

PROGRAMA 5

El Programa 5 de la actual temporada de la **OFUNAM** es tan rico en recompensas como en exigencias interactivas, que van desde el romanticismo apasionado del más popular de los conciertos para piano de **RACHMANINOV** a las complejas sonoridades hipnóticas y sensuales del más enigmático de los compositores rusos, **ALEXANDER SCRIABIN** que, además, estarán acompañadas por juegos de iluminación que traten de crear una atmósfera visual cercana a las concebidas por este singular compositor.

Si bien la presencia apabullante de Shostakovich y Prokofiev como los compositores ruso-soviéticos no sólo más significativos e innovadores de su tiempo (Ustvolskaya, Denisov, Schnittke, Gubaidulina y otros vanguardistas rusos aún estaban muy lejos), la trascendencia iconoclasta de **ALEXANDER SCRIABIN** radica en que fue un compositor ubicado, en tiempo y origen, en la más absoluta tradición del romanticismo pianístico ruso. Siendo uno de los más importantes y prolíficos compositores de música para piano solo, sus primeras obras son sorprendentemente románticas, tonales y tradicionales, que podrían haber sido compuestas por un émulo de Chopin, como lo demuestra su propio Concierto para piano, que muchos denominan en broma, el “tercer concierto” del gran compositor polaco.

Para muchos fue un genio visionario, pero para otros, fue un fanático con perturbaciones mentales, obsesionado con ideas reminiscentes del superhombre de Nietzsche y con la presencia de una especie de divinidad en todos los aspectos de la vida y del Universo. **SCRIABIN** fue transformando sus conceptos musicales en una etapa avanzada de su vida creativa (sólo relativamente avanzada, si consideramos que falleció a los 43 años), creando en dicha etapa una música de gran complejidad, vaguedad tonal y melódica, pero siempre con efectos sonoros de singular belleza, armonías y procedimientos absolutamente personales, sin tener que ver con las tendencias vanguardistas de su tiempo como la dodecafonía de la Segunda Escuela de Viena.

En una personal forma de sinestesia, **SCRIABIN** afirmaba que podía ver colores a través de la audición, es decir, que, sobre todo en las obras de su última etapa componía en función de **los colores que las notas le hacían percibir, o asociando cada nota o cada tonalidad a un color** determinado. La culminación de su alucinante idea fue la creación de un “piano de luces”, instrumento con las características de un órgano que emitía luces sobre una pared o una pantalla, de acuerdo a las “notas” indicadas. Así concibió **SCRIABIN** su ***Prometeo: Poema del fuego***, aunque su quimérica idea, más cercana a la metafísica que a la música,

sólo pudo ser reproducida con el nuevo “piano de luces”, en Nueva York en 1915 y alguna otra ocasión. **Para tratar de lograr una atmósfera lumínica cercana a las intenciones que pudo imaginar SCRIABIN el escenario de la Sala Nezahualcóyotl tendrá una iluminación especial para esta obra, sin que sea precisamente a través de un órgano o piano emisor, instrumento hoy casi inencontrable, pero que al menos nos transporte a la “iluminada” mente de este sorprendente creador.** Cuando escuchemos el *Prometeo: Poema del fuego* con la OFUNAM dejémonos envolver por ese contexto de luces o imaginemos nuestros propios colores, los colores que la música nos dicte.

Lo interesante es que la obra tiene su propio valor estrictamente musical, por supuesto, dentro del estilo y lenguaje que **SCRIABIN** había desarrollado al final de su vida, sobre todo en su obra para piano solo y en esta hipotética sinfonía, que ya fue la única obra orquestal con estas características armónicas, debido al escaso número de obras para orquesta que compuso: además de su Concierto para piano, escribió tres sinfonías, la última denominada *El poema divino*, por lo que sus dos siguientes obras sinfónicas han sido consideradas como sus Sinfonías núm. 4 y 5: el monumental e impactante *Poema del Éxtasis* y esta especie de “concierto para piano” que nos ofrece la **OFUNAM** en este programa, ***Prometeo: Poema del fuego***.

Agreguemos que, en esa última etapa, **SCRIABIN** también vivió obsesionado por la **teosofía**, ese concepto, mezcla de filosofía y de religión esotérica, que encuentra una inspiración divina en cada actividad, creación o sentimiento espiritual. Ello nos da un cuadro aún más completo del fenómeno musical de este ***Prometeo: Poema del fuego***, enigmático, sugestivo y perturbador y, sin embargo, hipnótico y seductor, de ingrato virtuosismo para el solista que en estos conciertos de la **OFUNAM**, será el joven pianista ruso **PHILIPP KOPACHEVSKY** y que culmina con un culminante pasaje que podría llevar un coro opcional para contribuir al efecto sofisticado de la obra. En casi cualquier ciudad del mundo se tienen pocas oportunidades de escuchar esta sorprendente obra, por lo que será un atractivo más para no perderse este concierto de la **OFUNAM**.

Pero sin duda, la obra que motivará el mayor interés del público será un clásico indiscutible, el apasionado y apasionante **Concierto núm. 2** de **SERGEI RACHMANINOV**, uno de los conciertos más populares de toda la música, si acaso, competido por el Primer Concierto de Tchaikovsky y por el Quinto Concierto de Beethoven. Compuesto para su propio lucimiento como el gran virtuoso que fue, **RACHMANINOV** lo terminó en 1901 para recuperarse del fracaso que había tenido con su Sinfonía núm. 1 que lo hundió en la depresión y el bloqueo creativo durante largo tiempo. A partir de esta obra y de la maravillosa Segunda Sinfonía, ese conflicto emocional quedó en el pasado y **RACHMANINOV** realizó una de las más sorprendentes carreras de pianista virtuoso de la primera mitad del siglo XX además de crear otras extraordinarias obras maestras orquestales y pianísticas que lo convirtieron en uno de los compositores más importantes de la historia. Por supuesto, el pianista será también el pianista ruso **PHILIPP KOPACHEVSKY**.

El “complemento” de este concierto será una obra de la que, a pesar de su novedad, podemos augurar gran aceptación de nuestro público, por su carácter accesible y su cercanía tanto con ciertas partituras cinematográficas como con el llamado “new age” musical. Se trata de ***Tales from the Underground -Historias del Subsuelo-*** titulada así en inglés a pesar de la nacionalidad italiana de su autor, el compositor **CHRISTIAN CARRARA**, una novedosa primicia que nos trae el director artístico de la **OFUNAM, JAN LATHAM-KOENIG**.

Sábado 14 de amor a las 20:00 horas y domingo 15 de amistad a las 12:00 horas en este febrero en que tenemos con la OFUNAM un compromiso de amor por la música en la Sala Nezahualcóyotl.