

Dirección General de Música

Mtro. José Fabián Wolffer Hernández

Director General ~ desde enero de 2020

La Dirección General de Música (DGM) tiene como objetivo principal promover experiencias musicales en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Incluye programación nacional e internacional de música sinfónica, de cámara, electrónica y otros géneros. Un aspecto fundamental de su vocación es promover la labor de la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), los proyectos de becarios de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM) y la Academia de Música Antigua (AMA-UNAM); las actividades de las cátedras extraordinarias en Dirección de Orquesta Eduardo Mata, y Arturo Márquez de Composición Musical; el programa de vinculación interuniversitaria Música en Territorio Puma; así como el Programa Coral Universitario (PCU) y el Coro de cámara Staccato.

Debido al semáforo naranja la mayor parte del año, los conciertos y actividades formativas fueron realizadas de manera virtual, y a partir de octubre se implementó un paulatino regreso a las actividades presenciales con la Temporada de Otoño 2021 —OFUNAM y OJUEM— y algunos conciertos de la AMA. En suma, a lo largo del año, entre formato presencial y virtual, la DGM realizó alrededor de 200 actividades que superaron una asistencia de más de 93,000 entre público presencial y vistas en vivo.

CUERPOS COLEGIADOS

La Comisión Artística de la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) tuvo seis sesiones virtuales: (6 de enero) revisión de propuesta de directores huéspedes; (14 de abril) presentación de calendario de trabajo 2021; (18 de mayo) análisis del protocolo de regreso a salas y presentación de la Temporada de Otoño 2021; (23 de agosto) actualización de protocolo; (17 de septiembre) presentación del calendario de actividades y conciertos presenciales 2021, y (26 de noviembre) presentación de la Primera Temporada 2021.

El Consejo Asesor de AMA-UNAM realizó dos sesiones virtuales a lo largo del año. La primera (18 de mayo) para revisión de la programación del segundo semestre 2021 y audiciones de nuevos integrantes del ensamble; la segunda (12 de noviembre) para evaluación del programa de la gira de conciertos para el primer semestre 2022.

El Consejo de la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical realizó dos sesiones virtuales: (2 de diciembre) para selección de becarios 2022 y (3 de diciembre) para selección de obras de cámara y sinfónicas. Por su

parte, el consejo asesor de la Dirección General de Música no se reunió este año debido a la contingencia sanitaria.

ACCIONES IMPORTANTES DURANTE LA PANDEMIA

La DGM mantuvo una amplia oferta virtual a lo largo del año para el público en casa: recitales, ciclos sinfónicos, así como el ciclo de música de cámara de los ganadores de la convocatoria Resiliencia Sonora-intérpretes, realizada en el marco de Apoyo a Agentes Culturales 2020. Asimismo, una vez restablecidas las actividades presenciales, se implementó el formato híbrido para dar salida a transmisiones en vivo. Esta estrategia incrementó de manera significativa el impacto a la oferta de la DGM por el formato doble de presentación de sus contenidos.

El portal web de Música UNAM se renovó para cubrir estas necesidades, virtuales e híbridas, creadas durante la pandemia, el cual enfatizó la programación responsiva para el despliegue eficiente en toda la variedad de dispositivos móviles; segmentó las actividades por formato; integró un espacio audiovisual para presentación de programación virtual o transmisiones en vivo desde la Sala Nezahualcóyotl y ligó todas las plataformas digitales en el *home*. Esta renovación fue significativa puesto que alrededor del 63 por ciento del consumo virtual de la programación fue realizada a través de dispositivos móviles.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

En 2021 la Dirección General de Música comisionó 11 piezas. *Ensamblaje #4* de Erika Vega para la Semana Mujeres en la Música, del proyecto PASAsinCALLLE; *Tocuicatisque* de Elisa Schmelkes para el Programa Coral Universitario (FICORU II); dos piezas sonoras, *Bitácoras de la pandemia*, en el marco del festival El Aleph, la primera de Ana Paula Santana y la segunda de Juan José Rivas; la pieza de Manuel Rocha Iturbide, *Ye Ixquich Cahuitl*, para la conmemoración de México 500; y seis obras para la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical —tres de música de cámara y tres de música sinfónica— con los seleccionados de la convocatoria 2021: Diego Jiménez, Emmin Sayago y Luis Daniel Jiménez Rojas.

DIFUSIÓN CULTURAL

Las actividades principales de difusión cultural de la DGM fueron conciertos virtuales durante la mayor parte del año y presenciales el último trimestre. Incluyó música sinfónica, música de cámara y otros géneros. Participaron los grupos artísticos que la conforman —OFUNAM, OJUEM y AMA-UNAM—, así como ensambles y músicos invitados.

La Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) presentó en formato virtual: 13 recitales, 26 ciclos sinfónicos y un concierto de la Temporada Virtual de Otoño 2012, transmitido en vivo desde la Sala Nezahualcóyotl. De manera presencial, realizó 12 presentaciones, todas en formato híbrido con transmisiones en vivo como parte de la Temporada de Otoño 2021. Cabe resaltar que toda la programación híbrida de OFUNAM tuvo gran impacto en redes sociales y

generó un crecimiento significativo de seguidores de las plataformas digitales y redes sociales de Música UNAM.

La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM) presentó en formato virtual: diez recitales, nueve ciclos sinfónicos y dos conciertos transmitidos en vivo de su Temporada Virtual de Otoño 2021. En formato presencial e híbrido entregó tres conciertos de la Temporada de Otoño 2021.

Por su parte, la Academia de Música Antigua de la UNAM presentó ocho recitales virtuales, uno de los cuales fue transmitido en vivo desde la Sala Nezahualcóyotl. De manera presencial e híbrida, ofreció *Il seicento. Música vocal e instrumental del norte de Italia*, con gran afluencia de público en la Sala y alto impacto en soportes digitales.

El programa de Música de Cámara fue exclusivamente virtual. Se presentaron 13 conciertos —resultado de la convocatoria Apoyo a Agentes Culturales 2020— sobre música mexicana contemporánea de 1960-2010 en el marco de Resiliencia sonora: Intérpretes y conciertos fuera de la convocatoria con invitados nacionales de alto perfil, relevantes en el contexto de música de cámara de nuestro país: Antiqua Metrópoli, Tambuco, Ensamble de Percusiones de México y Ónix Ensamble.

El programa Laboratorios Sonoros continuó con una amplia oferta de 14 laboratorios enfocados en música experimental, los cuales ofrecieron una mirada íntima del trabajo creativo de sus invitados. Esta temporada se distinguió por una gran participación de compositoras e intérpretes de la talla de Ellen Fullman, Maja Ratkje, Gibrana Cervantes, Constanza Piña, Ana Paola Santillán y el Colectivo Interspecifics.

Destacó la serie virtual Trasfrontera conformada por ciclos internacionales de música con diversidad de géneros. Cada ciclo se realizó a través de un curador y una ciudad invitada, con grabaciones en estudios emblemáticos de cada localidad. La serie presentó dos ciclos de Nueva York —uno en Woodstock y otro en la ciudad de Nueva York—, un ciclo en Londres con grabaciones en Abbey Road Studio, un ciclo en México con artistas de varias ciudades del país, un ciclo en Argentina y otro más en Colombia. La serie continuará en 2022.

Por último, la DGM se sumó a la conmemoración de México 500 con la serie de podcasts *La música de dos mundos: voces de la época virreinal* y el concierto virtual *Luces y sombras*, con el renombrado coro internacional The Tallis Scholars, por mencionar algunos.

EXTENSIÓN CULTURAL

En el área de extensión cultural la DGM participó con un programa robusto de actividades virtuales formativas —para público general y especializado— a través de las cátedras extraordinarias Arturo Márquez de Composición Musical, y en Dirección de Orquesta Eduardo Mata.

Si bien la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical tuvo como eje principal el Seminario 500 Años de Música en México con un nutrido programa a lo largo del segundo semestre, también presentó otras actividades

como conferencias, charlas, clases magistrales y otras más como parte del Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias (EIC). Destacaron: la conferencia Introducción de sonoridades del México Prehispánico; las conferencias en el marco del festival El Aleph: El cerebro musical: fundamentos neurocientíficos de la música, Música y emociones y Musicoterapia en hospitales y clínicas: inclusión del arte en la salud comunitaria; el conversatorio Descolonización en la composición musical, y la mesa de diálogo Colonialismo y descolonización en la música de concierto contemporánea, en el marco del EIC, y las conferencias La música en México entre 1821 y 1950 y Recuento y (re)cuentos del siglo veinte musical mexicano, como parte del programa México 500.

Por su parte, la Cátedra Extraordinaria en Dirección de Orquesta Eduardo Mata tuvo la valiosa participación del director Leonard Slatkin, dos clases magistrales con Ricardo Gallardo sobre el Origen y evolución de los instrumentos de percusión en la música orquestal; tres conferencias sobre Modernismo francés; las mesas de análisis Retos de las orquestas después de la pandemia y Salas de concierto: retos y perspectivas, en el marco del EIC; la clase magistral Panorama de la música vocal en el siglo XVII, en colaboración con la Academia de Música Antigua de la UNAM, y la conferencia Cómo desarrollar un estilo de composición propio.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

El programa de intercambio y vinculación con dependencias y espacios universitarios, así como colaboraciones externas, se ocupó de actividades virtuales en el área de difusión y de extensión cultural.

En el marco de la gira Curtis on Tour México fueron presentadas dos clases magistrales, un concierto y una charla posterior. Estas actividades se realizaron en colaboración con la Universidad Panamericana, el Curtis Institute of Music y el Festival de Música de Cámara de San Miguel de Allende. Otras colaboraciones externas fueron: el ciclo sinfónico de la OJUEM para fiestas patrias en colaboración con la Embajada de Canadá a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y un ciclo sinfónico de la OFUNAM y otro de la OJUEM para la 9ª edición del Festival de Xalapa OSX 2021.

En cuanto a las colaboraciones con dependencias de la Universidad, destaca *Partitura fragmentada/Cuerpo cotidiano*, una sinergia entre becarios de la OJUEM y la Compañía Juvenil de Danza UNAM (DAJU) en el marco del Día de la Danza; el proyecto Espora con el Posgrado de Psicología; varias alianzas con la Coordinación de Difusión Cultural como la convocatoria realizada en conjunto con varias direcciones del Subsistema: La necesidad de reconstrucción: Ensayos para imaginar un futuro posible para las artes escénicas mexicanas; el apoyo de contenidos virtuales como Tallis Schollars y el programa 4 de la OFUNAM para la Megaofrenda y muchas otras actividades del Programa Coral Universitario con los coros de las facultades de Estudios Superiores (FES) Iztacala, Cuautitlán y Zaragoza, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Ciencias, así como los institutos de Geología y de Energías Renovables, por mencionar algunos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

La estrategia de comunicación de la DGM durante 2021 consistió en la elaboración de 59 boletines de prensa distribuidos a una base de más de 300 medios; en 29 entrevistas sobre la programación y destacados del año y en 18 inserciones de prensa. Por su parte, en colaboración con TV UNAM se presentó la Temporada de Otoño 2021 de OFUNAM y con Radio UNAM se realizaron dos *spots* y programas especiales: uno sobre el concierto *Luces y sombras* de The Tallis Scholars y el otro de *Drumming* de Steve Reich con Tambuco.

MEDIOS DIGITALES

Los medios digitales de la DGM crecieron de manera significativa debido a la programación virtual regular que se posicionó a lo largo del año. Instagram de Música UNAM aumentó 1,743 seguidores, mientras que el de OFUNAM subió 1,063; el Facebook de Música UNAM tuvo un alcance total de 5'697,173 con 1'159,047 reproducciones de video; Twitter de Música UNAM aumentó 2,901 seguidores y el de OFUNAM 796; el canal de video YouTube Música UNAM creció con 4,315 suscriptores; la página web recibió 86,277 visitas y los correos masivos semanales tuvieron un alcance de 418,110 destinatarios.

PUBLICACIONES, ACTIVIDADES LITERARIAS Y FOMENTO A LA LECTURA

Como parte de la convocatoria Apoyo a Agentes Culturales 2020, este año fueron presentados los resultados de los ganadores y se inauguró la colección de Cuadernos de Música UNAM #1, con ensayos sobre temas de actualidad en la música a partir de enfoques interdisciplinarios para divulgación. Esta edición fue alojada en Yumpu, plataforma especializada en publicaciones digitales, la cual está ligada a la nueva página web de Música UNAM, y tuvo un impacto de 4,500 vistas a lo largo del año.

