

Vértice

EXPERIMENTACIÓN Y VANGUARDIA

ÓPERA

Argentina, España y México

El gran macabro

György Ligeti

Libreto de György Ligeti
y Michael Meschke

Viernes 11 de octubre de 2019
8 pm

Sala Nezahualcóyotl
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000
Ciudad Universitaria

El gran macabro

Concierto multimedia

Sala Nezahualcōyotl

Viernes 11 de octubre de 2019
8 pm
Charla introductoria
Gerardo Kleinburg | 7 pm

Duración aproximada:
120 minutos

Ópera en dos actos

Concierto de clausura

Sala Principal Palacio de Bellas Artes

Avenida Juárez
y Eje Central Lázaro Cárdenas,
Centro Histórico

Domingo 13 de octubre de 2019
5 pm

Charla introductoria

Gerardo Kleinburg Sala Adamo Boari

Domingo 13 de octubre de 2019
4 pm

En colaboración con
la Coordinación Nacional
de Música y Ópera del INBAL
en el marco del 41 Foro
Internacional de Música
Nueva Manuel Enríquez.

György Ligeti

Libreto de **György Ligeti** y **Michael Meschke**, basado en el
drama *La Balade du Grand Macabre* de **Michel De Ghelderode**
Estreno de la versión orquestal en América Latina

Ludwig Carrasco
Carlos Aransay
Rodrigo Cadet
Óscar Enríquez

Director concertador
Director coral
Director asistente
Videoartista

Orquesta Juvenil Universitaria
Eduardo Mata (OJUEM) de la UNAM
Coro de Madrigalistas de Bellas Artes
Coro Universitario Estudiantil Staccato

Juliana Vanscoit
Jesús Hernández
Gabriel Martínez
Fernanda Becerril
Santiago Barreiro
Axel Cuevas de Chaunac

Producción y diseño de vestuario
Diseño de iluminación
Producción de video
Producción en línea
Fotografía
Asistente de dirección

Talento

Erika Bulle
Adriana Butoi
Diego Chávez
Ángel Cortés
Lothar Muller

Anabel de la Mora
soprano

Cecilia Eguiarte
soprano

Frida Portillo
mezzosoprano

Flavio Oliver
contratenor

Eugenia Fuente
mezzosoprano

Hugo Colín
tenor

Hernán Iturralde
barítono

Rodrigo Urrutia
bajo-barítono

Andrés Carrillo
tenor

Vladimir Rueda
barítono

Alberto Albarrán
barítono

Jehú Sánchez
barítono

Daniel Cervantes
barítono

Gepopo jefe de la policía
Venus diosa

Amanda
amante de Amando

Amando
amante de Amanda

Go-Go
príncipe de Brueghelland

Mescalina
esposa de Astradamors

Piet El tonel
borracho

Nekrotzar
el ángel de la muerte

Astradamors
astrólogo

Ministro Blanco

Ministro Negro

Ruffiack
soldado

Schobiack
soldado

Schabernack
soldado

Paulina Franch Coordinadora de producción y regidora
Abd El Hadi Pianista repasador
Antonio Solares Coordinador técnico
Rodrigo Caravantes Asistente de producción
Ismael Carrasco Asistente de video
María Alemán Asistente de producción
Julio Valle Coordinador de logística
y asistente de producción

Asistente de producción ejecutiva

Claudia Mendoza Supertitulaje
Francisco Méndez Asistente de supertitulaje
Padilla Realización de vestuario
Jorge Cervantes
Yadira López

Torre de Viento
producciones Producción

El gran macabro

Esta ópera, del compositor húngaro György Ligeti (Rumania, 1923-Austria, 2006), estrenada en Estocolmo en 1978 y revisada por su autor entre 1996 y 1997, es una providencial anomalía por donde se la vea. O, mejor dicho, por donde se la escuche.

En primera instancia, ningún contemporáneo del autor en su sano juicio deseaba componer una ópera de gran escala que, en tantos sentidos, se acercara a “eso” que de tal modo les repelía y de lo que hacían denuesto porque, según ellos, encarnaba lo más rancio y pernicioso del quehacer musical. Y, en segundo lugar, el hecho de que un reconocido compositor *avant-garde* decidiera arrojar sobre una partitura toneladas de guiños a citas de compositores como Monteverdi, Mozart, Beethoven, Rossini, Offenbach o Verdi, entre muchos otros, que apelara de nuevo a una verdadera vocalidad (coloratura incluida), y que se alejara de forma tan notoria de esquemas compositivos preestablecidos y se ciñera pura y llanamente a la teatralidad musical, fue considerado no por pocos como un sacrilegio que acarrearía un anatema.

Ligeti ignoró todos estos riesgos, eligió un obra teatral del poco conocido autor flamenco Michel De Ghelderode (*La Balade du Grand Macabre*), escribió un libreto a partir de ella en colaboración con Michael Meschke, director del Teatro de Marionetas de Estocolmo, y se lanzó de lleno, con todo su arsenal musical, a pintar esta surrealista, absurda y por ende poderosísima alegoría del final de los tiempos. O, dicho con más hondura, del apocalipsis de toda nobleza humana.

Desde un monteverdiano prólogo para 12 cláxones hasta una *passacaglia* arcaizante (pasando por gritos, eructos, una cita del can-can de Offenbach, bravísimos pasajes de coloratura, hilarantes polifonías onomatopéyicas, pasajes para solo de timbres o de órgano eléctrico, o por la participación de instrumentos como la armónica cromática, los bongoes, la mandolinas y los silbatos), *El gran macabro* no escatima recursos, variantes, propuestas, provocaciones y parodias para pintar acaso uno de los más grandes frescos sonoros de la condición humana jamás realizados.

Menos por menos da más. Negativo multiplicado por negativo arroja positivo. Eso dicta el álgebra. Y en esta ecuación operística, Ligeti lo demuestra. Con su *gran macabro*, el compositor húngaro le asesta una puñalada mortal a la llamada antiópera de colegas contemporáneos como Stockhausen o Kagel. Parfraseando a Richard Steinitz, vía Tom Service, podemos decir entonces que este genio sonoro del siglo XX escribe una colosal anti antiópera. Es decir: una gran ópera. Inmensa y genial. Acaso la última que puede recibir esos calificativos.

Gerardo Kleinburg

Libreto de György Ligeti y Michael Meschke, adaptación libre de *La Balade du Grand Macabre* de Michel De Ghelderode. Traducción al inglés de Geoffrey Skelton.

Autorizado por la European American Music Distributors Company, agente: Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz, Alemania, editorial y propietaria de los derechos de autor.

Programa sujeto a cambios. Al comienzo de la función, favor de apagar todo dispositivo móvil. Queda estrictamente prohibido tomar fotografías y/o video (con o sin flash).

SINOPSIS

Cuadro I

Un cementerio en ruinas. Un borracho. Una pareja de amantes. Y Nekrotzar, el gran macabro, quien, apenas sale de su tumba, insulta al ebrio y le anuncia su muerte. Luego anuncia el fin de los tiempos.

Cuadro II

En la casa de Astradamors, el astrólogo de la corte, Mescalina, su mujer, protagoniza con su marido una escena de ebriedad sadomasoquista. Aparece Nekrotzar, quien satisface los deseos de Mescalina y la muere hasta hacerla caer envenenada. Posteriormente inicia una larga diatriba contra la humanidad a la que amenaza con muerte y destrucción totales y súbitas. Luego se dirige hacia el palacio del príncipe.

Cuadro III

En el palacio del príncipe Go-Go de Brueghelland, el Ministro Blanco y el Ministro Negro protagonizan una pelea grotesca. Aparece una mesa llena de manjares que el príncipe devora, mientras sus ministros pretenden obligarlo a firmar un decreto que eleva brutalmente los impuestos. Hace su aparición patinando el jefe de la policía secreta, la Gepopo, y conversa con Go-Go. El pueblo de Brueghelland, iracundo, llega al palacio. Los ministros intentan calmar el tumulto. Go-Go se dirige al pueblo y es aclamado. El jefe de la Gepopo, disfrazado ahora de araña, cree haber descifrado ciertos códigos y anuncia que se aproxima un cometa rojo que acarreará inmensas catástrofes. Llega Nekrotzar quien anuncia a todos que ha llegado el día de la ira y del Juicio Final. Cuando se aproxima la medianoche, Nekrotzar entiende que debe actuar de inmediato; busca la guadaña, la trompeta y el caballo, e invoca la desaparición del sol. La aparición del cometa parece marcar el fin de los tiempos y todo queda a oscuras mientras Nekrotzar cae del caballo y el coro femenino canta *Consumatum est!*

Cuadro IV

En algún lugar de Brueghelland, Piet y Astradamors sueñan estar ya en el cielo. Aparece Go-Go, que cree ser el único ser vivo, pero se da cuenta de que no es así, al ver a tres rufianes con un carro lleno de productos que han saqueado. Se levanta Nekrotzar, confundido. Reconoce a Go-Go y se sorprende, porque creía haber destruido al mundo entero. Aparece Mescalina furiosa. Go-Go ordena a los soldados que la detengan. La mujer reconoce a Nekrotzar como su primer marido.

Uno de los soldados trae a los dos ministros atados y se inician los insultos y las acusaciones entre Mescalina y ambos políticos. Go-Go ordena a los soldados que ataquen a Mescalina y a los ministros, y todos acaban por el suelo excepto Nekrotzar. Entran Piet y Astradamors creyendo que todos han muerto y Go-Go les ofrece vino. Concluyen que si tienen sed es que están vivos. El macabro se va encogiendo, hasta casi desaparecer. Todos se preguntan si Nekrotzar era en verdad la Muerte o solo un mortal como ellos. Se emborrachan de nuevo. Amando y Amanda, la pareja de amantes del inicio de la obra, salen de la tumba abrazados, cantan una loa a la felicidad, al placer, al amor, al aquí y al ahora, e inician un baile al que todos se suman felices.

SEMBLANZAS

Ludwig Carrasco México

Director de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, desde septiembre de 2019, y director titular de la Orquesta Filarmónica de Querétaro. Compagina sus actividades de violinista y director como miembro del Trío Morelia, del Cuarteto Bacarisse, en España, y del Ensemble Laboratorium, en Suiza. Es director principal de la Sinfonietta Prometeo y director de SAKBÉ. En 2018 ingresó al programa de Creadores Escénicos con Trayectoria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Ganador del Concurso de Directores de la Orquesta Sinfónica de Xalapa 2014 (México) y en 2013 del Markowitz Award for Orchestral Conductors (Nueva York-Filadelfia). Ha estrenado más de 100 obras, como director y violinista.

Carlos Aransay España

Una de las figuras corales más respetadas en el ámbito internacional. Desde 2018 es director del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes de México. Realizó estudios en importantes escuelas de música de Madrid, Londres y Viena. Ha dirigido la London Symphony Orchestra, las Orquestas Nacionales de Perú y Cuba, entre otras. Como maestro de coro operístico, fundó en 2009 el Coro Lírico de Londres. En 1995 fundó el Coro Cervantes, un grupo de cámara profesional. Colabora con EMI Classics, Naxos y Brilliant, y compiló un disco de música coral para la Galería Nacional de Londres.

Arquitecto y director de cine. Participó en el taller De lo permanente a lo efímero, de Helen Escobedo. Su experiencia como videoartista inició con la documentación de los talleres Mapeo Crítico para The Borderless Workshop, en Chicago, y Miami Design Summer Camp para Design Alter Foundation, en Colombia. Integrante de la primera generación del Taller Cinematográfico de Mantarraya Producciones, México, del cual egresó con *Mila*, cortometraje de ficción que obtuvo mención honorífica en el 13 Festival Internacional de Cine de Morelia. Ha realizado varias comisiones para Protoyecka; entre ellas, la ópera *Riesgo*. Colaboró como coordinador de producción en la película *Nuestro tiempo* de Carlos Reygadas, la cual se estrenó en la 75 Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia. Su último cortometraje, *Bielorrusa* (por estrenarse), explora el tema de la violencia y los roles de género en las estructuras de poder en México desde la visión de una mujer extranjera.

Diseñadora y productora especializada en ópera. Estudió Arquitectura en la UAM Xochimilco y Literatura Dramática y Teatro en la UNAM. Ha participado en más de cien espectáculos. Como diseñadora destacan *Murmulllos del Páramo* en Japón; *Montezuma* en Alemania, *La sonámbula* en Italia, *Payasos*, *Leoncio* y *Lena*, *Ópera de Daniel*, *Albert Herring*, *Barbazul*, y *Romeo y Julieta*. Ha sido productora del TeatroStageFest de Nueva York, del Festival Internacional Cervantino, del Festival Internacional Música y Escena, *Viva la Zarzuela con Plácido Domingo*, la *Reinauguración del Palacio de Bellas Artes*, *Sigfrido*, *El ocaso de los dioses*, *Únicamente la verdad*, *Il Postino*, *Muerte en Venecia*, *La mujer sin sombra*, *La fanciulla del West*, *La Esmeralda* y *Juana de Arco en la Hoguera*, entre otros. Es directora de Torre de Viento Producciones. En la actualidad estudia la maestría en dirección de ópera en la Verona Accademia per l'opera en la Fundación Arena en Italia.

Óscar Enríquez México

Juliana Vanscoit México

**Orquesta Juvenil
Universitaria Eduardo
Mata (OJUEM)
de la UNAM**
México

Gustavo Rivero Weber
Director artístico

Toma el nombre del compositor y director de orquesta Eduardo Mata (1942-1995), figura relevante de la cultura mexicana, quien impulsó la construcción de la Sala Nezahualcóyotl, una de las mejores del continente. Fundado en 2012, este ensamble sinfónico de la UNAM reúne a jóvenes músicos destacados y talentosos del panorama nacional: 70 integrantes con una sólida práctica orquestal, quienes además participan en clases magistrales impartidas por reconocidos solistas, seminarios de música de cámara y talleres seccionales. La orquesta realiza giras por diversas escuelas, preparatorias, facultades y otras dependencias de la Universidad, así como en el extranjero.

**Coro de Madrigalistas
de Bellas Artes**
México

Carlos Aransay Director
España

Fundado en 1938 por Luis Sandi, tiene la finalidad de difundir la música coral en todas sus manifestaciones, objetivo que se ha cumplido en sus 80 años de actividades artísticas sin interrupción. Ha sido dirigido por el propio Sandi, además de Jesús Macías, Jesús Carreño, Jorge Córdoba, Rufino Montero, Samuel Pascoe, James Demster, Horacio Franco, Jorge Medina, Michael Form, Xavier Ribes, Rodrigo Cadet y Carlos Aransay. El coro posee un extenso repertorio que abarca desde las primeras manifestaciones musicales en Occidente hasta las obras corales contemporáneas y se ha posicionado como el coro de cámara más emblemático en la historia de la música coral de México. Ha tenido a su cargo el estreno de numerosas composiciones mexicanas y de otros países, algunas de estas escritas especialmente para el grupo. Ha participado en los principales festivales de México: el Internacional Cervantino, el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez y el Alicia Urreta. Asimismo, ha brindado conciertos en gran parte del territorio nacional y en varias ciudades de Estados Unidos. En 2013 realizó una gira española en las ciudades de Córdoba, Sevilla, Granada y Madrid, y en 2018 culminó las celebraciones por su 80 aniversario con un concierto en el emblemático Teatro Nacional de Lima, Perú.

Pertenece a la Dirección General de Música de la UNAM y está integrado por estudiantes de la Máxima Casa de Estudios. Tiene un repertorio amplio y diverso, del que destaca la música a capella, que busca siempre nuevas propuestas acordes a los principios de vanguardia de la Universidad. Ha participado en diferentes concursos internacionales y recientemente colaboró con Björk, en una de sus presentaciones del tour Cornucopia, en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. En 2016 fue invitado a una gira de conciertos en varias ciudades de Alemania en el contexto del Año Dual México-Alemania, presentando también conciertos en Francia y España. Su fundador y director es el maestro Ugalde. En 2013 ganó el Gran Prix del Festival Musical Impressions, en Bydgoszcz, Polonia.

**Coro Universitario
Estudiantil Staccato**
México

Marco Antonio Ugalde
Director

**COORDINACIÓN
DE DIFUSIÓN CULTURAL**

Jorge Volpi
Coordinador
de Difusión Cultural

Juan Ayala
Secretario Técnico
de Planeación
y Programación

Ana Elsa Pérez
Secretaria Técnica
de Vinculación

Dora Luz Haw
Secretaria de Comunicación

Graciela Zúñiga
Secretaria Administrativa

Myrna Ortega
Secretaria de Extensión
y Proyectos Digitales

Fernando Saint Martin
Director General de Música

Evoé Sotelo
Directora de Danza

Hugo Villa
Director General
de Actividades
Cinematográficas
y Filmoteca UNAM

Juan Meliá
Director de Teatro

Iván Trujillo Bolio
Director de TV UNAM

Benito Taibo
Director de Radio UNAM

José Wolffer
Director de Casa
del Lago Juan José Arreola

José Luis Paredes
Director del Museo
Universitario del Chopo

Ix-Nic Iruegas
Directora de Casa
Universitaria del Libro

Marcela Díez-Martínez
Coordinadora de
Comunidad Cultura UNAM

José Franco
Coordinador del Programa
Arte, Ciencia
y Tecnologías (ACT)

Mariana Gándara
Coordinadora
de la Cátedra Ingmar
Bergman en cine
y teatro, UNAM

Cinthya García Leyva
Coordinadora de la Cátedra
Extraordinaria Max Aub.
Transdisciplina en Arte
y Tecnología

RECINTOS CULTURALES

José Luis Montaña
Coordinador de Recintos

Gabriel Ramírez del Real
Coordinador técnico

**SECRETARÍA DE
COMUNICACIÓN**

Dora Luz Haw
Secretaria de Comunicación

Martha Irene Delgado
Jefa de la Unidad
de Difusión y Diseño

Juan Solís
Jefe del Departamento
de Prensa

Nicolás Gamboa
Editor de Prensa

Josué Vega
Editor y corrector

Maricruz Jiménez
Gestión de información

Myrna Martínez
Gestión y vinculación

Jorge Luis Tercero
Atención a medios

**Barry Domínguez
y Verónica Flores**
Fotógrafos

**Mireya Camargo
y Raúl Chávez**
Diseñadores

René Chargoy
Reportero

**Sandro Valdés,
René Zubieta Méndez
y Rodrigo Pérez Rembao**
Redes sociales

**Brenda Hernández,
Daniel Ortiz,
Daniel García
y Mijail Lino**
Vídeo

**SECRETARÍA
DE PREVENCIÓN,
ATENCIÓN Y SEGURIDAD
UNIVERSITARIA**

Mireya Imaz
Directora General
de Atención a la Comunidad

Ana Beristain
Subdirectora de Proyectos
para Comunidades
Saludables e Incluyentes

**VÉRTICE.
EXPERIMENTACIÓN
Y VANGUARDIA**

Juan Ayala
Director

Georgina Hugues
Coordinadora general

Pablo Gómez
Curador de música
contemporánea

Isabel Guerrero
Gestora de información

María José Velasco
Apoyo en gestión
de información

**Marcela Retana
Michelle Esquivel**
Logística y planeación

Lorena Arvizu
Enlace de producción
y logística

Dieter Fischelt
Productor ejecutivo

**Rafael Mendoza
Marco Patán**
Coordinación
de producción técnica

Ángel Santibáñez
Atención a invitados

Maite Ramírez
Redes sociales

Alan Huerta
Patrocinios

Meztly Dehonor
Enlace y gestión

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto
Secretaria

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

Lucina Jiménez
Directora general

COORDINACIÓN NACIONAL DE MÚSICA Y ÓPERA

José Julio Díaz Infante
Coordinador nacional

Valeria Palomino
Subcoordinadora nacional

Gabriela Peláez Herrera
Subdirectora de programación

Francisco Arvizu Marín
Subdirector administrativo

Selene Sánchez Rendón
Relaciones públicas y logística

Norma Pita Casco
Difusión y prensa

Javier González Gómez
Editorial

Carolina Delgado Aviles
Diseño gráfico

Arturo Hernández Amador
Vinculación artística

CulturaUNAM

Coproducción *El gran macabro*

GOBIERNO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE CULTURA

CULTURA

INBAL

MÚSICA Y ÓPERA

41/FIMNME

FORO NACIONAL DE MÚSICA Y ÓPERA

TORRE DE VIENTO PRODUCCIONES

Institución-Patrocinio

Fundación
BBVA

CIUDAD DE MÉXICO

Patrocinadores

CONVERSE

Panasonic
BUSINESS

maxico

CALDHOMAS

R7D

El Separador Inteligente
¡Facilitamos la lectura!

Aliados en difusión

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE CULTURA

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

AICM

DÓNDE

ibero 90.9

RADIO

TAQUERIA
EL CALIFA

EL FINANCIERO

TvUrbana

**UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO**

Rector

Dr. Enrique Graue Wiechers

Secretario General

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Secretario Administrativo

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez

Secretario de Desarrollo Institucional

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa

Secretario de Prevención,
Atención y Seguridad Universitaria

Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo

Abogada General

Dra. Mónica González Contró

Director General de Comunicación Social

Mtro. Néstor Martínez Cristo

Coordinador de Difusión Cultural

Dr. Jorge Volpi Escalante

culturaunam.mx/vertice

#VérticeUNAM

