

Centro Cultural
Roberto Cantoral

Estreno mundial

Cantata de la memoria y el amanecer

Arturo Márquez | Textos: Saúl Juárez

Voces, **metales**
y percusiones

Eduardo García Barrios, director
Ensamble Escénico Vocal y Coro Sinfónico
del Sistema Nacional de Fomento Musical
Ensamblés de Metales y de Percusiones
de la Orquesta Escuela Carlos Chávez

Jueves 30 de noviembre | 20:00 horas

El Ensemble Escénico Vocal, el Coro Sinfónico del Sistema Nacional de Fomento Musical y los Ensamblés de metales y percusiones de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, todos bajo la dirección del maestro Eduardo García Barrios interpretan, en el Centro Cultural Roberto Cantoral, un programa integrado por tres obras pobladas de símbolos y dotadas de la singularidad que deriva de vencer los retos que su propio trazo estructural les plantea. El concierto está plenamente equilibrado. A pesar de la diferencia de géneros musicales, hermana a las obras el propósito de despertar emociones intensas.

Owen Clayton Condon, compositor y percusionista estadounidense, ha creado obras para distintas agrupaciones de prestigio, con especial énfasis en las percusiones. Clayton compuso *Fractalía* en 2011 para el Third Coast Percussion. Se trata de una creación para marimbas que ha sido calificada como minimalista. Los fractales de la música se funden en ella para convocar a la imaginación creativa. La obra también ha sido escuchada como parte del *soundtrack* de la instalación audiovisual de la Casa de la Cascada, obra emblemática del afamado arquitecto Frank Lloyd Wright.

Dmitri Dudin es un músico completo, reconocido por su excepcional talento y por la diversidad de sus registros musicales. Es pianista, compositor, arreglista y profesor. Ha compuesto piezas para una gran variedad de instrumentos y conjuntos orquestales. Es autor de óperas, cantatas y música para danza y teatro. Dudin escribió *Mosaico, tema con variaciones para ensamble de metales* en condiciones complicadas porque fue creando de manera discontinua. Debía enviar digitalmente un fragmento cada semana a los músicos de la Orquesta del Estado de México durante los meses más álgidos de la pandemia. Al cabo, escribió el final y la obra se estrenó en el Centro Cultural Mexiquense en el año 2022. Esta noche serán interpretados fragmentos titulados *Pequeña suite para metaleros* por los jóvenes maestros del ensamble de metales de la Orquesta Escuela Carlos Chávez. La obra exige el dominio pleno del instrumento para extraerle lo mismo las cualidades eufónicas que las disruptivas.

Arturo Márquez enriquece su repertorio presentando una nueva obra. El compositor sonoreense entrega una cantata de trazo místico y terrenal a un tiempo. Las fanfarrias cimbran con sus revelaciones y las voces, en tremolar oscilante, honran tanto a los que fallecieron a causa del contagio durante la pandemia como a quienes salvaron tantas vidas a riesgo de la propia.

VOCES, METALES Y PERCUSIONES

La obra encarna el reto de concertar voces, metales y percusiones en el género vocal de la cantata. El resultado es una lección sobre el arte de la composición. En la *Cantata de la memoria y el amanecer* Márquez logra un signo acuático en donde vigorosas corrientes se entreveran conservando cada una su poder y su color. Como en ninguna otra de sus creaciones, la exaltación inquietante concede poco espacio a la calma.

En pocas palabras, se trata de un canto para los héroes anónimos creado con el póstumo mensaje de los caídos. Así lo concibe Saúl Juárez, autor del texto, que va más allá al acentuar la esperanza de que la humanidad cambie después de la tragedia. «... No tendríamos que ser quienes fuimos», refiere en uno de los versos.

Márquez y Juárez presentan una obra que algo tiene de misiva, aunque no aspira al mensaje. No pretende convencer, sino provocar cierta conmoción. Su arquitectura musical es tan impetuosa como las utopías que anhelan un mundo diferente.

-- PROGRAMA --

Fractalia

Owen Clayton Condon

Mosaico

Pequeña suite para metaleros

Dmitri Dudin

- I. *El protagonista (molto, molto, molto)*
- II. *Fanfarrea (interrupta assai)*
- III. *Fuga (in tempo de rock)*
- IV. *Toccata (huapango furioso)*
- V. *La marcha del circo (a la Fellini)*

*Cantata de la memoria y el amanecer**

Arturo Márquez

Textos: Saúl Juárez

- I. *Salen del pozo*
- II. *Escucha la melodía*
- III. *Ya se va la pesadilla*
- IV. *El amor cantará siempre*
- V. *Corre y grita*

*Estreno mundial

-- SISTEMA NACIONAL DE FOMENTO MUSICAL --

El Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México tiene como misión impulsar el diseño, la planeación, el desarrollo y la implementación de políticas educativas destinadas a fomentar la práctica musical colectiva como instrumento de inclusión de los sectores más vulnerables. Busca el ejercicio de los derechos culturales de las infancias y juventudes, generando modelos de educación musical comunitaria y profesional que garanticen su pleno desarrollo.

En coordinación con la Dirección General de Vinculación Cultural de la misma Secretaría, el SNFM impulsa 184 Semilleros Creativos de música distribuidos en 27 estados de la República Mexicana, desglosados en orquestas, coros en movimiento, coros tradicionales, bandas sinfónicas, bandas tradicionales, ensambles instrumentales y tradicionales. Definidos como grupos de formación artística con enfoque comunitario para niñas, niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, estos Semilleros forman parte del programa nacional Cultura Comunitaria, el cual promueve el ejercicio de los derechos culturales de personas, grupos y comunidades.

Asimismo, el SNFM impulsa el programa académico artístico de la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh), modelo de educación musical superior que otorga a sus egresados títulos profesionales de Licenciatura Instrumentista en 15 especialidades correspondientes a cada uno de los instrumentos de la orquesta sinfónica. Esta orquesta es el hábitat donde los alumnos de este plan académico desarrollan sus aptitudes y técnica instrumental a través de actividades artísticas como son conciertos sinfónicos o de ensamble, así como participaciones extraordinarias en festivales culturales, encuentros y foros de música.

Los ensambles de Metales y Percusiones nacieron en el seno de esta agrupación como una herramienta de fortalecimiento en la formación de los jóvenes integrantes; persigue la finalidad de construir un sonido más profundo a través del estudio meticuloso y la constante práctica impulsada por los maestros de la academia.

Estos jóvenes músicos incursionan tanto en el repertorio clásico como en el contemporáneo interpretando piezas compuestas expresamente para percusiones y metales, presentándose en distintos recintos culturales del país.

El SNFM también impulsa al Ensamble Escénico Vocal, un conjunto integrado por jóvenes cantantes, quienes en cada presentación hacen gala de su técnica musical y su fuerza interpretativa. Conducido en diferentes etapas por Gerardo Rábago Palafox, Leszek Zawadka,

Jorge Córdoba, Horacio Franco, Alejandro León, Sergio Vázquez y Digna Guerra, este grupo artístico ha transitado por el repertorio coral de diversas épocas, estilos y tradiciones, y hoy día es dirigido por el maestro Emilio Aranda Mora.

Por su parte, el Coro Sinfónico del Sistema Nacional de Fomento Musical –implementado en 2007 como un proyecto coral que capacitaba a docentes de los coros escolares que participaban en concursos para interpretar el Himno Nacional y la canción mexicana– evolucionó con el tiempo y abrió sus puertas a todos aquellos que desearan vivir la experiencia estética que provoca la música y ser cantantes profesionales; desde hace más de una década, en su repertorio incluyen obras como *Carmina Burana*, de Carl Orff; la *Segunda* y *Octava* sinfonías, de Gustav Mahler, y el *Requiem*, de Giuseppe Verdi, además de las óperas *El elixir de amor*, de Gaetano Donizetti, y *Antonieta*, de Federico Ibarra, entre otras.

--ARTURO MÁRQUEZ--

Nació un 20 de diciembre en Álamos, Sonora. Algunas de sus composiciones son *Zarabandeo*, *Máscaras*, *Conga del fuego nuevo*, *Marchas de duelo y de ira*, *La leyenda de Miliano*, *Cantata sueños* y los danzones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, siendo el segundo la obra de concierto mexicana más escuchada en el mundo. Su *Concierto de otoño*, dedicado al trompetista venezolano Pacho Flores; el *Danzón núm. 9*, en honor a Gustavo Dudamel, y *Fandango*, en homenaje a la violinista Anne Akiko Meyers, ya son parte del repertorio de prestigiosas orquestas.

El estreno mundial de *Sinfonía imposible: las peras del olmo* reunió, en el Festival Paax, a los solistas más reconocidos del planeta dirigidos por Alondra de la Parra. Entre sus proyectos entrañables, por incidir en la formación de nuevas generaciones, están la creación del Sistema Sonemos, en el estado de Morelos; el Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara, organizado por el Patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical de la UNAM. Actualmente es vicepresidente de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), lo que le ha permitido ser parte de la lucha por los Derechos de Autor a nivel internacional.

-- SAÚL JUÁREZ --

Entre sus obras de poesía y narrativa se cuentan: *Más sabe la muerte*, *Piedras del viento* (cantata con música del maestro Manuel Enríquez), *Si van al paraíso*, *Es agua esta luz*, *Señales de viaje*, *El viaje de los sentidos* y *La calle de los fresnos*. Su quehacer literario está presente en diversas antologías del país y en el extranjero. Ha desplegado una labor constante en el ámbito de la educación y la cultura.

-- OWEN CLAYTON CONDON --

Es un compositor y percusionista estadounidense que estudió en el Conservatorio de Nueva Inglaterra y completó sus estudios de doctorado en música en Northwestern University. En 1966 hizo su debut como solista con la Orquesta Sinfónica de Louisville tras ganar el concurso de orquesta Young Artist Competition. En el año 2000 ganó el New England Conservatory's Concerto Competition y actuó con la NEC Symphony Orchestra en el Jordan Hall. Las creaciones acústicas y electrónicas de Condon, incluida *Fractalia*, forman parte de los *soundtracks* de instalaciones audiovisuales de varios creadores como su colaboración con el artista británico de origen hindú Anish Kapoor para su pieza *Cloud Gate*, conocida como *The Bean*, ubicada en la Plaza AT&T en el Millennium Park de Chicago, Estados Unidos, una de las obras más icónicas y visitadas de la ciudad. Actualmente trabaja como artista sonoro y colabora con el estudio Luftwerk, fundado por la pareja de Petra Bachmaier y Sean Gallero, quienes han explorado los territorios de la luz y el color desde 2007.

-- DMITRI DUDIN --

Nació en Ekaterimburgo, Rusia, y comenzó sus estudios musicales a los cinco años. Se graduó en 1990 en el Conservatorio Estatal de Moscú P. I. Chaikovski. Es autor de varias obras sinfónicas y de cámara; además, cuenta en su catálogo con cuatro óperas. Como pianista ha participado en grupos de música contemporánea y ha sido acompañante de renombrados solistas. Radica en México desde 1990 y ha participado en diversos eventos de gran relevancia en el ámbito cultural del país. Ha realizado numerosos arreglos de la música clásica internacional y popular mexicana para todo tipo de dotaciones instrumentales. Entre los años 2015 y 2018 fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Desde 2019 trabaja como maestro de música de cámara, orquestación y composición en el Sistema Nacional de Fomento Musical.

-- EDUARDO GARCÍA BARRIOS --

Nació un 12 de noviembre. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música bajo la tutela de maestros como José Suárez, Ana María Báez y Gelya Dubrova. Realizó sus estudios profesionales en Moscú, en donde trabajó junto a Mikhail Voskresensky y Dmitri 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 Chaikovski. Regresó a México ese mismo año 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 Orquesta 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 2010 volvió a Baja California para desarrollar un proyecto comunitario estatal que dio paso a la atención a nivel nacional de las llamadas agrupaciones musicales comunitarias. Desde sus inicios, como director de orquesta, ha estado 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 del Consejo Académico del Programa Orquesta-Escuela, un 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.

Owen Clayton Condon

Fractalía

Ensamble de Percusiones de la OECCh

Isis Álvarez Vega • Zaid Uriel Cuamatzin Flores • Raziél Dumah Pérez
Pedroza • Pablo Eduardo González García

Dmitri Dudin

Mosaico. Pequeña suite para metalero

Ensamble de Metales de la OECCh

Cornos

Iván Francisco Camacho Ramírez • José Diego Contreras Arreola • Pedro
Alejandro Guerra Rangel • Tonathiu Velásquez Velázquez

Trompetas

Carlos Anand Espinosa Sánchez • Néstor García Ríos • Miguel Ángel
Mendoza Ángeles

Trombones

Sergio Giovanni Arias Lara • Diego Uriel Flores Fernández • José Rodolfo
Hernández Pablo

Tuba

Jorge Soriano Ramírez

Arturo Márquez

Textos: Saúl Juárez

*Cantata de la memoria y el amanecer**

*Estreno mundial

Ensamble de Metales de la OECCh

Cornos

Pedro Alejandro Guerra Rangel • Tonathiu Velásquez Velázquez • Diana
Cecilia Tapia Cerros • Adrián Castro Montes • Alan Jesús García Aguilar

Trompetas

Carlos Anand Espinosa Sánchez • Néstor García Ríos • Miguel Ángel Men-
doza Ángeles • Juan Pablo Pérez Velasco • Marvin Xólotl Melchor Flores

Trombones

Sergio Giovanni Arias Lara • Diego Uriel Flores Fernández • Gil César Fernando Reyes Urbano

Trombón barítono

Leonardo Díaz Carrasco

Tuba

Milthon Chavarría Ortiz

Ensamble de Percusiones de la OECCh

Zaid Uriel Cuamatzin Flores • Rodrigo Jehú Espinosa Jacobo • Nicolás Garrido Flores • Raziel Dumah Pérez Pedroza • Pablo Eduardo González García

Coro Sinfónico del Sistema Nacional de Fomento Musical

Sopranos

Alexia Flores León • Ana Luisa Fabián Navarrete • Andrea Elizabeth González Flores • Atzin Yamile Medina Muñoz • Betsabé Brito Urdapilleta • Elizama Cosme Burgos • Farina Serrano Valencia • Gemma Vázquez Arróyave • Gloria del Carmen Santana Hernández • Jessica Olivares González • Juana Isabel López Aguilar • Laura Patricia Quiroz Reyes • Lizbeth Angelina Ochoa Carreón • Lizett Denisse Espinoza Jiménez • Margarita Álvarez Ixta • María Basilidis Hernández Lugo • María del Pilar Villanueva Durán • María del Rosario Mondragón Castañeda • Mirsha Adriana Jiménez Márquez • Michelena Vejar Nazarena • Regina Guzmán Díaz • Rosario Mondragón Castañeda • Sandra Yesabel Ramírez Islas • Sofya Sosa Reyes • Yael Aurora Carrillo Chávez • Yarem Medina Muñoz

Altos

Alicia Vicuña Guante • Arlem López Ballesteros • Astrid Espinoza de los Monteros • Carmen Beatriz Figueroa Hernández • Dalia Vilchis Roa • Daniela Lizbeth Enríquez González • Dulce Nazareth López Pineda • Flavia Paola Corona Izquierdo • Hasaí Aurora Peña Martínez • Karla González Treviño • Inés Vega Garza • Ivette Barrios Hernández • Josefina Félix Vázquez • Lorena Díaz Puga • Luz del Carmen Chamorro Quiroz • Margarita García Bustos • María Dolores López González • María del Rocío Alonso Sánchez • Martha Natividad Padilla González • Sofía Itzayana García Palma • Susana Frías Cano Sonia Pluma Rosales

Tenores

Alfredo Ramírez Orizaba • Armando Vázquez López • Brandon Arturo Pérez Leoncio • David Elías Avelar • Erick Cruz Márquez • Fernando Hawley • Noé Colín García • Rodolfo Balcázar Castillo

Bajos

Adrián Castillo Ortiz • Armando Becerra Guerrero • Carlos Eduardo Martínez Chávez • David Palomino López • Edgar Ochoa Carmona • Ernesto Barajas Gutiérrez • Hilario Cosme Burgos • Ignacio Jaime Reynoso Tapia • Jaime Nieves García • Jorge Campos Cadenas • José Margarito Contreras Troncoso • Marcos Herrera Manrique • Misael Belmonte Bolaños • Rubén Antonio Luque • Uriel Olivos

Director: Alejandro León Islas • Pianista: James Pullés Huitrón

Ensamble Escénico Vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical

Sopranos

Érika Alcázar Macías • Andrea Ávila Camarillo • Mayte Pérez Cazabal • Alicia Gomezcaña Dávila

Mezzosopranos

Coral Sabrina Díaz Huerta • Susana Cenicerros Becerra • Carol Paola López de Lara Nava • Diana Celene Villeda Reyes

Tenores

Dylan David Lezama Olarra • Jorge Luis Martínez Zazueta • Martín Navarro Trejo

Barítonos

Leonardo Gabriel Herrera Garbuno • Jesús Pompeyo Lugo García • Alejandro Mora Peimbert

Bajos

Nehemías Alejandro Damián Brito

Personal del SNFM

GRUPOS ARTÍSTICOS

Sergio Vázquez, *coach* vocal y pianista del Ensamble Escénico Vocal
Idanya Cardona Martínez, coordinadora de ensambles del SNFM

DIRECTORES DE LOS ENSAMBLES

Alejandro León Islas

Director del Coro Sinfónico
del Sistema Nacional de Fomento Musical

James Phillip Ready

Director del Ensamble de Metales
de la Orquesta Escuela Carlos Chávez

VOCES, METALES Y PERCUSIONES

Roberto Zerquera Castillo

Director del Ensamble de Percusiones
de la Orquesta Escuela Carlos Chávez

Emilio Aranda Mora

Director del Ensamble Escénico Vocal
del Sistema Nacional de Fomento Musical

PRODUCCIÓN

Sara Rubalcava Castellanos, productora ejecutiva
Miguel Ángel Reyes, técnico
Mario Cruz Nicolás, técnico
Fernando Ruiz, técnico

DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

Rosalía González Matías, jefa del departamento de difusión y relaciones públicas
Carla Berenice Méndez Rubio, jefa de publicidad, prensa y difusión
Carmen Guadalupe Baca Maciel, redes sociales
Elisama Noguez Villagrán, servicio social

SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO

Martín Urieta
Presidente del Consejo Directivo

Roberto Cantoral Zucchi
Director General

CENTRO CULTURAL ROBERTO CANTORAL

Gaby Jacobo
Directora

SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE MÉXICO

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaria de Cultura

María Núñez Bernalova
Subsecretaria de Desarrollo Cultural

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL

Esther Hernández Torres
Directora General

COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FOMENTO MUSICAL

Roberto Rentería Yrene
Coordinador Nacional

www.elcantoral.com

CENTRO CULTURAL ROBERTO CANTORAL

Puente de Xoco puerta A, Col. Xoco • Entre Plaza Coyoacán
y Cineteca Nacional • A una cuadra del Metro Coyoacán

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

SISTEMA NACIONAL
DE FOMENTO MUSICAL

