

Los conciertos de Brandeburgo

Orquesta Escuela Carlos Chávez

Horacio Franco, director invitado

Marzo 2024

Sábado 16 | 18 h

ENART

Auditorio Blas Galindo

    @FomentoMusical

mexicoescultura.com

SISTEMA NACIONAL
DE FOMENTO MUSICAL

 CULTURA
COMUNITARIA

 Orquesta Escuela
Carlos Chávez

Sinopsis

Para iniciar actividades este 2024, la Orquesta Escuela Carlos Chávez interpretará cinco de los seis Conciertos de Brandeburgo creados por Johann Sebastian Bach, obras consideradas como joyas del repertorio Barroco, para lo cual serán guiados por Horacio Franco, afamado instrumentista y director musical mexicano especialista en la música de esta época.

Para comprender la trascendencia de estos cinco conciertos, es necesario ubicarlos en el periodo histórico en el que fueron creados, conocer un poco de la trayectoria de su autor, y del porqué hasta nuestros días, el apellido Bach, y su amplio legado musical -que abarca obras sacras y profanas; cantatas, piezas para órgano y conciertos- son tan relevantes.

El arte Barroco alejado de los preceptos filosóficos del Renacimiento que llamaba a la medida y el equilibrio estéticos, optó por las representaciones de las pasiones y temperamentos interiores; impulsado por el impacto de importantes sucesos históricos y movimiento sociales que influyeron en la cosmovisión de la sociedad europea en esa época como fueron el descubrimiento de América en 1492 y la Reforma Luterana en 1517 y la Contrarreforma católica de 1545.

Entre los siglos XVII y XVIII se desarrolló en Europa la estética del Barroco; se caracterizó por su complejidad basta en ornamentación. En el ámbito musical surgió la armonía tonal y el contrapunto, asimismo, apareció el bajo continuo y se promovió la improvisación y el virtuosísimo de sus ejecutantes. Y es en esta época cuando nació la orquesta, gracias a la perfección técnica que alcanzaron los instrumentistas de cuerda, así como el momento glorioso de un sin número de compositores entre los que destacaron Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann, Jean Philippe Rameau y Johann Sebastian Bach, cuyas obras trascendieron al tiempo marcando una época en el desarrollo de la música occidental.

Y justamente es en esta fase de la historia musical cuando Johann Sebastian Bach -compositor nacido el 1 de marzo de 1685 en Eisenach, Turingia, centro de Alemania- compone los seis célebres Conciertos de Brandeburgo.

Bach, a los 15 años, se trasladó a la lejana Lüneburg para estudiar en la escuela de San Miguel. En 1703 fue nombrado organista oficial de la iglesia de Arnstadt. En 1707, su comportamiento testarudo y su gusto por la experimentación musical lo llevaron a trasladarse a Mühlhausen para ser el organista del consejo local. Sin embargo, aunque gozaba de un buen sueldo, el compositor alemán se sintió frustrado por las limitaciones musicales impuestas a sus obras por parte de los ancianos de la iglesia de Mühlhausen, quienes le solicitaban componer piezas para el culto.

En 1717, Bach se enemistó con el duque Guillermo Ernesto de Weimar al anunciarle su intención de pasar a la corte del príncipe Leopoldo de Anhalt-Cöthen, príncipe de la Casa de Ascania, quien a decir de Johan Sebastian, además de amar a la música la entendía: los años en esta corte fueron muy importantes para el músico alemán, quien hasta ese momento pudo concentrarse para desarrollar sus experimentos musicales que las cortes luteranas le impedían.

Este contexto le favoreció tanto a las composiciones de Bach que de estos años datan algunas de sus obras más importantes como: las Partitas para violín, las Suites para violonchelo, las Suites inglesas y francesas, el primer volumen de *El clave bien temperado* y *La Fantasía cromática y fuga*, y los célebres *Conciertos de Brandeburgo*; escritos entre 1718 y 1721, pero que fueron publicados hasta 1850 bajo el nombre de *Six Concertos Avec plusieurs Instruments* (Seis conciertos para instrumentos variados).

Johann Sebastian Bach

Concierto de Brandeburgo núm. 1,
BWV 1046 en fa mayor

21'

- I. Allegro*
- II. Adagio*
- III. Allegro*
- IV. Menuetto*

Johann Sebastian Bach

Concierto de Brandeburgo núm. 3,
BWV 1048 en sol mayor

10'

- I. Allegro*
- II. Adagio*
- III. Allegro*

Johann Sebastian Bach

Concierto de Brandeburgo núm. 5,
BWV 1050 en re mayor

21'

- I. Allegro*
- II. Affettuoso*
- III. Allegro*

Repertorio

Johann Sebastian Bach

Concierto de Brandeburgo núm. 6,
BWV 1051 en si b mayor

18'

I. Allegro

II. Adagio ma non tanto

III. Allegro

Johann Sebastian Bach

Concierto de Brandeburgo núm. 4,
BWV 1049 en sol mayor

17'

I. Allegro

II. Andante

III. Presto

Orquesta Escuela Carlos Chávez

Agrupación artística del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) integrada por jóvenes músicos de hasta 30 años de edad, quienes forjan su trayectoria como instrumentistas orquestales a través de un esquema que concatena su quehacer de manera multidisciplinaria (acompañamiento en montajes dancísticos o musicalización de cintas cinematográficas en vivo), en formatos sinfónicos, música de cámara y en conciertos inmersivos, estos últimos enfocados en crear nuevos públicos ya que en esta modalidad acercan al público hasta el corazón de la orquesta para interiorizar cómo surge el sonido en cada concierto.

Creada en octubre de 1990 como Sinfónica Juvenil Carlos Chávez, la hoy llamada Orquesta Escuela Carlos Chávez, ha sido semillero de nuevas generaciones de músicos, quienes en la actualidad forman parte de las orquestas más notables del país, como la Orquesta Sinfónica Nacional, la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional y la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Camerata de Coahuila, entre otros.

Se trata de la cúspide del modelo educativo, que el SNFM ha implementado desde 2013, en el que cientos de jóvenes han iniciado su formación profesional guiados por un notable grupo académico, integrado por instrumentistas en activo y un Claustro de maestros-directores de orquesta, entre los que sobresalen José Luis Castillo, Enrique Diemecke, José Guadalupe Flores, José Miramontes, Luis Samuel Saloma, Horacio Franco y Eduardo García Barrios, entre otros.

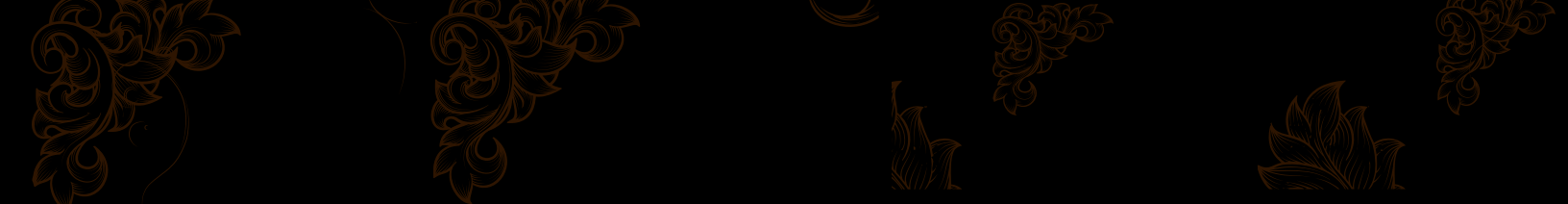
Horacio Franco, director invitado

Reconocido flautista y director musical mexicano a nivel internacional. Cuenta con una trayectoria de 45 años de carrera artística. Nació en la Ciudad de México en 1963. Su vocación musical la descubrió mientras cursaba en la secundaria pública, cuando tuvo contacto por primera vez con su instrumento, la flauta de pico y con la música clásica. Siguiendo su voz interior ingresó al Conservatorio Nacional de Música a los 13 años.

Debutó como solista de la Orquesta de Cámara del Conservatorio a los 14 de años en el Palacio de Bellas Artes e inició su labor docente de instrumento a los 16 años en el Conservatorio Nacional y en la Escuela Superior de Música, donde fue profesor por un año. Más tarde fue aceptado en el Conservatorio de Ámsterdam donde se formó para la tutela del maestro Walter van Hauwe, reconocido pedagogo y flautista, y obtuvo el grado de maestría con mención *Cum Laude* (aplicable solo a quienes alcanzan una puntuación sobresaliente) en 1985.

Desde su regreso a México, Franco comisionó a muchos compositores consagrados y jóvenes a escribir obras para la flauta de pico, contando en la actualidad con más de 100 obras escritas para la flauta y para él por compositores mexicanos y extranjeros que han repensado el lenguaje de la flauta para hacer sus creaciones.

Como flautista fue miembro de *Solistas de México*, dirigida por Eduardo Mata y miembro fundador del *Trío Hotteterre*. Asimismo, Franco ha participado en Festivales como el Internacional Cervantino (FIC), el del Centro Histórico de la Ciudad de México, el Cultural de Sinaloa. En el extranjero, se ha presentado en el *Oregon Bach Festival*, *The Festival Music Society of Indianápolis*, en varias ciudades de Bélgica y en el *Festival Europalia 93*, entre otros.

Su importante trayectoria registra haber sido el primer solista mexicano en presentarse exitosamente con orquestas de la talla de *Academy of St. Martin in the Fields*, *Ferenc Liszt de Budapest*, *Berliner Symphoniker*, *Orchestra of the Age of the Enlightenment*, *Tokyo Solisten*, *Dortmunder Symphoniker*, *Combattimento Consort*, *The American Composers Orchestra*, *American Classical Orchestra*, *The City of Birmingham Symphony Orchestra*, *Hanzemusic*, *Philharmonia Baroque Orchestra*, *Montreal Chamber Orchestra*, *Kibbutzim Orchestra*, *Georgian Chamber Orchestra*, *New World Symphony*, entre otras.

Sus numerosas grabaciones que abarcan la música barroca, contemporánea, popular y la de fusión –como, por ejemplo: “Nuevo catecismo para indios remisos” con Carlos Monsiváis; “Lienzos de viento”, acompañado por dos maestros indígenas de Chiapas; , “Sones de tierra y nube” con la Banda mixe de niños del CECAM de Santa María Tlahuitoltepec de Oaxaca; “H3A”, con tres jazzistas, o “Enamorada travesía” con la poeta Martha Madrigal, han abierto más su campo de acción hacia una universalización del lenguaje musical del siglo XXI.

Como director, hace 20 años forjó la creación del primer grupo de música barroca con instrumentos originales: *La Cappella Cervantina* hoy *Cappella Barroca de México*, la cual ha dejado una gran huella pedagógica para la formación de talentos musicales que han decidido dedicarse a este tipo de música, campo aún incipiente en nuestro país.

Violines primeros

Ofelia Mariana Cervantes Páez
Juan de Dios Gandarillas Martínez*
Alejandra Guadalupe Ramírez Ávila
Alan Bello Rosete

Violines segundos

Moisés Cadena Trejo
Diana Montserrat Aquino Jiménez
Jerónimo Giorguli Pellicer

Violas

Jorge Armando Sabino Escobar
Oswaldo Espinosa Rodríguez
Johan Yael Ponce Iñiguez
Ma. del Cielo Villareal Palafox

Violonchelos

Mario Gregorio Ruelas O'Connor
Renée Mariana Lizárraga Carrillo
José Emmanuel Reyes Martínez

Contrabajos

Erandy Solorzano Hernández
Eduardo Manuel Núñez Gutiérrez

Flautas

Carlos Ignacio Galicia Luna
José Manuel Canché Chan
Ruth Maribel Coyoc Pech

Oboes

Jesús Manuel González Noriega
Angélica Naomy Palacios Azúa
Yadira Ivette Hernández Canseco

Fagotes

María Fernanda Jiménez Capilla

Cornos

Pedro Alejandro Guerra Rangel
Tonathiu Velásquez Velázquez

Clavecín

Carlo Joel Vázquez García
Mariana Martínez Villacorta
Paulina Calixto Barrera
Jorge Pablo Huerta Sánchez

Músico invitado*

Sistema Nacional de Fomento Musical
Roberto Rentería Yrene, coordinador nacional del SNFM

Orquesta Escuela Carlos Chávez
Eduardo García Barrios, director artístico y académico

Coordinación artística
Mario Ricardo Rodríguez Guerra, coordinador artístico
José Alberto Sierra, apoyo a beneficiarios
Idanya Cardona Martínez, coordinadora de ensambles
Gabriela Espinosa Tirado, asistente de la coordinación artística
Alma Delia Chávez Quezada, asistente de la coordinación artística
Ismael Cárdenas Bautista, apoyo orquestal

Coordinación académica
Alma Elsa Delgadillo Osorio, coordinadora académica
Alejandra Peña Jiménez, apoyo a la gestión escolar
Angélica Beyer García, control y trámites escolares
Sandra Ramírez Monroy, asistente de la coordinación académica

Biblioteca
Alfonso Isaac Delgado Valencia, bibliotecario
Pedro Ávila, bibliotecario
Araceli Cabrera Torres, asistente de la biblioteca

Servicio médico
Alejandra Flores Flores, médica del SNFM

Difusión y Relaciones Públicas
Rosalía González Matías, secretaria auxiliar de difusión y relaciones públicas
Carla Berenice Méndez Rubio, jefa de publicidad, prensa y difusión
Carmen Guadalupe Baca Maciel, *community manager*

Contenidos audiovisuales y diseño
Lilia González Becerril, jefa de contenidos audiovisuales y diseño
Guillermo Iván Pérez Sosa, diseñador
Quetzalli Patricia Mercado Estrada, diseñadora
Jesús Miguel Camacho Rodríguez, camarógrafo y fotógrafo
Chrystopher Contreras Moreno, camarógrafo y fotógrafo

Producción
Sara Rubalcava, jefa de producción
Alberto y Javier Ortiz Hernández, técnico
Benjamín Velázquez Ramírez, técnico
José Álvaro Aguilera Cruz, técnico
Mario Cruz Nicolás, técnico
Martín Cruz Nicolás, técnico
Laura Viridiana Palacios Garcés, técnica
Cutberto Plutón Guerra, técnico
Fernando Ruiz Jaime, técnico

Conservatorio Nacional de Música
Silvia M. Navarrete González, directora

SISTEMA NACIONAL
DE FOMENTO MUSICAL

 CULTURA
COMUNITARIA

 Orquesta Escuela
Carlos Chávez

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA