

PROGRAMA 5

Esta semana, la OFUNAM ofrece dos conciertos muy atractivos en su PROGRAMA 5 de la Primera Temporada 2016, que estarán conformados por tres obras que combinan belleza musical y espectacularidad sonora, uno de los conciertos para violín más populares, la más sorprendente y exuberante obra de nuestro enorme genio SILVESTRE REVUELTAS y la presencia de dos músicos invitados muy notables, DANIEL BOICO y RYU GOTO.

CONCIERTO PARA VIOLÍN DE CHAIKOVSKI

Existe cierta noción de que la mayoría de los principales compositores sólo creaba un concierto para violín, sobre todo después del ejemplar Concierto de Ludwig van Beethoven, a diferencia de conciertos para piano, de los que casi todos componían un buen número de obras. Ello también se debe a que algunos de los grandes compositores o los de mayor popularidad, sólo compusieron una obra en el género. Es el caso del mencionado Concierto de Beethoven, así como los de Brahms, Chaikovski, *Dvořák* y el propio Schumann, quienes tienen un solitario ejemplo.

En realidad, la leyenda no es tan cierta si pensamos que, al menos otros compositores representativos del Romanticismo musical no tuvieron tal reserva como los mencionados, sino que escribían conciertos para violín “según llegaban”. Así es el caso de Spohr, Vieuxtemps, Saint-Saëns, y, por supuesto, Paganini. Curiosamente, Mendelssohn sí compuso dos conciertos para violín y Max Bruch llegó a componer tres numerados, además de otras obras concertantes con carácter de concierto, pero en el caso de ambos compositores, sólo uno de tales llegó a alcanzar la máxima popularidad, opacando a la otra obra respectiva.

En el siglo XX, Sibelius, Berg, Stravinsky, Walton, Schoenberg, Richard Strauss, Jachaturian, Britten, Delius y en México, Ponce y Chávez parecieron cumplir con el requisito de crear un único concierto para violín y olvidar ese capítulo después de una obra excepcional en el género. Sin embargo, algunos de los más importantes autores del siglo XX, como Bartók, Shostakovich y Prokofiev escribieron dos conciertos para violín cada uno, pero al final, el fenómeno de la mayor popularidad y aceptación, sólo le llegó a uno de tales conciertos.

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI (**recordemos que la escritura original de su nombre en el alfabeto cirílico, pide que la forma correcta de**

transliterarlo al español sea como aparece en este texto y que el uso de la curiosa T que muchos anteceden al nombre, corresponde a su escritura en inglés, alemán y otros idiomas que, lamentablemente, hemos adoptado) perteneció a esa tradición de los compositores que se limitaron a una obra en el género, pero su **Concierto para violín y orquesta en re mayor opus 35** se ha convertido en el ejemplo más popular entre el gran público (sin descartar la grandeza creativa de algunos de los otros mencionados). El secreto de este concierto, como en tantas obras de Chaikovski radica en su exquisita inspiración sin límites, que le hizo crear una tras otra, grandes melodías, como el tema principal del primer movimiento de este Concierto, que uno querría que se escuchara una y otra vez y que Chaikovski nos lo limita a sólo unas tres veces y alguna variante. No es menos bello el segundo tema de ese movimiento, muy representativo y pleno de melancolía. Sin duda, la joya del concierto podría ser el segundo movimiento, casi una canción por su belleza melódica y su desarrollo. Y para quienes extrañen la pirotécnica virtuosísima que caracteriza a los conciertos para violín del siglo XIX, no podía faltar un movimiento final lleno de ímpetu, agilidad y exigencias técnicas, incluso con un cierto toque agitanado en uno de sus temas. Este maravilloso concierto fue escrito en la que fue, tal vez, la etapa más placentera y satisfactoria de Chaikovski, cuando con el apoyo de su sorprendente mecenas, Nadiezhda von Meck, el compositor pudo liberarse de su responsabilidad de trabajo en el Conservatorio de Moscú, dedicarse a componer con libertad y paz espiritual y olvidarse relativamente de las penas que representaron su forzado matrimonio y su reciente divorcio. En un ámbito idílico como el lago de Ginebra, el compositor desató su más exaltada inspiración y, por supuesto, le dedicó la obra a su misteriosa benefactora, que como es anecdóticamente conocido, lo ayudaba la condición de que nunca se encontraran ni se conocieran (Ella lo iba a ver dirigir anónimamente y él creía adivinarla entre las numerosas mujeres del público.)

El Concierto para violín y orquesta de CHAIKOVSKI estará en las virtuosas manos del excelente y joven violinista, **RYO GOTO**, nacido en Nueva York de origen japonés y en una familia de músicos que incluye a su hermana mayor, la famosísima violinista MIDORI, quien, por supuesto, fue una de sus primeras maestras de violín. GOTO ya realiza una importante carrera internacional, presentándose con muchas de las principales orquestas internacionales (por ejemplo, casi todas las inglesas importantes, Bamberg, *Orpheus*, Washington, Bulgaria, Vancouver, Nueva Zelanda y muchas otras).

Aprovechando la mención del solista de este concierto, el director huésped invitado por la OFUNAM para estos conciertos será el músico israelí **DANIEL BOICO**, educado en Estados Unidos y en Francia, ha tenido gran relación artística con orquestas como la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de Chicago, Filarmónica de Israel, Sinfónica Alemana de Berlín, Filarmónica Real de Londres, la Sinfónica y la Filarmónica de Moscú y otras orquestas de Rusia, así como diversas orquestas de Asia, África y Latinoamérica.

LA NOCHE DE LOS MAYAS DE REVUELTAS Y LIMANTOUR

Si se dijera que SILVESTRE REVUELTAS no compuso la suite de concierto ***La noche de los mayas*** podríamos estar incurriendo en una mentira, pero también en una indudable verdad. ¿Qué tal?!

La realidad de esta confusión comienza en que pocos sabemos que uno de los rubros más interesantes pero casi desconocidos de Revueltas, fue su colaboración como compositor de música para cine, en un buen número de películas que van desde importantes obras maestras hasta aquellas que son más pintorescas y curiosas que expresiones de verdadero buen cine, sin descartar una que otra sorpresa churresca (no confundir con churriguera). Entre las películas cuya partitura fue escrita por REVUELTAS mencionemos algunas de aceptables méritos como *Los de Abajo*, *El indio* y *La bestia negra*; otras de mayor nivel como *El signo de la muerte* (entre las primeras y mejores películas de *Cantinflas*); el documental *Ferrocarriles de Baja California* (que dio origen a la obra sinfónica *Música para charlar*); *Redes* de donde surgió el arreglo como suite de concierto de Erich Kleiber, que hoy es una de sus obras más importantes y tocadas; una joya cinematográfica como *¡Vámonos con Pancho Villa!* de Fernando de Fuentes pero también alguna película de calidad inclasificable como *¡Qué viene mi marido!*, del inefable Chano Urueta, donde apenas si escapa la propia música de Revueltas.

Nada más noble para un compositor que hacer música para cine, primero por las alturas innegables que puede alcanzar en estas creaciones, pero también, porque escribir para la pantalla (y para el teatro, antes de la invención del cinematógrafo), ha sido un medio de supervivencia para muchos músicos que, gracias a ello, han podido dedicarse también a la composición de una música más personal y ambiciosa.

Revueltas compuso la música para la película ***La noche de los mayas*** de Chano Urueta, filmada en 1939. Aunque en ella se conjuntaron dos nombres ilustres de nuestra cultura, el fotógrafo Gabriel Figueroa y el propio Revueltas, poco pudieron hacer ambos para levantar una película carente de mayores méritos cinematográficos, una estereotipada ambientación autóctona como salida de un Hollywood pobre y austero, una dirección nada inspirada, alejada de cualquier asomo de cine de autor y con una historia bastante predecible (Una joven indígena, que enamorada de un muchacho de la tribu, es también seducida por un hombre blanco recién llegado “al lugar” y cuando el pecado provoca la sequía es “juzgada por los dioses” y condenada al sacrificio, aunque finalmente la mujer se suicida al ver que su enamorado ha asesinado a su amante).

Pero Revueltas nunca consideró esta música como una obra para concierto y no está plenamente demostrado que hubiera considerado rescatar algunas de sus partes para elaborar una obra sinfónica. Esa labor correspondió al director **JOSÉ IVES LIMANTOUR** (nacido en París, de padres mexicanos; nieto del Secretario o Ministro de Hacienda del gobierno de Porfirio Díaz, del mismo nombre). Por ello, sería imprescindible que cuando esta obra se interprete o se grabe, se le agregara (como se hace con otros autores –Mussorgsky / Ravel- por ejemplo) el crédito como

dupla **SILVESTRE REVUELTAS / JOSÉ IVES LIMANTOUR** Suite de concierto ***La noche de los mayas***.

LIMANTOUR tomó diversos fragmentos musicales de la película, desligados pero funcionales, como cualquier partitura para cine, con otra continuidad musical y secuencia e hizo la transformación en una obra unitaria, dividida en cuatro partes, a semejanza de una sinfonía o de una obra como *Scheherezade* (o Shejerezad, en su transliteración del ruso) de Rimski-Korsakov conformada por 4 poemas sinfónicos o 4 movimientos secuenciales. De hecho, el tercero y cuarto movimiento de ***La noche de los mayas*** fueron unidos por LIMANTOUR con un intenso puente musical.

Pero la contribución de LIMANTOUR al resultado musical que hoy conocemos no se limitó a la selección de temas y estructura total, sino que modificó la instrumentación, aumentando la original y sin lograr, tal vez propositivamente, copiar la estética sonora habitual de Revueltas ni su novedosa propuesta musical; y, por último, creó LIMANTOUR ese apabullante final, evocación del mundo primitivo indígena evocado por la película, con una consecución de fragmentos unidos, en los que una enorme orquesta de percusiones (¡hasta 14 percussionistas!) improvisa con cada familia de instrumentos (inspirados en los originales prehispánicos), hasta culminar en una incontenible avalancha rítmica. Cuando después de la monumental improvisación individual -que, como en casi toda improvisación, es algo caótica y desmedida- el final de la obra alcanza nuevamente una gran contundencia y majestuosidad, y es porque han reaparecido los temas del inicio concebidos por REVUELTAS.

En cualquier caso, sea que le debamos el mérito a SILVESTRE REVUELTAS (sin duda, en la medida de sus temas cinematográficos) o a JOSÉ IVES LIMANTOUR (sin duda, en su estructura y su concepción del espectacular final), lo cierto es que ***La noche de los mayas*** es una experiencia impactante para quien la escucha por vez primera y un expectante disfrute para quien sabe que repetirá la experiencia. Si ya conoce esta singular obra, hay que disfrutarla nuevamente, pues la belleza y los ritmos de Revueltas están presentes y valen la pena; si no la conoce, no hay que perdérsela con la OFUNAM y disfrutarla con todo su esplendor, gracias a la espectacular acústica de nuestra hermosa SALA NEZAHUALCÓYOTL

VALS DE MASCARADA

ARAM JACHATURIAN (una problemática de escritura similar a la de Chaikovsky, Rajmaninov y otros nombres y apellidos rusos), de origen armenio, es uno de los autores soviético de la generaciones de artistas y creadores que, como Shostakovich y Prokofiev, entre los más conocidos, padecieron la censura y represión del régimen soviético –durante y con posterioridad a Stalin- por no plegarse plenamente a las imposiciones creativas que se les exigían. Tal vez JACHATURIAN fue de los más afortunados pues al no tener inquietudes modernizadoras para su música, se abocó a transmitir en ella los ritmos bailables y bellas melodías de sus ancestros armenios. Esta música encontró su cauce en diversos ballets (Espartaco y Gayane los más conocidos) así como varias sinfonías, conciertos y música para cine. **Mascarada**, a diferencia de lo que algunos piensan no es otro de sus ballets sino que fue la música incidental para la obra teatral de Mijail Lermontov, que por cierto, está basada en el *Otelo* de Shakespeare. El propio compositor seleccionó cinco de las piezas compuestas para el teatro, aumentó la orquestación y creo su **Suite de Mascarada** de la cual el inspirado y brillante **Vals** resultó la obra más popularizada en coreografías, conciertos e, incluso, en el cine.

No lo olviden. El sábado 20 de febrero a las 20:00 horas y el domingo 21 a las 12:00 horas tenemos una muy disfrutable cita con la OFUNAM y sus invitados DANIEL BOICO Y RYU GOTO. Y bueno, JACHATURIAN, CHAIKOVSKI y REVUELTAS también serán invitados inolvidables a este festín de buena música.

Luis Pérez Santoja