

PROGRAMA 7

TERCERA TEMPORADA OFUNAM 2025

MÚSICA Y MEDIO AMBIENTE. NATURALEZA

PROGRAMA 7

SYLVAIN GASANÇON
DIRECTOR TITULAR

Sábado 22 de noviembre, 20:00 horas
Domingo 23 de noviembre, 12:00 horas

Cantus arcticus Op. 61,
Concierto para pájaros y orquesta *

Einojuhani Rautavaara (1928-2016)

Suite de El pájaro de fuego (versión de 1919)

Igor Stravinsky (1882-1971)

Sinfonía núm. 3, Pastoral *

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

*Primera interpretación con la OFUNAM

Sala Nezahualcóyotl

AMIGOS

ofunam

*Compartiendo la pasión por
la música*

TERCERA TEMPORADA 2025

PROGRAMA 7 MÚSICA Y MEDIO AMBIENTE. NATURALEZA

Cantus arcticus Op. 61, Concierto para pájaros y orquesta *

Duración aproximada 17 minutos

Einojuhani Rautavaara (1928-2016)

Suite de El pájaro de fuego (versión de 1919). Duración aproximada 31 minutos

Igor Stravinsky (1882-1971)

Sinfonía núm. 3, Pastoral Duración aproximada 38 minutos *

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

*: Primera interpretación por parte de la OFUNAM

Sylvain Gasançon, director titular

Sábado 22 de noviembre, 20:00 horas

Domingo 23 de noviembre, 12:00 horas

Sala Nezahualcóyotl

Sylvain Gasançon

Originario de Metz, Francia, Sylvain Gasançon comenzó sus estudios de violín y dio sus primeros conciertos desde temprana edad. Se formó en el Conservatorio Real de Bruselas con Endre Kleve y más tarde estudió dirección de orquesta con Jean-Sébastien Béreau, Gerhard Markson, Gianluigi Gelmetti, Pinchas Zukerman y Jorma Panula en ciudades como Salzburgo, Siena, Ottawa, Lausana y San Petersburgo. Cuenta con un título del Conservatorio Nacional Superior de Música de París y una maestría en musicología por la Universidad de París. Su vínculo con la Orquesta Filarmónica de la UNAM comenzó en 2005, al obtener el primer lugar en la segunda edición del Premio Internacional Eduardo Mata de Dirección de Orquesta. Desde entonces ha dirigido al conjunto en diversas ocasiones y, en 2023, fue nombrado su director titular. En 2006 obtuvo el segundo lugar en el Concurso Internacional Jorma Panula en Finlandia. Ha dirigido orquestas como la Sinfónica Portuguesa, la Filarmónica de Magdeburgo, la Sinfonía Rotterdam, la Filarmónica de Hong Kong, la Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta del Estado de São Paulo, y las orquestas sinfónicas nacionales de Argentina, Chile, Colombia y México.

www.amigosofunam.org

“SONIDOS DE LA NATURALEZA Y EL ESPÍRITU. UN VIAJE MUSICAL CON LA OFUNAM Y SYLVAIN GASANÇON”

La OFUNAM te invita a vivir un programa inolvidable bajo la batuta de su director titular, el Maestro Sylvain Gasançon, quien nos conduce por un paisaje sonoro lleno de emoción, color y belleza.

Por primera vez, la orquesta interpretará el “Cantus arcticus” del compositor finlandés Einojuhani Rautavaara, una obra que une la música orquestal con los cantos reales de aves del Círculo Polar Ártico, en un diálogo poético entre la naturaleza y el arte.

El programa continúa con la deslumbrante “Suite del pájaro de fuego” (versión de 1919) de Igor Stravinsky, donde la fantasía, la danza y el color orquestal se funden en una joya del repertorio sinfónico universal.

Finalmente, el concierto culmina con la luminosa “Sinfonía núm. 3, ‘Pastoral’” de Ralph Vaughan Williams, una obra que evoca serenidad, esperanza y reflexión, escrita tras las huellas de la Primera Guerra Mundial, y considerada una de las más profundas meditaciones sonoras sobre la paz.

Un programa que celebra la vida, la naturaleza y la emoción humana a través de tres miradas únicas del siglo XX.

Un encuentro con el alma del sonido. ¡Te esperamos!

www.amigosofunam.org

EINOJUHANI RAUTAVAARA (1928-2016)

CANTUS ARCTICUS OP. 61, CONCIERTO PARA PÁJAROS

Einojuhani Rautavaara: El Poeta Sonoro del Norte

Einojuhani Rautavaara (4 de abril de 1928 – 27 de julio de 2016) fue uno de los compositores más influyentes de Finlandia en el siglo XX y XXI. Su obra, vasta y variada, se caracteriza por un lenguaje sonoro que combina la tradición sinfónica con exploraciones místicas y paisajísticas profundamente arraigadas en la identidad nórdica.

Rautavaara desarrolló un estilo ecléctico que transitó del dodecafonismo y el serialismo a un lirismo tonal y atmosférico. Su música se distingue por la riqueza orquestal, el uso expansivo de texturas y una espiritualidad latente. Obras como *Cantus Arcticus*, “concierto para pájaros y orquesta”, integran grabaciones de sonidos naturales, fundiendo naturaleza y arte.

***Cantus Arcticus*, op. 61: El diálogo entre la naturaleza y la orquesta**

Einojuhani Rautavaara escribió en 1972 una de sus obras más singulares y poéticas: el *Cantus Arcticus*, op. 61, subtulado *Concierto para pájaros y orquesta*. Esta partitura fusiona el lenguaje sinfónico con grabaciones reales de cantos de aves del círculo polar ártico, creando una experiencia sonora donde la frontera entre naturaleza y arte se difumina.

Encargada por la Universidad de Oulu para la celebración de su aniversario, Rautavaara concibió esta obra como un homenaje a los paisajes y sonidos del norte de Finlandia. En un momento en que la música contemporánea exploraba la electrónica, el minimalismo y las texturas experimentales, el compositor propuso un puente entre la tradición orquestal y la autenticidad del mundo natural.

La Finlandia de la década de 1970 vivía un auge cultural, impulsado por un creciente interés en la preservación del patrimonio natural. La obra reflejó este espíritu al transformar sonidos silvestres en un componente central de la música académica, anticipando corrientes ecológicas en el arte.

Características musicales: Fusión acústico-electrónica: combina una orquesta sinfónica tradicional con grabaciones de campo de cantos de aves. Texturas atmosféricas: el sonido orquestal se entrelaza con los trinos, graznidos y llamadas de aves árticas, generando una paleta sonora que evoca vastedad y soledad. Lenguaje tonal libre: aunque arraigada en un lenguaje contemporáneo, la obra conserva un lirismo que la hace accesible. Ritmo orgánico: la música sigue la respiración del paisaje sonoro natural más que un pulso mecánico.

El estreno tuvo lugar el 18 de octubre de 1972 en Oulu, Finlandia, bajo la batuta del director finlandés Paavo Rautio, al frente de la Orquesta Sinfónica de Oulu. Estructura y descripción de movimientos

I. El pantano (The Bog). La obra inicia con un ambiente de neblina sonora. Grabaciones de pájaros de pantano se integran suavemente con cuerdas y maderas, estableciendo un diálogo contemplativo. Los timbres orquestales se difuminan para mimetizarse con el paisaje sonoro, transmitiendo la sensación de un amanecer en una llanura húmeda y desierta.

II. Melancolía de grullas (Melancholy of the Cranes). En este movimiento central, el protagonismo recae en el lamento distante de las grullas. El tempo es lento y meditativo, y la orquesta responde con acordes amplios, como si el cielo se abriera ante un vuelo migratorio. El tono melancólico sugiere la fugacidad del instante y la fragilidad de la naturaleza.

III. Migración de cisnes (Swans Migrating). El final es una ascensión progresiva: el canto de los cisnes, grabado en la región ártica, se combina con una orquesta que crece en densidad y luminosidad. El movimiento culmina en un clímax majestuoso, evocando bandadas cruzando cielos helados. El cierre es expansivo, pero no triunfalista; mantiene un halo de misterio.

Rautavaara viajó personalmente al círculo polar para capturar las grabaciones de aves utilizadas en la obra. Usó un magnetófono portátil y micrófonos direccionales, soportando temperaturas extremas y condiciones difíciles. El resultado no solo fue un documento sonoro, sino una pieza de arte donde el propio Ártico “interpreta” junto a la orquesta.

PRIMERA INTERPRETACIÓN CON OFUNAM: 22 de noviembre de 2025 en la Sala Nezahualcóyotl con la dirección de Sylvain Gasançon.

IGOR STRAVINSKY (1882-1971)

SUITE DE EL PÁJARO DE FUEGO (VERSIÓN DE 1919)

Igor Stravinsky: El Arquitecto del Ritmo Moderno

Igor Stravinsky es una de las figuras más influyentes del siglo XX, célebre por su capacidad de reinventar su estilo en diferentes etapas: periodo ruso (raíces folklóricas y colores orquestales brillantes), neoclásico (formas clásicas con lenguaje moderno) y serial (técnicas dodecafónicas adaptadas a su voz personal).

Su música se caracteriza por: Ritmos irregulares y sincopados. Innovación orquestal con timbres inusuales y combinaciones audaces. Estructuras claras pero flexibles. Lenguaje armónico cambiante, desde la tonalidad expandida hasta la atonalidad controlada

“El pájaro de fuego” (versión 1919): Entre la leyenda y la orquesta

La versión de 1919 de El pájaro de fuego representa la síntesis perfecta entre el lenguaje orquestal colorido de la etapa rusa de Igor Stravinsky y una economía de medios que acentúa la claridad formal. Concebida como suite para concierto a partir del ballet original de 1910, esta partitura mantiene la esencia narrativa de la leyenda rusa, pero con una orquestación más ligera que realza los timbres solistas y reduce la densidad sonora.

Musicalmente, se distingue por: Colores orquestales brillantes y contrastantes, herencia de Rimsky-Korsakov. Motivos recurrentes que identifican personajes y situaciones. Ritmos contrastantes, desde pasajes etéreos hasta danzas frenéticas. Uso imaginativo de la percusión y combinaciones instrumentales inusuales. Sensibilidad armónica que alterna lo modal y lo tonal, con giros inesperados.

La Suite se estrenó el 20 de octubre 1919 en la Salle Pleyel, en París, con la Orchestre de la Suisse Romande bajo la dirección de Ernest Ansermet. El formato empleado por Stravinsky es una suite sinfónica para concierto, en siete secciones:

Introducción. Una atmósfera misteriosa abre la obra, con cuerdas graves y maderas en registros bajos que pintan un bosque encantado. Las armonías modales y la textura difusa evocan un mundo de magia y peligro.

La danza del pájaro de fuego. Pasajes veloces, ágiles y rítmicamente irregulares describen el vuelo del ave. Los trinos de flautas y los arpeggios de cuerdas dibujan destellos luminosos, mientras la percusión acentúa su energía sobrenatural.

Variaciones del pájaro de fuego. Aquí el tema principal se transforma en distintas combinaciones tímbricas, como si la criatura desplegara sus plumas desde distintos ángulos de luz. El clarinete y el fagot ofrecen momentos de lirismo íntimo.

Ronda de las princesas. Melodía de gran ternura, con cuerdas cantábiles y arpa, evocando una danza nocturna de las princesas cautivas. El oboe introduce un tema nostálgico, mientras la orquesta lo envuelve con delicadeza.

Danza infernal del rey Kaschei. Un estallido orquestal rompe la calma. Rítmica, violenta y llena de síncopas, esta danza retrata la furia del hechicero. La percusión es protagonista, junto a metales que imitan alaridos.

Canción de cuna (Berceuse). Una de las páginas más conmovedoras de Stravinsky. El fagot, en un registro cálido y profundo, conduce una melodía serena que adormece al malvado Kaschei y su séquito.

Final. Un crescendo majestuoso que parte de las cuerdas en pianissimo y culmina con toda la orquesta en un acorde radiante, símbolo de la liberación y el triunfo del bien. El metal y la percusión aportan una energía casi ceremonial.

La suite de 1919 responde a un contexto diferente: Stravinsky, asentado en Suiza tras la Primera Guerra Mundial, buscaba un formato más manejable para conciertos sinfónicos. La reducción de la orquesta obedeció tanto a razones prácticas como estéticas, adaptándose a un mundo marcado por la austeridad de la posguerra, pero sin perder el carácter mágico de la historia.

PRIMERA INTERPRETACIÓN CON OFUNAM: 17 de julio de 1949 en el Palacio de Bellas Artes, con la dirección de J. Randolph Jones (Fundador y Director musical de la Orquesta Filarmónica Sinfónica de Jersey City).

INTERPRETACIÓN MÁS RECIENTE: 10 y 11 de junio de 2023 en Sala Nezahualcóyotl, bajo la dirección de Iván López Reynoso. Esta será la **trigésima quinta** ocasión en que esta obra forme parte del repertorio de la orquesta.

RALPH VAUGHAN WILLIAMS (1872-1958)

SINFONÍA NÚM. 3, PASTORAL

Ralph Vaughan Williams: El Poeta Sonoro de Inglaterra

Ralph Vaughan Williams es considerado uno de los pilares de la música inglesa del siglo XX. Su estilo se nutre del folclore inglés, que recopiló y transcribió en múltiples giras por las zonas rurales. Su música combina una profunda expresividad lírica con armonías modales y un tratamiento orquestal de gran transparencia. La influencia del canto coral inglés, el madrigalismo renacentista y la naturaleza británica impregna sus obras.

Vaughan Williams fue un ferviente defensor del acceso universal a la música. Creía que debía ser patrimonio del pueblo y no privilegio de las élites. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como conductor de ambulancias, experiencia que transformó su sensibilidad artística, inspirando obras de profundo humanismo.

..

Sinfonía núm. 3 “Pastoral”: El eco de un mundo herido.

La Sinfonía núm. 3 en sol mayor, conocida como Pastoral, es una de las obras más íntimas y reflexivas de Ralph Vaughan Williams. Pese a lo que su título podría sugerir, no se trata de una evocación idílica de paisajes campestres, sino de una meditación profunda inspirada en las experiencias del compositor durante la Primera Guerra Mundial. Estrenada el 26 de enero de 1922 en el Queen's Hall de Londres, la obra fue interpretada por la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Sir Adrian Boult.

La Pastoral se caracteriza por una orquestación diáfana, armonías modales y una atmósfera de contemplación melancólica. El lenguaje armónico de Vaughan Williams, influido por el folclore inglés y el canto llano, se entrelaza con silencios y texturas etéreas que evocan horizontes infinitos. Las melodías, frecuentemente pentatónicas, se desarrollan de forma orgánica, sin dramatismos, pero con una profunda carga emocional.

La sinfonía refleja el trauma colectivo posterior a la Primera Guerra Mundial. Aunque se inspira en paisajes franceses que Vaughan Williams conoció como conductor de ambulancias, su trasfondo no es pastoral en el sentido bucólico, sino una evocación del silencio y la calma posteriores al conflicto. Representa la introspección de una sociedad marcada por la pérdida, que busca consuelo en la naturaleza.

Escrita entre 1916 y 1921, la Pastoral es parte de la etapa de madurez temprana del compositor. Vaughan Williams rompió con las expectativas de heroicidad o grandilocuencia típicas de las sinfonías posbélicas, eligiendo en cambio un tono de contemplación. Esta decisión fue vista como una declaración estética y ética: la guerra no merecía glorificación, sino un lamento silencioso.

I. Molto moderato. Un movimiento expansivo y sereno que abre con el corno inglés, estableciendo un clima de calma meditativa. Las frases largas y fluidas se desarrollan sin prisa, como si el tiempo se detuviera. No hay tensiones dramáticas; el movimiento parece un susurro a la eternidad, con un discurso circular que imita el fluir del viento sobre colinas abiertas.

II. Lento moderato. El piano introduce acordes que, junto a los pizzicati de las cuerdas, crean una atmósfera suspendida. La trompeta, tocada con sordina, emite llamadas distantes que recuerdan los toques de corneta en los campos de batalla, aunque aquí se presentan transformadas, como recuerdos difusos. La música fluctúa entre nostalgia y un sosiego inquietante, evitando resoluciones firmes para mantener un halo de misterio.

III. Moderato pesante - Presto. Es el movimiento más enérgico de la obra, pero lejos de un scherzo festivo. El ritmo irregular y las líneas rítmicas en staccato evocan un paisaje en el que la vida continúa, aunque marcada por un trasfondo de inquietud. La sección Presto introduce una fugacidad luminosa, que se disipa con la misma rapidez con que surge.

IV. Lento. Un adagio final que culmina con la intervención de la soprano solista, entonando vocalizaciones sin texto. Su canto etéreo se eleva por encima de la orquesta como una despedida sin palabras, símbolo de lo inefable del dolor y la esperanza. La música se desvanece en un silencio que no es resolución, sino reflexión abierta.

PRIMERA INTERPRETACIÓN CON OFUNAM: 22 de noviembre de 2025 en la Sala Nezahualcóyotl, con la dirección de Sylvain Gasançon.

Notas del programa: Roberto Smith

PRÓXIMO PROGRAMA

SYLVAIN GASANÇON
DIRECTOR TITULAR
MICHEL DALBERTO Y SACHA
MORIN, PIANOS

Sábado 29 de noviembre, 20:00 horas
Domingo 30 de noviembre, 12:00 horas

Suite A Little Summer *

Betsy Jolas (1926)

Chemot, concierto para orquesta y dos pianos
solistas **

François Meïmoun (1979)

Sinfonía núm. 6, Pastoral

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

*Primera interpretación con la OFUNAM

** Estreno mundial

Sala Nezahualcóyotl

AMIGOS

ofunam

*Compartiendo la pasión por
la música*

Grandes solistas con la OFUNAM

Gil
Shaham

6-7 diciembre

Concierto para violín,
Tchaikovsky

Conciertos a beneficio de la OFUNAM organizados con
el Patronato y la Sociedad de Amigos de la OFUNAM

COMPARTIENDO LA PASIÓN POR LA MÚSICA