

Festival CulturaUNAM

Homenaje a John Dowland y György Kurtág

Ensamble **Antiqva Metropoli**
Cynthia Sánchez, soprano

Viernes 2 de octubre | 8 pm
Duración: 60 minutos

Sala Carlos Chávez
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU

Sigue a CulturaUNAM

Homenaje a John Dowland y György Kurtág

Duración: 60 minutos

John Dowland

Lachrimae antiquae

Burst Forth, My Tears

Come Again, Sweet Love Doth Now Invite

Flow, My Tears

In Darkness Let Me Dwell

Come, Heavy Sleep

György Kurtág

Kafka-Fragmente, Op. 24, parte I

Die Guten gehen im gleichen Schritt...

Wie ein Weg im Herbst

Verstecke

Berceuse I

Die Weissnäherinnen

Szene am Bahnhof

György Kurtág

Kafka-Fragmente, Op. 24, parte II

Der wahre Weg (Hommage-message à Pierre Boulez)

György Kurtág

Hommage à Mihály András: 12 Mikroludien für Streichquartett

John Dowland

Lachrimae antiquae novae

Fotografías: cortesía del Festival CulturaUNAM

Hay músicas que parecen nacer de una afirmación y otras que encuentran su verdad en la duda, el silencio o la memoria. Separados por cuatro siglos, John Dowland y György Kurtág pertenecen a mundos musicales profundamente distintos; sin embargo, sus obras comparten la particular intensidad de lo pequeño: el gesto que concentra una emoción, el silencio que prolonga una palabra, la resonancia de aquello que acaba de desaparecer.

En 2026 coinciden dos efemérides que invitan a escuchar ese diálogo a lo largo del tiempo: se cumplen cuatrocientos años de la muerte de John Dowland (1563-1626), uno de los grandes laudistas y compositores ingleses de finales del Renacimiento, y cien años del nacimiento de György Kurtág (1926), compositor húngaro nacido en Lugoj, en el Banato rumano.

En Dowland, el afecto se menciona con frecuencia, casi como si la música llevara consigo su propio estado de ánimo. Su universo está poblado de lágrimas, suspiros, despedidas, lamentos y recuerdos. El ejemplo más célebre es *Lachrimae, or Seaven Teares*, publicada en 1604: siete pavanas construidas a partir del motivo de *Lachrimae*. La propia colección incluye títulos como *Lachrimae gementes*, *Lachrimae tristes*, *Lachrimae amantis* y *Lachrimae verae*, mientras que otra de sus piezas lleva el revelador título *Semper Dowland, semper dolens*.

Pero las lágrimas de Dowland no son únicamente las de la tristeza. En la dedicatoria de *Lachrimae*, el compositor reconoce que las lágrimas provocadas por la música pueden ser también agradables y que no siempre proceden del dolor, sino también del gozo. Así, el afecto renacentista no aparece como una emoción simple: la lágrima puede ser lamento y belleza, pérdida y consuelo, dolor y placer.

Cuatro siglos después, en la música de Kurtág, el afecto parece haberse reducido a su mínima expresión. Nacido en 1926, Kurtág estudió en Budapest con personalidades del ámbito de la composición y la interpretación como Sándor Veress, Ferenc Farkas, Pál Kadosa y Leó Weiner. Durante su estancia en París, entre 1957 y 1958, estudió con Marianne Stein y recibió la influencia de Olivier Messiaen y Darius Milhaud.

Su lenguaje se caracteriza por una extraordinaria concentración. Muchas de sus obras están construidas como miniaturas o fragmentos en los que cada sonido adquiere un peso particular. El propio repertorio de Kurtág ofrece palabras que funcionan casi como indicaciones de escucha: *Jelek* (Signos), *Grabstein für Stephan* (Lápida para Stephan), *Kafka-Fragmente* (Fragmentos de Kafka) o *Samuel Beckett: What is the Word* (Samuel Beckett: ¿Qué es la palabra?). Los textos de *Kafka-Fragmente*, composición escrita entre 1985 y 1987 para soprano y violín, provienen de diarios, cartas y reflexiones de Franz Kafka sobre el pecado, el sufrimiento, la esperanza y el camino verdadero.

En Kurtág, por ello, el fragmento no es sólo una forma breve: puede convertirse en memoria. Una frase interrumpida, una nota aislada, un silencio o un cambio súbito de carácter pueden contener la tensión de algo que no llega a decirse por completo. Su música establece así un diálogo permanente entre lo que suena y lo que queda suspendido. El Festival de Salzburgo ha descrito su obra de manera precisa: se trata de una red de fragmentos cuyo sentido se revela tanto dentro de cada uno como en las relaciones que se establecen entre ellos.

Dowland y Kurtág se encuentran entonces en un territorio común: el de la música como memoria de un afecto. En Dowland, la lágrima se convierte en pavana; en Kurtág, el recuerdo puede condensarse en unos cuantos sonidos. Uno escribe desde el mundo de la *lachrimae* y el otro desde el de los fragmentos; uno convierte el lamento en danza y el otro hace del fragmento una forma de permanencia.

Escuchar sus músicas en una misma ocasión permite, así, recorrer cuatro siglos de historia musical sin abandonar una pregunta esencial: ¿Cuánto puede decir un sonido cuando la música le concede todo el peso de una emoción? Las lágrimas de Dowland y los fragmentos de Kurtág ofrecen dos respuestas distintas a esa pregunta. En ambos casos, la música parece pedirnos lo mismo: escuchar con atención aquello que, aunque breve, permanece.

Antiqua Metropoli

Ensamble especializado en la interpretación de música barroca y otros repertorios de los siglos XVII, XVIII y XIX. Fundado en 2008 por intérpretes que se han formado en México y el extranjero, tiene entre sus principales objetivos difundir el repertorio del Barroco europeo y recuperar la música del virreinato novohispano conservada en archivos y catedrales del país. Su trabajo se desarrolla desde la práctica históricamente informada que busca aproximarse a las características sonoras y estilísticas de cada periodo mediante el uso de instrumentos antiguos o réplicas fieles. La agrupación ha participado en importantes encuentros y festivales de música antigua en México y ha realizado giras por Italia. Su trayectoria también incluye colaboraciones con destacadas agrupaciones nacionales e internacionales, así como destacadas y destacados intérpretes.

Juan Luis Mátuz García, director y violinista

Originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es violinista especializado en repertorio barroco e interpretación históricamente informada. Estudió la licenciatura en la Facultad de Música de la UNAM con Mikhail Tolpygo y Arón Bitrán, y cursó la maestría en violín barroco en el Conservatorio Maderna-Lettimi (Cesena, Italia) con Luca Giardini, de donde se graduó con honores. Se ha presentado en recintos como Bellas Artes, la Sala Nezahualcóyotl y el Teatro del Bicentenario, entre otros, así como en Chile, Brasil, Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos. En 2007 participó en el Niagara International Chamber Music Festival.

En 2008 fundó la orquesta barroca Antiqua Metropoli, que dirige como concertino, con la cual ha realizado giras por Italia, Francia y Alemania, y ha tenido presencia en el Festival Cervantino. Ha colaborado con Vivica Genaux, Luca Giardini, Maurice Steger y Fabio Biondi. Fue integrante de The Sconek-T por una década, grupo con el que grabó tres producciones discográficas. Es profesor de violín en la UNAM y, desde 2025, director de la orquesta del ITAM, además de impartir cursos y clases magistrales especializadas.

Cynthia Sánchez, soprano

Estudió en el Conservatorio de las Rosas y en la Facultad de Música de la UNAM con Thusnelda Nieto. Egresada de la primera generación del Estudio de la Ópera de Bellas Artes, ha sido beneficiaria tres veces del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Tamaulipas, así como del Programa México: Encuentro de las Artes Escénicas 2020. Ha sido solista en España, Italia, Alemania y Perú, y ha cantado con orquestas como la Filarmónica de la Ciudad de México, la Sinfónica Nacional, la Filarmónica de Jalisco y Cepromusic, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, Fernando Lozano y Jean-Paul Penin, entre otras.

Destacan su debut en Bellas Artes con *Carmina burana*, el estreno de *El juego de los insectos*, de Federico Ibarra; su participación en *Die Jahreszeiten* y *La pasión según San Juan*, con la Sinfónica Nacional; el estreno en México de *Satyricon* de Maderna y su actuación con Cepromusic en el centenario de Ligeti. En 2019 grabó el disco *Las pasiones del alma. Entre la esperanza y el temor* con Antiqua Metropoli. Desde 2018 es maestra de canto en La Casa del Teatro. Integra el cuarteto SOLO 4 y el Coro de Madrigalistas del INBA.

CRÉDITOS

Juan Luis Mátuz, director y violinista de Antiqva y Nova Metropoli
Cynthia Sánchez, soprano

Antiqva Metropoli

César Castellanos, tiorbista

Gabriela Cadena, violonchelista

Nova Metropoli

Sarahi Barranco, violinista

Mariana Núñez, violista

Carlos Capilla, violonchelista

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL

Rosa Beltrán

Coordinadora de Difusión Cultural

Juan Ayala

Secretario de Planeación y Programación

Paola Morán

Secretaria Técnica de Vinculación

Dora Luz Haw

Secretaria de Comunicación

Graciela Zúñiga

Secretaria Administrativa

FESTIVAL CULTURAUNAM

Juan Ayala

Dirección

Marcela Retana

Coordinación de programación

Gerardo Kleinburg

Shoshana Polanco

Programación

Melissa García

Alan de Lázaro

Asistencia de gestión

Karla Morales

Coordinación de gestión de información y alianzas
estratégicas

André Acevedo

Logística general

Amada Martínez

Marissa Contreras

Teresa Amaro

Gestión y enlace

María Trujillo

Renata Ávila

Gestión de información

Gabriel Martínez

Producción de medios

Mario Valencia

Registro fotográfico

Alejandra del Castillo

Sharon Vallejo

Ximena Cervantes

Redes sociales

Guillermo Becerril

Transmisión simultánea

Roberto Licea

Arte digital

Daira Moreno

Diseño y animación

Alan Huerta

Alianzas y patrocinios

Luis Farfán Altamirano

Realización del sitio web

Luis López

Coordinación de producción

Marisa de León

Producción y enlace artístico

Andrés Ramírez

Sedes alternas y producción

Alejandro Calderón

Producción técnica

Ángel Santibáñez

Producción y logística

Luisa Cuervo

Logística de invitados

Ángel Fernández

Logística de transporte

Aaron Zamora

Ángel Cortés

Producción

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Leonardo Lomelí Vanegas

Rector

Javier de la Fuente Hernández

Secretario General

Hugo Alejandro Concha Cantú

Abogado General

Tomás Humberto Rubio Pérez

Secretario Administrativo

Diana Tamara Martínez Ruiz

Secretaria de Desarrollo Institucional

Fernando Macedo Chagolla

Secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria

Manuel Palma Rangel

Secretario de Prevención y Apoyo
a la Movilidad y Seguridad Universitaria

María Soledad Funes Argüello

Coordinadora de la Investigación Científica

Miguel Armando López Leyva

Coordinador de Humanidades

Rosa Beltrán Álvarez

Coordinadora de Difusión Cultural

Norma Blazquez Graf

Coordinadora para la Igualdad de Género

Mauricio López Velázquez

Director General de Comunicación Social