

Música e imagen

Orquesta Escuela Carlos Chávez

Cuadros de una exposición (arr. Ravel)

Amanecer sobre el río Moscova

Modest Mussorgsky

Pavana para una infanta difunta

Maurice Ravel

Eduardo García Barrios, maestro - director

Febrero 2023

Sábado 11 | 13:30 h

LOS PINOS

Salón Adolfo López Mateos

Domingo 12 | 13:30 h

Auditorio Blas Galindo

Sinopsis

“El arte no debe ser un fin en sí mismo, sino un instrumento de comunicación personas y de entre las conocimiento de la realidad...”

Modest Mussorgsky

Que el público experimente vívidamente la conexión entre el sonido y las pinceladas de un artista; el sonido y las representaciones de la memoria; el sonido y las formas, texturas y ambientes de la naturaleza, son el punto angular del segundo programa de la Orquesta Escuela Carlos Chávez en este 2023, titulado *Música e imagen* en el que las y los noveles instrumentistas interpretaran obras de Modest Mussorgsky y Maurice Ravel para recrear este vínculo tan estrecho entre el llamado arte de las Musas y las abstracciones gráficas o emotivas que emergen de la imaginación.

Reconocido por su lenguaje expresivo, nacionalista y revolucionario, Modest Mussorgsky -nació en 1839, en Karevo, Rusia- formó parte del afamado grupo de “Los Cinco” Balákirev, Cui, Rimsky-Korsakov y Borodin-compositores interesados en ponderar el nacionalismo ruso-; fue un creyente de que a través del lenguaje musical se podía explorar y representar la realidad del ser humano, y sobre todo el del mundo ruso. Sus formas musicales predilectas para expresarse fueron la ópera, el poema sinfónico y la canción, porque a través de éstas bosquejaba la dimensión iconográfica y narrativa más explícita.

Su obra *Cuadros de una exposición* compuesta en 1874, es una suite inspirada en los cuadros originales de su amigo, el pintor Víctor Hartmann: *Promenade, Gnomos, El viejo castillo, Las tullerías, Carro de buey, Ballet de los pollos en su cascarón, Samuel Goldenberg y Schmuyle, El mercado de Limoges, Las catacumbas: Cum mortuis in lingua mortua, La cabaña con patas de gallo y La gran puerta de Kiev.*

Originalmente escrita para piano, y orquestada en 1922 por el francés Maurice Ravel, Cuadros de una exposición toma como inspiración estas obras plásticas para realizar un homenaje póstumo a Hartmann y pintar con las formas, texturas y colores de la música esta serie de lienzos.

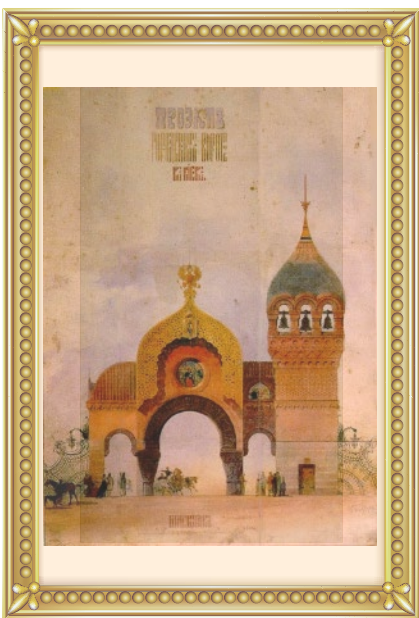
Asimismo, esta composición invita a recrear la atmósfera que rodela el recorrido por una exhibición de pinturas, de hecho, Mussorgsky inició su proceso de creación con una idea al respecto “Camino a través de la galería, merodeando, relajadamente, por momentos curioso, alguna pintura roba mi atención, por momentos triste, recuerdo la partida de un amigo...”

Amanecer sobre el río Moscova, preludio de la ópera *Khovantchina*, es la segunda pieza de Mussorgsky que la OECCh también tocará en este programa. Se trata de una obra que dejó inconclusa, en la cual trabajó de manera intermitente entre 1872 y 1881, año de su muerte. Nikolái Rimski-Kórsakov fue quien se encargó de concluir esta partitura cuyo objetivo era hacer una ópera histórica y recrear los acontecimientos sociales que rodearon la ascensión al trono de Pedro el Grande, reconocido por extender el imperio ruso y propiciar su modernización.

Para algunos críticos musicales esta obra supera su ópera *Boris Godunov*. Su preludio es un poema sinfónico que describe de manera metafórica el despertar de una nueva Rusia; estampas sonoras que desvelan el alma del pueblo ruso. El propio Mussorgsky escribió que el preludio era el “*Amanecer sobre Moscú, maitines con el canto del gallo, la patrulla, la retirada de las cadenas*”.

De las imágenes y aires rusos, la OECCh saltará a la España de los siglos XVI y XVII, para evocar la danza grácil de una princesa española (infanta) sustraída de alguno de los cuadros pintados por Diego Velázquez, a través de la ejecución musical de la *Pavana para una infanta difunta*, del compositor francés Maurice Ravel, conocido universalmente por su icónico *Bolero*. Compuesta en 1899, cuando el compositor estudiaba en el Conservatorio de París, bajo la tutela de Gabriel Fauré.

La pavana es una danza lenta que se bailaba regularmente en las cortes españolas de los siglos XVI y XVII. A decir de los estudiosos, la obra de Ravel evoca el glamour del ambiente cortesano de esa época, así como los movimientos delicados de una niña o joven de la realeza, que simulan los movimientos de un pavo real.

Repertorio

Modest Mussorgsky

05'

Amanecer sobre el río Moscova

Preludio de la ópera *Khovantchina*

Maurice Ravel

06'

Pavana para una infanta difunta

Modest Mussorgsky

30'

Cuadros de una exposición (orq. M. Ravel)

Promenade

Gnomos

El viejo castillo

Las tulerías

Carro de buey

Ballet de los pollos en su cascarón

Samuel Goldenberg y Schmuyle

El mercado de Limoges

Las catacumbas: Cum mortuis in lingua mortua

La cabaña con patas de gallo

La gran puerta de Kiev

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, la 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, 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.

Eduardo García Barrios, maestro - director

Nació en México el 12 noviembre de 1960. En el Conservatorio Nacional de Música fue discípulo de los maestros José Suárez, Ana María Báez y Gela Dubrova. Realizó sus estudios profesionales en Moscú, donde trabajó junto a Mikhail Voskresensky y Dimitri Kitayenko, director de la Orquesta Filarmónica de Moscú.

Durante su estancia en la entonces capital de la Unión Soviética fundó La Sinfonietta de Moscú y en 1990 se graduó con honores como director sinfónico y de ópera del Conservatorio Tchaikovsky. Ese mismo año regresó a México y, junto a un grupo de músicos rusos, fundó la Orquesta de Baja California de la que fue director artístico hasta 1998.

De 1998 a 2002 fue director titular de la Filarmónica de la Universidad de Lima, Perú, director titular de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música y de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez; así como director asociado de la Orquesta Sinfónica de San Antonio, Texas.

En el 2010 volvió a Baja California para desarrollar un proyecto comunitario estatal, que dio paso a la atención a nivel nacional de agrupaciones comunitarias.

Desde sus inicios como director de orquesta, está convencido de que el quehacer musical, más allá de ser un arte, es una oportunidad de vida, una herramienta para hacer comunidad, para fortalecer la identidad y crear conciencia colectiva.

Fue miembro en el Consejo Académico del Programa Orquesta-Escuela, modelo de educación musical alternativo y que actualmente rige la formación musical de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, adscrita al Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura Federal (antes Conaculta), institución de la cual fue coordinador nacional de abril de 2013 a diciembre de 2021.

Elenco

Violines primeros

Jesús Guadalupe Medina Corrales, **concertino**

Alejandra Guadalupe Ramírez Ávila, **asistente**

Diana Elizabeth Ayón Martínez

Luis David Alvarado Rosas

Ofelia Mariana Cervantes Páez

Emiliano Nava López

Leonardo Daniel Ramírez Ávila

Anette Itzel Jiménez Apolinar

Zyanya Lorena Fernández Lana

Kibet Abundez Belman

Tania Paola Ornelas Muñoz

Alan Bello Rosete

Adriana Lizbeth García Valdivia

Violines segundos

Yekaterina Yaroslava Contreras Borislova, **principal**

Erick Álvarez Rivera

Javier Salvador Regalado Moreno

Marco Antonio Teponas Vargas

Manuel Tamayo Robles

Adalberto De Jesús Gómez Gerardo

Aleksandra Jazmín Kouznetsov Segura

Jerónimo Giorguli Pellicer

Juan Miguel Gutiérrez Alemán

Leonardo Sánchez Hinojosa

Moisés Cadena Trejo

Paulina León*

Violas

Oswaldo Espinosa Rodríguez, **principal**
Luis Emmanuel Perea Cantero
Linda Patricia Torres Esqueda
Rocío Edith Contreras González
Johan Yael Ponce Iñiguez
Jorge Armando Sabino Escobar
Rocío Valverde Mayorga
Erika Marlene Corona Sorroza
Raymundo Eleazar Hernández Martínez
Juan Carlos Muñoz Beato
Mateo Estrada Rubiños

Violonchelos

Raquel Gómez Guadarrama, **principal**
Saray Guadalupe Sánchez
Carlos Uriel Morales Lumbreras
Bruno Santiago Xilotl Jurado
René Emiliano de Gante Canseco
José Emmanuel Reyes Martínez
Arián Castro Murillo
Renée Mariana Lizárraga Carrillo
Becky Vázquez Morales
Miguel Ángel de Jesús Salinas Láscares
Mario Gregorio Ruelas O'Connor

Contrabajos

Irving Adrián Escalona Ramírez, **principal**

Benjamín Aaron Aguayo Juárez

Canek Arizmendi León

Edmon Silvino Jiménez Meza

Eduardo Manuel Núñez Gutiérrez

Erandy Solorzano Hernández

Ferrante Arturo Espinosa Valencia

Francisco Josué De La Cruz López

Julián Betancourt Padilla

Karina Verónica Torres Martínez

Flautas

Ruth Maribel Coyoc Pech

Carlos Ignacio Galicia Luna

Ada Donají Lechuga Guerrero

José Manuel Canché Chan

Camila Fernanda Corona Ruiz

Marco Antonio Arreola Miranda

Oboes

Angélica Naomy Palacios Azúa

Jesús Manuel González Noriega

Vicente Briseño Cruz

Yadira Ivette Hernández Canseco

Clarinetes

Sofia Elibeth Jiménez González
Fabrisio Pérez Mota
Juan Manuel Mendoza Damián
Luis Fernando Aguirre Trejo
Yul Galván Coto

Saxofón alto*

Daniel Navarro

Fagotes

Alaide Nájera Gómez
María Fernanda Jiménez Capilla
Luis Raymundo Ríos López
Víctor Alejandro Gallardo Montes

Cornos

Andrés Urban Solano
Iván Francisco Camacho Ramírez
José Diego Contreras Arreola
Pedro Alejandro Guerra Rangel
Tonathiu Velásquez Velázquez

Trompetas

Carlos Anand Espinosa Sánchez
Juan Pablo Pérez Velasco
Néstor García Ríos
Miguel Ángel Mendoza Angeles

*músico invitado

Trombones

Diego Uriel Flores Fernández
Fernando Jair Islas Ángeles
José Rodolfo Hernández Pablo

Tuba

Jorge Soriano Ramírez

Percusiones

Pablo Eduardo González García
Alejandro Fabián Guzmán Montejo
Rodrigo Jehú Espinosa Jacobo
Nicolás Garrido Flores
Miriam Angélica Elías López
Zaid Uriel Cuamatzin Flores
Mariana Martínez Villacorta

Celesta

Mariana Martínez Villacorta

Arpas

Alondra Máynez Hernández
Emanuel Eli Lara Soto
Jaqueline Aguirre García

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
Miguel Ángel Reyes, técnico

SISTEMA NACIONAL
DE FOMENTO MUSICAL

 CULTURA
COMUNITARIA

 Orquesta Escuela
Carlos Chávez