

MECÁNICA NANCARROW

UNA CELEBRACIÓN DE
CONLON NANCARROW
(1912-1997)

CASA DEL LAGO

21 NOV – 3 DIC
2017

VÉRTICE EXPERIMENTACIÓN Y VANGUARDIA

La innovación tecnológica y la experimentación artística se han caracterizado, a lo largo de la historia, por ser campos del conocimiento que suscitan vanguardia. Dicha confluencia puede representarse con el concepto geométrico del vértice, en el que dos o más líneas convergen o divergen.

A partir de esta noción surge **Vértice. Experimentación y vanguardia**, festival que explora los puntos de intersección entre las distintas líneas de la incorporación de recursos tecnológicos al arte, a la vanguardia y a la experimentación que generan propuestas marcadas por la transdisciplina.

Música contemporánea, teatro experimental, literatura expandida, arte sonoro, transmedia y danza nutren este espacio que busca fomentar el trabajo colaborativo entre creadores y desarrollar tanto iniciativas como acciones ideológicas y creativas de avanzada.

Destaca la comisión especial de seis obras para este encuentro: una obra de música contemporánea de Andrés Solís, una pieza dancística de Sarah Matry-Guerre, la puesta en escena *Fragments*

de Kafka, un proyecto de *hacking* titulado *El Catalizador*, el laboratorio escénico #Otraveznosotros y una pieza transmedia de Jacaranda Correa.

Tendrá lugar también el homenaje más importante que se haya hecho en nuestro país al compositor mexicano de origen estadounidense Conlon Nancarrow.

Además se llevará a cabo el encuentro internacional El museo digital. Futuro y posibilidades, organizado por el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), que busca indagar acerca de los futuros posibles de los museos a partir de las tecnologías digitales. Como parte del programa se llevará a cabo una Feria de Creativos Digitales, en la que se impulsarán procesos de intercambio entre profesionales de museos y desarrolladores de tecnologías.

Festival diseñado para explorar, encontrarse con los límites y las preguntas sobre el ser del arte, **Vértice. Experimentación y vanguardia** se despliega, así, en un ámbito fértil y propositivo que mira hacia el presente y el futuro del arte.

NANCARROW Y SU TALLER DEL TIEMPO

JOSÉ WOLFFER

Apartado del mundo en la casa que le diseñó su amigo Juan O’Gorman en Las Águilas, en la Ciudad de México, el compositor Conlon Nancarrow (1912-1997) se dedicó durante años a explorar un territorio sonoro inédito y a forjar, laboriosa pero tenazmente, una de las aportaciones más vitales, sorprendentes y originales a la música de nuestros días. Originario de Arkansas pero ciudadano mexicano desde 1956, Nancarrow se volcó buena parte de su vida sobre un instrumento ya en desuso cuando comenzó a utilizarlo pero que le ofrecía posibilidades únicas: el piano mecánico (también conocido, aunque no es exacto el nombre, como pianola).

La decisión de prescindir de los intérpretes y componer para un instrumento que funciona mediante la lectura de rollos se vio sin duda influenciada por las dificultades con las que se enfrentó Nancarrow al buscar que los músicos tocaran su música como él la había escrito; sin embargo, también fue una decisión coherente y ponderada, que obedecía a sus intereses como compositor. Aunque el piano mecánico solía asociarse más con la música de salón que con las búsquedas de la vanguardia, a mediados del siglo xx resultaba ser un instrumento idóneo para la

exploración de velocidades diferentes pero simultáneas, una premisa fundamental de la música de Nancarrow. Para ilustrar este punto, supongamos que una persona camina de un punto A hasta un punto B en un lapso determinado de tiempo y requiere siete zancadas para hacerlo. Otra persona, de menor estatura, puede necesitar nueve pasos para cubrir esta distancia en el mismo intervalo de tiempo. Si ambos caminan juntos y emiten un sonido con cada paso que dan, escuchamos dos velocidades simultáneas pero distintas. En comparación con la primera persona, la segunda sonará más rápida. Un ser humano, por ejemplo un pianista debidamente entrenado, puede ejecutar una relación temporal como la recién apuntada (que se escribe 7/9) realizando una velocidad en su mano derecha y la otra en la izquierda. Pero las cosas se tornan imposibles para el intérprete cuando el compositor estipula una diferencia muy sutil, como puede ser 60/61 (el caso del Estudio #48 de Nancarrow) o bien donde la relación es entre un número racional y otro irracional, como el 2 y su raíz cuadrada (Estudio #33). La aceleración y desaceleración continuas, otra avenida explorada por Nancarrow, plantean asimismo retos insuperables para el intérprete; es el caso famoso del Estudio #21, conocido como Canon x, una pieza

a dos voces en donde la primera inicia con 3.4 notas por segundo y acelera gradualmente hasta alcanzar la vertiginosa velocidad de 110 notas por segundo, mientras que la otra voz hace lo opuesto, inicia en 36 notas por segundo y desacelera hasta 2.3 por segundo. Todo lo anterior, y bastante más, está al alcance del piano mecánico, al menos si uno tiene una paciencia y un tesón en verdad *nancarrowianos* como para llevar a cabo los cálculos necesarios, trazarlos gráficamente en el rollo del piano mecánico y luego perforar, uno por uno, los cientos o miles de agujeros requeridos. Todo este proceso precisaba varios meses de trabajo, con un resultado final de unos cuatro o cinco minutos de música.

A veinte años de su fallecimiento, y como parte de su nuevo festival Vértice. Experimentación y vanguardia, la UNAM acomete una necesaria celebración de este singular creador, reconocido en todo el mundo pero todavía misterioso para buena parte del público. Del extranjero participan destacados portavoces suyos, como el artista sonoro Trimpin (Alemania-EE.UU.) y el compositor Dominic Murcott (Inglaterra). De nuestro país se suman intérpretes notables, entre ellos el Cuarteto Latinoamericano y el Trío Neos, al igual que compositores de distintas generaciones que nos

ofrecen su particular perspectiva sobre la obra y las ideas que nos legó. Con nueve conciertos, esta Mecánica Nancarrow ofrece en un recuento casi integral de toda su música, así como algunas nociones de cómo proyectarla hacia el futuro. Destaca un concierto-maratón de varias horas para escuchar, en un instrumento muy similar al del propio compositor, las obras para piano mecánico en su versión original. Completan el programa una exposición sobre la amistad entre Nancarrow y O’Gorman, dos películas, conferencias y mesas redondas. Casa del Lago y la UNAM ofrecen así distintas ventanas para reconocer y celebrar a este excepcional músico y ser humano, que tanto tiempo trabajó aquí entre nosotros sin que apenas nos enteráramos.

RECORDANDO A CONLON, A 20 AÑOS DE DISTANCIA

YOKO SUGIURA

Apenas hace unos meses se cumplieron dos décadas del fallecimiento de Conlon, el 17 de agosto de 1997, todavía en el siglo pasado. Aquella tarde se cerró el círculo de los 27 años que compartió cotidianamente conmigo y con Mako, nuestro hijo. Para entonces, ya había sufrido durante 10 años una serie de enfermedades cuyo detonante original fue el mal diagnóstico de un médico. Se fue sin palabra alguna de dolor, sin quejarse del sufrimiento que le ocasionaba el encontrarse incapacitado para llevar una vida autosuficiente como antes. Esos últimos días estuvo callado, pero mantuvo su mirada atenta y cálida. Se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Hasta su muerte, siempre conservó una gentileza inusual y una sonrisa que contagiaba a la gente.

Describir a Conlon en unas cuantas líneas es una tarea mucho más difícil que escribir un libro de muchas páginas sobre él, pues era una persona muy compleja. No obstante, puedo estar segura de un aspecto que caracterizó a Conlon Nancarrow. Cada vez que entro en su enorme biblioteca y veo los títulos de los libros, pienso: “Si estuviera entre nosotros hoy en día, tendría 105 años y sin duda estaría encantado, conversando

con los jóvenes sobre política, filosofía o astronomía, por no mencionar más que unos cuantos temas que a él le fascinaban. Hasta de hipnosis platicaría con gran entusiasmo”. Tenía una mente privilegiada pero también revolucionaria, en todo el sentido que puede implicar esa palabra. A lo largo de su vida mantuvo una enorme curiosidad por conocer, no solo lo que sucedía en el mundo de música, sino sobre temas tan variados como uno pueda imaginar: literatura, física, astronomía, psicología, filosofía, lingüística, antropología, política, historia, ciencia ficción y muchos otros. Todo su conocimiento lo adquiría a través de los libros, pues era un lector ávido y decididamente autodidacta.

Su vida transcurrió en la casa de Las Águilas 46, construida por su amigo Juan O’Gorman; una casa dedicada a la música, a los libros y a su familia. Me decía que para él era importante mantener una vida de anonimato con el fin de seguir escribiendo su música.

Esta serie de actividades, esta “Mecánica Nancarrow”, es posible gracias a la conjunción de los apoyos generosos, los esfuerzos y la dedicación de la Casa de Lago y de su director

José Wolffer, así como de la Facultad de Música, dirigida por María Teresa Frenk, a través de la Cátedra Nancarrow, cuyo responsable es Julio Estrada. Justo hace 20 años se llevó a cabo la Jornada Conlon Nancarrow, en donde lamenté “que Conlon no estuviera con nosotros, disfrutando de tanta alegría y maravilla. Lástima que no pudo estar con los jóvenes, pues a Conlon siempre le ha dado una gran alegría platicar con ellos. Pero también sé que Conlon estaría muy contento con todo lo que ha sucedido durante estos días”. En esta Mecánica Nancarrow de 2017 yo repetiría exactamente esas mismas palabras que pronuncié hace 20 años.

Finalmente, quiero manifestar mis sinceros deseos de que las semanas de Mecánica Nancarrow permitan conocer no solo la faceta de Conlon Nancarrow como músico sino también su amistad con Juan O’Gorman y sobre todo su integridad moral y ética, sus principios implacables, así como su sentido profundamente humano, aspectos que se están desvaneciendo rápidamente en el siglo XXI.

CALENDARIO

MAR 21 NOV

CUARTETOS Y TRÍOS	Música de Nancarrow	Cuarteto Latinoamericano y Trío Neos (Carlos Rosas, oboísta invitado)	Sala Rosario Castellanos 20:00
--------------------------	---------------------	---	-----------------------------------

MIÉR 22 NOV

AMISTADES ESTRUCTURALES	Exposición	Sala 3
UNA MIRADA DOCUMENTAL A LA RELACIÓN ENTRE NANCARROW Y JUAN O'GORMAN	(ABIERTA HASTA EL 18 DE FEBRERO, 2018)	20:00 INAUGURACIÓN

JUE 23 NOV

NANCARROW Y LAS MÁQUINAS	Conferencia de Trimpin	Sala José Emilio Pacheco 18:00
---------------------------------	------------------------	-----------------------------------

DEDOS MECÁNICOS

Música de Nancarrow, Barlow, Gann, Lach-Novello, Massari, Tenney y Winter	Piano operado por interfase electromecánica (Vorsetzer) de Trimpin	Sala Rosario Castellanos 20:00
---	--	-----------------------------------

VIE 24 NOV

OBRAS PARA PIANO SOLO Y ESTUDIOS	Música de Nancarrow	Israel Barrios y Sebastián Espinosa, pianistas	Sala Rosario Castellanos 20:00
(VERSIÓN CUATRO MANOS)			

SÁB 25 NOV

EL LEGADO MUSICAL DE NANCARROW	Mesa redonda con José Luis Castillo, Samuel Cedillo, Alejandro Franco y Juan Sebastián Lach; Rossana Lara, moderadora	Sala José Emilio Pacheco 11:00
---------------------------------------	---	-----------------------------------

ESTUDIOS

(VERSIÓN VORSETZER)	Música de Nancarrow	Piano operado por interfase electromecánica (Vorsetzer) de Trimpin	Sala Rosario Castellanos 13:00
---------------------	---------------------	--	-----------------------------------

DOM 26 NOV

NANCARROW DESDE ESCHER	Conferencia de Julio Estrada	Sala Rosario Castellanos 11:00
UN DIÁLOGO EN PERSPECTIVA ENTRE LA CREACIÓN Y LA BÚSQUEDA VISUAL Y AUDITIVA		

ESTUDIOS

(VERSIÓN ESPACIALIZADA)	Música de Nancarrow	Pablo Gav, espacialización	Espacio Sonoro 13:00
-------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------------

MIÉR 29 NOV

PROYECCIÓN: <i>CRISES DE MERCE CUNNINGHAM Y CONLON NANCARROW, VIRTUOSO OF THE PLAYER PIANO</i>	Presentación introductoria de Haydé Lachino	Foro al Aire Libre 19:30
---	---	-----------------------------

JUE 30 NOV

LA PIEZA PARA CINTA DE NANCARROW	Conferencia de Dominic Murcott	Sala José Emilio Pacheco 18:00
---	--------------------------------	-----------------------------------

PREMIO DE CREACIÓN CONLON NANCARROW

Estreno de miniaturas de estudiantes ganadores de la Facultad de Música UNAM: Durán, Martínez, Pérez, Larrea, Ramírez y Hernández	Jonathan Cano, violín Sandra Espínola, chelo María Teresa Frenk Mora, piano Mauricio Ramos, piano Diego Sánchez, piano	Sala Rosario Castellanos 20:00
---	--	-----------------------------------

VIER 1 DIC

PERCUSIONES Y POLIRRITMIAS	Música de Nancarrow, Adams, Garland, Gordon y Murcott	Diego Espinosa, percusionista	Sala Rosario Castellanos 20:00
-----------------------------------	---	-------------------------------	-----------------------------------

SÁB 2 DIC

NANCARROW DESDE OTRAS DISCIPLINAS	Mesa redonda con Mario García Torres, Haydé Lachino y Adriana Sandoval; Cynthia García Leyva, moderadora	Sala Rosario Castellanos 11:00
--	--	-----------------------------------

MARATÓN DE ESTUDIOS

(VERSIÓN PIANO MECÁNICO)	Música de Nancarrow	Con comentarios de Dominic Murcott, Andrés Solís y José Wolffer a lo largo del concierto	Foro al Aire Libre 13:00 (PERMANENCIA VOLUNTARIA)
--------------------------	---------------------	--	---

DOM 3 DIC

NANCARROW EN SU TALLER	Charla con Mako Nancarrow, Yoko Sugiura y José Wolffer	Sala Rosario Castellanos 11:00
-------------------------------	--	-----------------------------------

NANCARROW REMIXED

Intervenciones multicanal de Alejandro Castaños, Alejandra Hernández, Carlos Iturralde, Nonis Prado, Manuel Rocha y Tania Rubio	Espacio Sonoro 13:00
---	-------------------------

PROGRAMA

MARTES 21 DE NOVIEMBRE

SALA ROSARIO CASTELLANOS

20:00

CUARTETOS Y TRÍOS

MÚSICA DE NANCARROW

CUARTETO LATINOAMERICANO Y TRÍO NEOS
(CARLOS ROSAS, OBOÍSTA INVITADO)

PROGRAMA:

- Conlon Nancarrow (1912-1997)
SARABANDA Y SCHERZO PARA OBOE,
FAGOT Y PIANO (1930)
- TRÍO NO. 1 PARA CLARINETE, FAGOT
Y PIANO (1942)
- CUARTETO DE CUERDAS NO. 1 (1945)
- CUARTETO DE CUERDAS NO. 3 (1987)
- TRÍO NO. 2 PARA OBOE, FAGOT Y PIANO (1991)

Este concierto plantea una revisión de las contadas obras que escribió el compositor para ensambles de cámara, repartidas en dos grupos. El primero comprende dos tríos y un cuarteto de cuerdas escritos en una época temprana, antes de que Nancarrow decidiera enfocarse durante 40 años en el piano mecánico. El segundo incluye un cuarteto de cuerdas y un trío, escritos durante sus últimos años, luego de que ciertas agrupaciones (el Cuarteto Arditti y el Ensamble Continuum, en concreto) se acercaran a él con la petición de que escribiera nuevamente para intérpretes humanos.

MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE

SALA 3
20:00
INAUGURACIÓN

AMISTADES ESTRUCTURALES

UNA MIRADA DOCUMENTAL A LA RELACIÓN
ENTRE NANCARROW Y JUAN O'GORMAN

EXPOSICIÓN
(ABIERTA HASTA EL 18 DE FEBRERO, 2018)

Muestra que revisa la fructífera relación intelectual y de amistad entre Nancarrow y Juan O'Gorman. El punto de partida es la peculiar obra de arquitectura orgánica que O'Gorman proyectó a finales de los años 40 para la residencia y el taller de Nancarrow en la Ciudad de México. La exposición reúne documentos, objetos, partituras, imágenes y obras sonoras que dan cuenta tanto de la amistad compartida entre ambas figuras como del contexto histórico que los definió y los aspectos que vinculan sus respectivos intereses estéticos.

JUEVES 23 DE NOVIEMBRE

SALA JOSÉ EMILIO PACHECO
18:00

NANCARROW Y LAS MÁQUINAS

CONFERENCIA DE TRIMPIN

Plática del inventor y músico alemán sobre la historia de la música mecánica y la forma en que Nancarrow la incorporó dentro de su propia práctica.

SALA ROSARIO CASTELLANOS
20:00

DEDOS MECÁNICOS

MÚSICA DE NANCARROW, BARLOW, GANN,
LACH-NOVELLO, MASSARI, TENNEY Y WINTER

PIANO OPERADO POR INTERFASE
ELECTROMECAÁNICA (VORSETZER) DE TRIMPIN

PROGRAMA:

- Conlon Nancarrow (1912-1997)
ESTUDIOS # 8 Y 11
- Clarence Barlow (1945)
ESTUDIO SIETE (1995)
- Kyle Gann (1955)
OBRA POR CONFIRMAR
- Juan Sebastián Lach (1970) y Alberto Novello (1977)
CLINAMEN VERSIÓN NANCARROW (2011-2017)*
- Riccardo Massari (1966)
LIGETIAN VARIATIONS NO.1 (1997-2017)*
- James Tenney (1934 - 2006)
SPECTRAL CANON FOR CONLON NANCARROW (1974)
- Michael Benjamin Winter (1980)
A GAUSSIAN CANON FOR KATHRYN ANNE LUTZNER (2005)

El segundo día de Mecánica Nancarrow se ocupa de algunos compositores que retomaron ciertas prácticas compositivas de Nancarrow, ya sea mediante el uso de dispositivos mecánicos o al asumir premisas formales y constructivas empleadas en sus Estudios. El concierto se vale para ello del Vorsetzer de Trimpin, genial artista e inventor alemán radicado desde hace tiempo en Estados Unidos, quien diseñó un dispositivo que permite interpretar música desde una computadora que activa una colección de dedos mecánicos ubicados sobre el teclado.

* OBRAS DE ESTRENO

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE

SALA ROSARIO CASTELLANOS
20:00

OBRAS PARA PIANO SOLO Y ESTUDIOS (VERSIÓN CUATRO MANOS)

MÚSICA DE NANCARROW

ISRAEL BARRIOS Y SEBASTIÁN ESPINOSA,
PIANISTAS

PROGRAMA:

- Conlon Nancarrow (1912-1997)
 - Obras para piano solo:
 - PRELUDE AND BLUES (1935)
 - 3 TWO-PART STUDIES (1940's)
 - SONATINA (1941)
 - TANGO? (1983)
 - THREE CANONS FOR URSULA (1989)
 - Estudios # 3b, 3c, 3d, 6, 9 y 14 (arreglos para piano a 4 manos)

PIANO MECÁNICO DE NANCARROW. FOTO: SEBASTIÁN ROMO

Al igual que sucede con la música de cámara, Nancarrow escribió algunas obras para piano cuando era joven; al final de su carrera, luego del renovado interés de algunos intérpretes destacados (Ursula Oppens e Yvar Mikhashoff), decidió retomar la escritura para intérpretes. En este recital, dos jóvenes pianistas mexicanos se reparten el repertorio para piano solo y abordan también las transcripciones de ciertos Estudios para piano a cuatro manos realizadas por el Dúo Bugallo-Williams.

SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE

SALA JOSÉ EMILIO PACHECO
11:00

EL LEGADO MUSICAL DE NANCARROW

MESA REDONDA CON JOSÉ LUIS CASTILLO,
SAMUEL CEDILLO, ALEJANDRO FRANCO
Y JUAN SEBASTIÁN LACH;
ROSSANA LARA, MODERADORA

Un grupo de compositores mexicanos analiza el legado que dejó tras de sí la música de Nancarrow y la influencia particular que ha tenido en su respectivo desarrollo como creadores.

SALA ROSARIO CASTELLANOS
13:00

ESTUDIOS (VERSIÓN VORSETZER)

MÚSICA DE NANCARROW

PIANO OPERADO POR INTERFASE
ELECTROMECÁNICA (VORSETZER) DE TRIMPIN

PROGRAMA:

- Conlon Nancarrow (1912-1997)
 - ESTUDIOS # 1, 3A, 5, 12, 21, 26 Y 37
 - FOR YOKO

La interfase ideada por el inventor y músico alemán Trimpin fue diseñada con el propósito de reproducir la música de Nancarrow incluso cuando no se cuente con un piano mecánico, y ha sido utilizada en múltiples ocasiones con este fin. Este concierto retoma dicha tradición y ofrece una visión panorámica de cuatro décadas de Estudios, desde los primeros que compuso Nancarrow hasta la última pieza que escribió para piano mecánico, dedicada a su esposa Yoko Sugiura.

DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE

SALA ROSARIO CASTELLANOS

11:00

NANCARROW DESDE ESCHER

UN DIÁLOGO EN PERSPECTIVA ENTRE LA
CREACIÓN Y LA BÚSQUEDA VISUAL Y AUDITIVA

CONFERENCIA DE JULIO ESTRADA

El compositor Julio Estrada, amigo cercano de Nancarrow y promotor de su música desde hace décadas, plantea una puesta en paralelo del proceder compositivo de Nancarrow y las indagaciones matemáticas del espacio que Escher emprendió en su obra.

ESPACIO SONORO

13:00

ESTUDIOS (VERSIÓN ESPACIALIZADA)

MÚSICA DE NANCARROW

PABLO GAV, ESPACIALIZACIÓN

PROGRAMA:

- Conlon Nancarrow (1912-1997)
ESTUDIOS # 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 7, 11, 13, 17,
19, 23, 29, 31 Y 37

Nancarrow siempre consideró que escuchar las grabaciones de sus Estudios (mismas que él supervisó en vida) era una buena forma de acercarse a su música. Este concierto retoma dicho planteamiento pero le añade un factor: la espacialización, que consiste en manipular y desplazar el sonido mediante dispositivos de varias bocinas ubicadas en un mismo sitio. El compositor Pablo Gav ha seleccionado ciertos Estudios en sus versiones grabadas para presentarlos en el Espacio Sonoro de la Casa del Lago, jardín situado al borde del Lago de Chapultepec.

MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE

FORO AL AIRE LIBRE

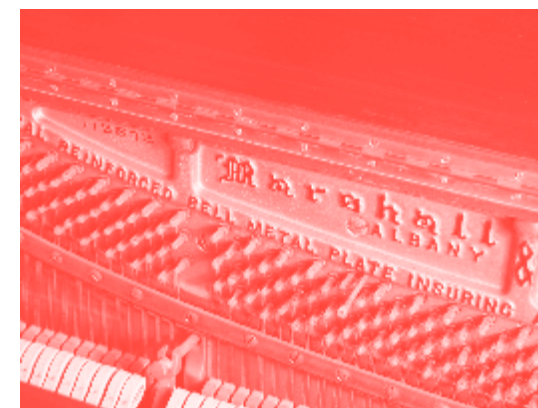
19:30

PROYECCIÓN: *CRISES* DE MERCE CUNNINGHAM Y *CONLON NANCARROW,* *VIRTUOSO OF THE* *PLAYER PIANO*

PRESENTACIÓN INTRODUCTORIA
DE HAYDÉ LACHINO

- *Crises*
Dir. Helen Priest Rogers
Estados Unidos, 1961, 21 min
- *Conlon Nancarrow: Virtuoso Of The Player Piano*
Dir. James R. Greeson
Estados Unidos, 2012, 57 min

Esta sesión de cine al aire libre incluye dos películas. La primera se ocupa de la pieza *Crises*, coreografía con música de Nancarrow que realizó Merce Cunningham en 1961 y que él mismo describió como “una aventura en la intimidad”. La segunda es un documental realizado en 2012 que incluye materiales inéditos hasta ese momento.

PIANO MECÁNICO DE NANCARROW. FOTO: SEBASTIÁN ROMO

JUEVES 30 DE NOVIEMBRE

SALA JOSÉ EMILIO PACHECO
18:00

LA PIEZA PARA CINTA DE NANCARROW

CONFERENCIA DE DOMINIC MURCOTT

El compositor inglés, estudioso de Nancarrow y divulgador de su música, nos comparte su investigación sobre la única pieza escrita para cinta por Nancarrow alrededor de 1949 a partir de grabaciones de instrumentos de percusión.

SALA ROSARIO CASTELLANOS
20:00

PREMIO DE CREACIÓN CONLON NANCARROW

ESTRENO DE MINIATURAS DE ESTUDIANTES
GANADORES DE LA FACULTAD DE MÚSICA UNAM

Con el propósito de incentivar el interés de las nuevas generaciones en la música de Nancarrow, la Facultad de Música ha convocado a sus estudiantes de composición a un concurso de obras breves dedicadas al compositor.

- Primer lugar: TRES TRISTES TÍAS. PIANO
Rafael Juventino Durán Magaña (1993)
Intérprete: Mauricio Ramos, piano
- Segundo lugar: ATADOS. VIOLÍN Y PIANO
Pablo Martínez Teutli (1992)
Intérprete: Jonathan Cano, violín
Intérprete: Diego Sánchez, piano
- Tercer lugar: 3 SOLDADOS. PIANO
Germán Pérez Tort (1994)
Intérprete: Mauricio Ramos, piano

Además de las obras premiadas, también fueron elegidas para su ejecución:

- RONDANA Y TUERCA. PIANO
Gustavo Adolfo Larrea González (1996)
Intérprete: María Teresa Frenk Mora, piano
- ESTADOS. VIOLÍN, CHELO Y PIANO
Armando Ramírez (1994)
Intérprete: Jonathan Cano, violín
Intérprete: Sandra Espínola, chelo
Intérprete: Diego Sánchez, piano
- FICCIONES. VIOLÍN Y PIANO
Luis Fernando Hernández Montes (1986)
Intérprete: Jonathan Cano, violín
Intérprete: Diego Sánchez, piano

PIANO MECÁNICO DE NANCARROW. FOTO: SEBASTIÁN ROMO

VIERNES 1 DE DICIEMBRE

SALA ROSARIO CASTELLANOS
20:00

PERCUSIONES Y POLIRRITMIAS

MÚSICA DE NANCARROW, ADAMS, GARLAND,
GORDON Y MURCOTT

DIEGO ESPINOSA, PERCUSIONISTA

PROGRAMA:

- Conlon Nancarrow (1912-1997)
PIEZA PARA CINTA (CA. 1949)
PIEZA PARA CINTA (ARREGLO PARA PERCUSIONISTA
DE DOMINIC MURCOTT)
- Dominic Murcott (1965)
ARMED RESPONSE UNIT (2012)
- John Luther Adams (1953)
“THUNDER” DE THE MATHEMATICS OF
RESONANT BODIES (2002)
- Peter Garland (1952)
NANA AND VICTORIO (1993)
- Michael Gordon (1956)
XY (1997)

PIANO MECÁNICO DE NANCARROW. FOTO: SEBASTIÁN ROMO

A partir de la pieza para cinta compuesta por Nancarrow alrededor de 1949 y la versión de la misma realizada por Dominic Murcott para percusionista solo, este recital plantea un recorrido por distintas obras para percusión que incluye, entre otros autores, a una de las personas que mayor cercanía tuvo con Nancarrow durante su vida, el compositor estadounidense y escritor Peter Garland.

SÁBADO 2 DE DICIEMBRE

SALA ROSARIO CASTELLANOS
11:00

NANCARROW DESDE OTRAS DISCIPLINAS

MESA REDONDA CON MARIO GARCÍA TORRES,
HAYDÉ LACHINO Y ADRIANA SANDOVAL;
CYNTHIA GARCÍA LEYVA, MODERADORA

¿Qué puentes han sido creados desde otras disciplinas hacia la música de Nancarrow? Esta mesa explora algunos de los vínculos generados durante las últimas décadas desde la danza, la arquitectura y las artes visuales.

FORO AL AIRE LIBRE
13:00
(PERMANENCIA VOLUNTARIA)

MARATÓN DE ESTUDIOS (VERSIÓN PIANO MECÁNICO)

CON COMENTARIOS DE DOMINIC MURCOTT,
ANDRÉS SOLÍS Y JOSÉ WOLFFER A LO LARGO
DEL CONCIERTO

Concierto estelar que ofrece, a lo largo del día y en uno de los espacios emblemáticos de la Casa del Lago, un ambicioso recorrido por los Estudios de Nancarrow en su versión original, mediante un piano mecánico muy semejante a los que tenía el propio compositor en su casa de Las Águilas.

PIANO MECÁNICO DE NANCARROW. FOTO: SEBASTIÁN ROMO

DOMINGO 3 DE DICIEMBRE

SALA ROSARIO CASTELLANOS
11:00

NANCARROW EN SU TALLER

CHARLA CON MAKO NANCARROW,
YOKO SUGIURA Y JOSÉ WOLFFER

Una oportunidad singular para conocer, en una conversación con su viuda y su hijo, la vida cotidiana de uno de los compositores más originales del siglo xx.

ESPACIO SONORO
13:00

NANCARROW *REMIXED*

INTERVENCIONES MULTICANAL DE
ALEJANDRO CASTAÑOS, ALEJANDRA HERNÁNDEZ,
CARLOS ITURRALDE, NONIS PRADO,
MANUEL ROCHA Y TANIA RUBIO

Seis visiones distintas, a cargo de compositores vinculados a la música electroacústica, de cómo acercarse a la obra de Nancarrow a partir de las herramientas que ofrece la tecnología actual (por ejemplo el remix y el procesamiento), con miras a presentar el resultado en el sistema de ocho canales del Espacio Sonoro.

ESTUDIO CONLON NANCARROW. CRÉDITO: ARCHIVO DOCUMENTAL CASA ESTUDIO CONLON NANCARROW

EXPOSICIÓN

AMISTADES ESTRUCTURALES

UNA MIRADA DOCUMENTAL A LA RELACIÓN ENTRE CONLON NANCARROW Y JUAN O'GORMAN

CURADURÍA:
VÍCTOR PALACIOS Y ADRIANA SANDOVAL

22 NOV 2017–18 FEB 2018

Esta exhibición tiene como punto de partida la fructífera relación que Conlon Nancarrow (Texarkana, Estados Unidos, 1912 - Ciudad de México, 1997) y el arquitecto Juan O'Gorman (Ciudad de México, 1905 - 1982) sostuvieron durante cuatro décadas de amistad. Un hecho relevante de su constante diálogo e intercambio es la peculiar obra de arquitectura orgánica que O'Gorman proyectó para Nancarrow en 1948, al sur de la Ciudad de México. Aunado al hecho de ser uno de los primeros recintos con un marcado carácter orgánico en nuestro país, esta edificación de iluminados espacios horizontales recubiertos por petro-murales se caracteriza por la manera en que convergen elementos regionales con estructuras de reminiscencia funcionalista. Inmerso en este espacio arquitectónico, que fungió como hogar

y taller de trabajo, el músico mexicano de origen estadounidense desarrolló gran parte de su experimentación sonora.

La exposición reúne una serie de documentos, objetos, partituras, obras sonoras, entrevistas e imágenes de archivo que dan cuenta tanto de la amistad que ambos personajes compartieron como del contexto histórico que les definió y los aspectos que vincularon sus diversos intereses estéticos. Lejos de entenderse como una revisión exhaustiva del trabajo y pensamiento de estos artistas, la muestra fue concebida como un breve ensayo documental que explora la forma en que el lenguaje arquitectónico y pictórico de O'Gorman se entreteje con la música experimental de Nancarrow, también conocido como el genio de los tiempos múltiples.

TALLER

NANCARROW Y LAS MÁQUINAS MUSICALES DESDE EL RENACIMIENTO HASTA EL REPRODUCTOR DE MP3

FECHAS Y HORARIO: 28, 29, 30 NOV Y 1 DIC
10:00–13:00
SALA ROSARIO CASTELLANOS

TALLER IMPARTIDO POR TRIMPIN

DESCRIPCIÓN:

El taller muestra las bases para construir esculturas cinéticas que activen mecánicamente un entorno sonoro con demostraciones prácticas sobre distintos conceptos de diseño, arte, sonido y física. Todos los ejemplos se relacionan de alguna manera con la obra y el legado de Nancarrow. También se contextualiza cómo el sonido y el movimiento fueron parte integral del desarrollo de cualquier instrumento musical mecánico: desde el Renacimiento hasta el actual reproductor de MP3. Trimpin aborda algunos ejemplos de sonidos de instrumentos diseñados por él para mostrar cómo los aspectos visuales y auditivos se pueden combinar. Asimismo, el taller revisa las bases para que dispositivos electromecánicos

toquen tambores, cuerdas y otros instrumentos (incluso no convencionales), así como la forma de construir robots musicales sencillos. También se revisan ejemplos de transformación de una composición con el fin de que sea tocada por algún instrumento controlado mecánicamente mediante protocolos MIDI a través de software de música comercial. Por último, Trimpin explica el proceso mediante el cual los rollos de piano mecánico de Nancarrow fueron transformados en datos digitales.

MODERNIDAD Y VIGENCIA DE UNA REVUELTA SONORA BRADFORD BAILEY

Estados Unidos no suele ser amable con sus grandes mentes artísticas, sobre todo con aquellas que se han aproximado a la extrema izquierda. Si bien los acontecimientos recientes en dicho país nos resultan espeluznantes, en realidad este tipo de sucesos forman parte de un largo continuo, que se remonta a los orígenes del país norteamericano. Como dice la frase tan a menudo citada, pero rara vez atendida, de George Santayana: “Quienes no recuerden el pasado están condenados a repetirlo”. Los artistas pronuncian verdades, son mentes visionarias que encarnan nuestras más altas aspiraciones. Sus esfuerzos abren una puerta hacia la libertad y amenazan el *statu quo* del poder, mientras que sus experiencias nos ofrecen lecciones atemporales y suponen incontables desventuras, debido al carácter radical de sus planteamientos artísticos y políticos. No existe mejor ejemplo de ello que Conlon Nancarrow, uno de los compositores más singulares e importantes del siglo XX, que huyó del acoso en su país natal y pasó más de medio siglo viviendo y trabajando inadvertido en México, su antiguo vecino al sur.

Nancarrow, quien murió en la Ciudad de México en 1997, era un arquetipo de las paradojas endémicas en la vida intelectual estadounidense. Inconformista

rebelde y tenaz, dotado de una mente brillante y radical, encarnaba todo aquello que ese país exige de sus luminarias y a la vez aquello que más teme. Alcanzó la madurez en la época modernista, un periodo de grandes cambios sociales y políticos cuyo legado sigue presente en nuestras vidas: persiste silencioso en su arquitectura erosionada, también en nuestra forma de acercarnos a las artes visuales, el sonido, la literatura y el diseño. El modernismo musical se distingue por sus disonancias y estructuras estridentes pero, más allá de los desafíos que puede suponer para el oído, surgió con el propósito de liberar a la música de la carga del pasado (su elitismo, sus jerarquías, sus vínculos de clase) y ponerla al alcance de todos. Pocos lograron este noble propósito. Sin embargo, al interior de sus estructuras y sonidos es posible hallar algunos de los intentos más notables en la historia por alcanzar una democracia creativa. El movimiento era la unión de la creatividad con el idealismo de izquierda. En esencia era un arte del pueblo pero, como la vida de Nancarrow, estaba lleno de paradojas. Nunca fue acogido por el público por el cual pugnaba.

Si bien Conlon Nancarrow consagró su vida a la música, e introdujo con ello cambios notables,

fue el mundo de la política el que influyó de manera determinante en su vida. Como muchos de sus contemporáneos intelectuales, Nancarrow se afilió al Partido Comunista a principios de los años 1930; luego se alistó en la Brigada Abraham Lincoln, un grupo de soldados marxistas que se marchó a España para enfrentar a los fascistas de Franco. Tras la vuelta a casa, su música, muy enfocada en el contrapunto y el ritmo y no demasiado pendiente de la práctica armónica tradicional, resultó muy exigente para ejecutantes y escuchas.

A lo largo de los años treinta, Nancarrow interactuó con varios compositores destacados de la época, pero no fue hasta encontrar el libro *New Musical Resources* de Henry Cowell que descubrió una verdadera resonancia creativa con sus propias ideas, sobre todo por la atención que Cowell dedica a las relaciones rítmicas que se desprenden de distintos intervalos y —éste es el meollo del asunto— y a la *simultaneidad de velocidades distintas que éstas suponen*. El libro hacía un señalamiento crucial: con toda probabilidad, la música que surgiera de estas premisas sería inabordable para los intérpretes humanos. Cowell proponía una realización mecánica, con el piano mecánico como instrumento hipotético.

Por desgracia, las circunstancias aplazaron el potencial liberador de este hallazgo y transcurriría casi una década antes de que Nancarrow lograra poner manos a la obra. En 1939 descubrió que otros excombatientes comunistas estaban siendo hostigados por el gobierno estadounidense y veían negadas sus solicitudes de renovación de pasaporte. Nancarrow se dio por aludido y empacó sus maletas en 1940. Durante el resto de su vida, sólo volvió a su país natal en un puñado de ocasiones.

Hay poca documentación sobre sus primeros años en la Ciudad de México. Vivió bastante aislado

en un departamento sobre el Zócalo, mientras componía y daba clases de inglés. Era una situación difícil, sin duda, pero no fue un tiempo desperdiciado. Incluso sin considerarlas a la luz de lo que vendría después, las pocas obras tempranas que sobreviven representan un cuerpo de trabajo sorprendente y radical. A los siete años de su llegada a México murió su padre y, con la herencia recibida, Nancarrow pudo realizar su sueño. Viajó a Estados Unidos y adquirió un piano mecánico, el instrumento que durante las siguientes décadas emitiría un torrente continuo de música, mismo que terminaría por labrarse su camino en el mundo.

El nombre de Conlon Nancarrow está ligado al piano mecánico. Salvo contadas excepciones, desde que empezó a trabajar con este instrumento en 1948 hasta el día de su muerte en 1997 no compuso para otro medio. Representaba para él una conjugación utópica pero también sonora del progreso, la tecnología y sus propias ideas; no obstante, al igual que el movimiento modernista del cual el compositor formó parte, no estaba exento de paradojas. El piano mecánico liberó a Nancarrow de las condicionantes (técnicas, emocionales e intelectuales) que supone lidiar con el otro, pero componer para este instrumento era una tarea muy laboriosa. Ocupado en materializar una nueva pieza, podía pasar seis meses atado a la máquina perforadora de rollos, incapaz durante este periodo de escuchar la obra en cuestión. Ésta, al cobrar vida, duraría quizá cinco minutos. Entre 1948 y 1992 compuso 51 Estudios para piano mecánico y poco más. El fruto de toda una vida de trabajo puede escucharse en un solo día.

Casi 70 años después de que Nancarrow comenzara a componerlos, los Estudios siguen siendo revolucionarios, sorprendentes, frescos y

hermosos. Si bien escribió para un instrumento que ya era anacrónico cuando comenzó a ocuparse de él, Nancarrow creó una música tan visionaria que todavía suena a lo que, imaginamos, debe sonar el futuro. No se parece a nada, a nadie: una música mecánica que emana una humanidad, una experiencia y una cercanía extraordinarias. Con precisión quirúrgica, cada Estudio borda un tapiz centelleante de notas. Gracias al ritmo, los Estudios generan relaciones asombrosas de tonos armónicos y disonantes. Aunque es fácil deslumbrarse con su sonido revolucionario, no hay que olvidar de dónde vienen y cuál fue su revolución.

A partir de su pasión de toda la vida por el jazz y por las distintas músicas del mundo, Nancarrow esculpió una obra inmersa en los códigos de la especificidad cultural, la alta cultura y la cultura popular. Sus motivos no siempre son los que parecen y su música es mucho más accesible de lo uno pensaría. Las obras son híbridos: espacios donde distintos sonidos del mundo encuentran un lugar de convergencia. Es la tradición clásica reformulada como música del pueblo —algo sólo posible al recurrir a la máquina— y representa uno de los cuerpos sonoros más singulares del siglo xx.

Si bien las propuestas de Nancarrow no tardaron en despertar el interés y el respeto de otros compositores, nunca lograron atrapar del todo al público. Resulta trágico que todavía hoy, no obstante su importancia, la música apenas se conozca. Fueron contadas las ocasiones en que escuchó en vida sus obras tocadas frente a un público. Su legado podría haberse perdido con facilidad. Luego de su muerte en 1997, era tan poco conocido en México como en el resto del mundo.

Ha sido práctica común, cuando sí es presentada su música, separarla en dos grupos aislados: por un

lado, las obras para piano mecánico; por el otro, aquellas compuestas para intérpretes. Mecánica Nancarrow, la celebración del compositor que presenta la Casa del Lago en el marco del festival Vértice. Experimentación y vanguardia, abandona esta dialéctica y ofrece una retrospectiva casi completa de su obra. La importancia del contexto queda en evidencia mediante la inclusión de charlas, mesas redondas y proyecciones que acompañan a los nueve conciertos; y éstos, si bien se concentran sobre todo en la música de Nancarrow, incorporan también a ciertos compositores que han trabajado con ideas similares a las suyas o bien que estuvieron cerca de él durante su vida.

Celebración de la extraordinaria travesía sonora de Nancarrow, este ciclo conmemorativo es un entrecruzamiento de arte, historia, política y vida cotidiana. Conlon Nancarrow fue una de las mentes más extraordinarias del siglo xx. La importancia histórica de su música es incuestionable, así como su poder creativo; pero su obra también es un medio valioso para recuperar las nobles aspiraciones del modernismo y de la izquierda radical. Es una herramienta del pasado para enfrentar los problemas de hoy, una manera de conjurar la desmemoria y la repetición sin fin.

Ciudad de México, octubre de 2017

TRADUCCIÓN DEL INGLÉS DE JOSÉ WOLFFER

MÚSICOS PARTICIPANTES

Israel Barrios
Jonathan Cano
Alejandro Castaños
Cuarteto Latinoamericano
Álvaro Bitrán
Arón Bitrán
Javier Montiel
Saul Bitrán
Sandra Espínola
Diego Espinosa
Sebastián Espinosa
María Teresa Frenk Mora
Pablo Gav
Alejandra Hernández
Carlos Iturralde
Nonis Prado
Mauricio Ramos
Manuel Rocha
Tania Rubio
Diego Sánchez
Trío Neos
Fernando Domínguez
Wendy Holdaway
Ana María Tradatti
Carlos Rosas (músico invitado)

CONFERENCISTAS Y PONENTES

José Luis Castillo
Samuel Cedillo
Julio Estrada
Alejandro Franco
Cynthia García Leyva
Mario García Torres
Juan Sebastián Lach
Haydé Lachino
Rossana Lara
Dominic Murcott
Mako Nancarrow
Adriana Sandoval
Yoko Sugiura
Trimpin
José Wolffer

AGRADECIMIENTOS

Charles Amirkhanian
Helena Bugallo
Manuel Calderón
Julio Caballero
Emilio Canek Fernández Herrera
Merce Cunningham Trust
Facultad de Música de la UNAM
Facultad de Arquitectura de la UNAM
Fundación Paul Sacher
James Greeson
Beatrix Hocker
Felix Meyer
Museo de Geología de la UNAM
Bárbara Rodríguez
Omar Salgado
Other Minds
Schott Music
Yvonne Stern-Campo
Damián Tinajera
Y un agradecimiento muy especial a Yoko Sugiura
y Mako Nancarrow.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Enrique Luis Graue
Wiechers
RECTOR

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
SECRETARIO GENERAL

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Dr. Alberto Ken Oyama
Nakagawa
SECRETARIO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Mtro. Javier de la Fuente
Hernández
SECRETARIO DE SERVICIOS A LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Dra. Mónica González Contró
ABOGADA GENERAL

Néstor Martínez Cristo
DIRECTOR GENERAL
DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL

Dr. Jorge Volpi Escalante
COORDINADOR

VÉRTICE. EXPERIMENTACIÓN Y VANGUARDIA

Juan Ayala
DIRECCIÓN

Zavel Castro, Jacaranda
Correa, Alberto Chimal, Cinthya
García Leyva, Pablo Gómez,
José Wolffer
CURADURÍA

Roberto Frías, Natalia Velazco
COORDINACIÓN OPERATIVA

Andrés Ramírez,
Mariana del Carmen Sánchez
OPERACIÓN

Marisa de León
COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

Elena Vilchis
ENLACE ARTÍSTICO

Isabel Becerril,
Rosa María Trujillo
PRODUCCIÓN

Rafael Mendoza
COORDINACIÓN TÉCNICA

Sofía Maciel
PATROCINIOS

MECÁNICA NANCARROW

Diego Espinosa, Julio Estrada,
María Teresa Frenk, Yoko Sugiura,
Jorge Volpi y José Wolffer
COMITÉ ORGANIZADOR

Andrés Solís
COORDINACIÓN

Víctor Palacios y Adriana Sandoval
CURADURÍA DE LA EXPOSICIÓN

CASA DEL LAGO JUAN JOSÉ ARREOLA

José Wolffer
DIRECTOR

Claudia Curiel de Icaza
SUBDIRECTORA

José Luis Saavedra Santiago
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Angélica Aguilar
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Itzuri Cabrera
JEFE DE DIFUSIÓN Y PRENSA

Luis Sandoval
JEFE DE ESPECTÁCULOS

Héctor Flores
JEFE DE CINE

Roberto Gutiérrez
JEFE DEL ÁREA TÉCNICA

Isabel Molina
COORDINADORA DE CURSOS Y TALLERES

Priscila Vanneuville
DISEÑO CATÁLOGO

Begoña Marina, César Álvarez
DISEÑO

CONLON NANCARROW EN SU BIBLIOTECA. CRÉDITO: ARCHIVO DOCUMENTAL CASA ESTUDIO CONLON NANCARROW