

FIC 54 Festival
Internacional
Cervantino

Fotografía: Nikita Chuntomov

Joonas Ahonen, piano

Finlandia

TEMPLO DE MARFIL DE ABAJO

Sábado 3 de octubre | 13:30 h

90 min

MÚSICA

Reseña

El pianista finlandés logra una hazaña notable: abordar las *Variaciones Diabelli*, temidas por generaciones de pianistas debido a sus enormes exigencias técnicas e interpretativas, para ofrecer una travesía que va desde la deconstrucción del tiempo musical en el siglo XIX hasta la belleza violenta de la vanguardia contemporánea.

La primera mitad del programa nos sumerge en las *33 Variaciones Diabelli*, Op. 120, de Beethoven. Bajo sus dedos, el vals de Diabelli se transforma: el virtuosismo vertiginoso da paso a la introspección mística culminando en una fuga monumental. Es Beethoven en su estado más puro: irónico, radical y trascendental.

Tras el intermedio, el siglo XXI irrumpe con *Auditory Distortion Products in Equal Temperament*, de Eric Wubbels, en su estreno en México. Este umbral conduce a la catarsis final: *flagellation ii (torso)*, de Raphaël Languillat. Inspirada en el claroscuro pictórico de Caravaggio, la obra despoja al piano de su lirismo tradicional para convertirlo en un cuerpo llevado al límite mediante un pulso obsesivo, violento y escultórico. La interpretación de Ahonen adquiere entonces una dimensión casi litúrgica, en la que el esfuerzo físico y la resonancia masiva del instrumento revelan una belleza cruda y perturbadora.

Programa

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

33 Variaciones sobre un vals de Anton Diabelli, Op. 120

Tema: *Vivace*

1. *Alla marcia maestoso*
2. *Poco allegro*
3. *L'istesso tempo*
4. *Un poco più vivace*
5. *Allegro vivace*
6. *Allegro ma non troppo e serio*
7. *Un poco più allegro*
8. *Poco vivace*
9. *Allegro pesante e risoluto*
10. *Presto*
11. *Allegretto*

12. *Un poco più moto*
13. *Vivace*
14. *Grave e maestoso*
15. *Presto scherzando*
16. *Allegro*
17. *Allegro*
18. *Poco moderato*
19. *Presto*
20. *Andante*
21. *Allegro con brio – Meno allegro – Tempo primo*
22. *Allegro molto, alla « Notte e giorno faticar » di Mozart*
23. *Allegro assai*
24. *Fughetta (Andante)*
25. *Allegro*
26. *(Piacevole)*
27. *Vivace*
28. *Allegro*
29. *Adagio ma non troppo*
30. *Andante, sempre cantabile*
31. *Largo, molto espressivo*
32. *Fuga: Allegro*
33. *Tempo di Menuetto moderato*

Intermedio

Eric Wubbels (1980)

Auditory Distortion Products in Equal Temperament

(Estreno en México)

Raphaël Languillat (1989)

flagellation ii (torso)

Nota al programa

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

33 Variaciones sobre un vals de Anton Diabelli, Op. 120

Corría el año 1819 en Viena cuando el compositor y editor Anton Diabelli tuvo una interesante idea para incentivar su negocio. Compuso un vals que repartió entre más de cincuenta compositores con la invitación a elaborar una variación sobre el tema original, para luego imprimir y comercializar dichas colaboraciones. Sin embargo, salió a relucir el carácter particular de uno de los invitados. Se trataba de Ludwig van Beethoven, quien se refirió al tema como “un parche de zapatero”, al considerarlo trivial y mecánico para el piano.

Finalmente, el álbum colaborativo incluyó variaciones de compositores como Carl Czerny, Franz Schubert y Franz Liszt. Beethoven no fue incluido en ese compendio, pero no por falta de creatividad, sino porque no presentó una, sino 33 variaciones, que compuso durante cinco años, entre 1819 y 1823.

Beethoven convirtió ese simple tema en complejas variaciones, consideradas por músicos de la talla de Alfred Brendel como “la obra para piano más grande de todos los tiempos”. Ninguna otra pieza del compositor es tan rica en alusiones, humor y parodias del tema original, con recursos que abarcan desde guiños a Mozart hasta el rigor del contrapunto de Bach. Aunque el objetivo inicial era dar publicidad a la firma de Diabelli —hoy prácticamente olvidada—, el resultado fue diametralmente opuesto: un reto colosal de casi cincuenta minutos de música; desafío que asume esta noche el pianista finlandés Joonas Ahonen.

Eric Wubbels (1980)

Auditory Distortion Products in Equal Temperament (estreno en México)

El pianista y compositor estadounidense Eric Wubbels ha ganado gran reconocimiento en la escena de la música contemporánea. Su trabajo se ha presentado en espacios como el Huddersfield Contemporary Music Festival de Inglaterra, las Jornadas de Zúrich para la Nueva Música y Green Umbrella, el laboratorio de música contemporánea de la Filarmónica de Los Ángeles. Este último es un evento destacado que, desde su creación en 1987, ha dado a conocer obras de figuras como John Cage, Philip Glass, Kaija Saariaho y Unsuk Chin.

Además de su trayectoria en solitario, Wubbels es codirector del Wet Ink Ensemble, un colectivo de compositores, intérpretes e improvisadores con sede en Nueva York, una ciudad estrechamente vinculada a su trayectoria musical.

De acuerdo con el propio Wubbels, “la armonía y el timbre nunca fueron categorías realmente nítidas o separadas, pero bajo ciertas condiciones su

interacción puede generar efectos sorprendentes y vívidos. El pasaje inicial del último movimiento de la Primera Sinfonía de Sibelius —dos flautas solas en terceras paralelas agudas que hacen vibrar una tenue voz grave adicional en el oído del oyente— ofrece una textura sonora que sólo surge gracias a la combinación de estos elementos: el instrumento, el registro y el enfoque interválico. *Auditory Distortion Products in Equal Temperament* reduce la superficie musical a una sucesión de acordes en el registro medio, a un tempo moderado y para un piano convencional; sin embargo, estos acordes desencadenan una gama rica y sorprendente de resultados tímbricos debido a la disposición específica de sus intervalos conforme a determinados principios psicoacústicos. La obra está dedicada a Joonas Ahonen, con profundo respeto y gratitud por su visión, su labor de difusión y su virtuosismo”.

Raphaël Languillat (1989)

flagellation ii (torso)

Nacido en Marruecos, Raphaël Languillat estudió Derecho francés y alemán. Tras obtener un título en musicología, completó una maestría en composición en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Fráncfort. Esta formación multidisciplinar se suma a su profundo interés por la imagen y su relevancia en nuestra sociedad contemporánea, lo que le ha llevado a reflexionar: “¿Hasta qué punto un elemento visual es musical? o ¿hasta qué punto un elemento musical es visual?”. Varias de sus obras han explorado este cruce de fronteras donde lo visual se traduce a lo sonoro y viceversa, creando lo que el compositor ha denominado “un retrato psicológico y una experiencia física”.

Para *flagellatio ii (torso)* (2015/2025), Languillat encontró un anclaje en *La flagelación de Cristo* de Caravaggio. En este lienzo del siglo XVII, el pintor utiliza una luz intensa para iluminar los movimientos de los verdugos. Este efecto otorga a Cristo una dimensión física abrumadora, donde el torso adquiere un papel central. Languillat traduce este claroscuro visual al sonido, materializando el cuerpo contorsionado del retrato en la corporalidad del pianista, quien se ve “atacado” por la implacable ferocidad del ostinato del piano, en el que el cuerpo del instrumento (y del intérprete mismo) es verdaderamente torturado. El sonido es constante y emula la tensión de la escena del maestro italiano.

Sin embargo, el objetivo de la pieza no es perturbar, sino cuestionar la falta de atención y espiritualidad en la sociedad contemporánea. A través de la fuerza del sonido, los obstáculos se desvanecen: intérprete, piano y público se unen física, espacial y espiritualmente en una experiencia de la que es imposible escapar, consiguiendo que por un instante restauremos ese vínculo que la modernidad nos ha arrebatado.

Montserrat Pérez-Lima

Semblanza

JOONAS AHONEN, piano

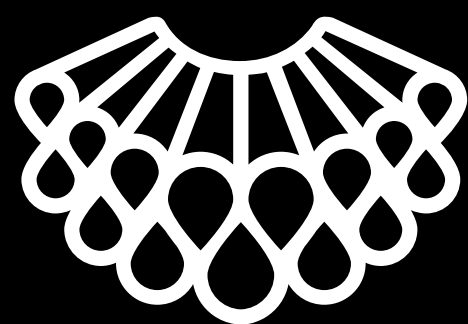

Destaca por una trayectoria que une la tradición del siglo XVIII con la vanguardia contemporánea. Tras doce años como integrante del Klangforum Wien, ha colaborado estrechamente con figuras como Tristan Murail y Beat Furrer.

Entre sus actuaciones más destacadas se encuentra la de Unsuk Chin con la Basel Sinfonietta, el estreno mundial del Concierto para piano de Bernhard Gander en Stuttgart, *Makrokosmos* de George Crumb en el Festival de Salzburgo, además de sus presentaciones en los festivales de Salzburgo, Ernen y West Cork.

Su discografía abarca desde las sonatas de Charles Ives hasta las *Variaciones Diabelli*, de Beethoven, en fortepiano de época, reflejando una curiosidad intelectual que lo ha llevado también a colaborar con la compañía de danza Rosas. Actualmente, Ahonen es catedrático en la Universidad de Música y Danza de Colonia y director artístico de la Avanti! Chamber Orchestra. El álbum *Le monde selon George Antheil*, lanzado por Alpha Classics en 2022, fue calificado por la revista *Gramophone* como un “milagro”.

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

**54 Festival
Internacional
Cervantino**

GOBIERNO DE MÉXICO

Claudia Sheinbaum Pardo

Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

SECRETARÍA DE CULTURA

Claudia Curiel de Icaza

Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernalova

Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Valeria Palomino

Directora General de Circuitos y Festivales

FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO

Romain Greco

Coordinador Ejecutivo

Julia Cabrera Solís

Directora de Programación

Kay Pérez

Director Técnico

Fernanda Núñez López

Directora de Circuitos Culturales

Gloria Edith Garcidueñas Almaguer

Directora de Planeación

DIRECCIÓN GENERAL DE CIRCUITOS Y FESTIVALES

Sofía Salvador Chimal

Directora de Administración

Irma Ortega

Directora de Difusión y Relaciones Públicas

Elizabeth Morales Pérez

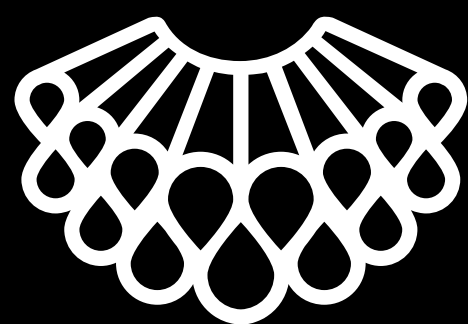
Directora de Proyectos Especiales

Ellery Tiburcio Bautista

Director de Producción

Gabriela del Río

Asistente Ejecutiva

54 Festival
Internacional
Cervantino

Gobierno de
México

Cultura
Secretaría de Cultura

GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE
HABER NUEVOS CAMBIOS

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Auditorio Nacional

**MÉXICO
FRANCIA**
200 AÑOS
DE AMISTAD

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Institut
français
d'Amérique
latine

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

@cervantino | www.festivalcervantino.gob.mx