

Sobre tumbas y heroínas

Orquesta Escuela Carlos Chávez

Solistas del Ensamble Escénico Vocal del SNFM

Farizat Tchibírova, pianista solista
Eduardo García Barrios, maestro – director

*Estreno mundial del Concierto para piano dedicado a Zarema Chibírova

marzo

Sábado 11 y domingo 12 | 13:30 h

LOS PINOS

Salón Adolfo López Mateos

mexicoescultura.com

SISTEMA NACIONAL
DE FOMENTO MUSICAL

CULTURA
COMUNITARIA

Orquesta Escuela
Carlos Chávez

Sinopsis

“No soy un ángel y no pretendo serlo. No es uno de mis papeles.
Pero tampoco soy el diablo. Soy una mujer y una artista seria,
y me gustaría ser juzgada por ello.”

María Callas

Sobre tumbas y heroínas es el título del programa musical con el que la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh) y las cantantes del Ensamble Escénico Vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical conmemorarán el Día Internacional de la Mujer y rendirán un Homenaje póstumo a Zarema Chibírova, docente musical de origen ruso, quien desde su llegada a México se dedicó (hasta 2015) a impulsar el talento de las nuevas generaciones de mujeres y hombres músicos en el estado de Baja California.

La figura femenina dentro de la música, más allá del concepto idílico de musa: la de la mujer, como creadora musical -aquella que encarna y/o construye ambientes y universos alternos con su voz o instrumento-, es el leitmotiv de esta paráfrasis musical que la joven orquesta ha preparado como reconocimiento al activismo de las mujeres -de antaño y de hoy- por la igualdad de género, en el ámbito social, laboral y artístico en el orbe.

Bajo esta óptica, las interpretaciones de la OECCh y las jóvenes cantantes del Ensamble Escénico Vocal (EEV) evocarán el rostro y emotividad de mujeres del medievo, del siglo XIX y las de principios del XX. Asimismo, la joven orquesta con *Sobre tumbas y heroínas* subraya que la escena operística es el primer género musical en reconocer las habilidades vocales y dramáticas de la mujer, pues antes del siglo XVII los papeles femeninos eran interpretados por los *castrati* (hombres castrados que tenían una voz aguda) y después solo se permitía intervenir en la ópera a las mujeres nobles o de clase alta y que además tuvieran una reputación intachable.

De esta manera, la primera en aparecer será *Isolda*, protagonista de la ópera de Richard Wagner, *Tristán e Isolda* -cuyo libreto y música están inspirados en una leyenda medieval escrita por el alemán Godofredo de Estrasburgo- que narra el idilio entre *Tristán* -caballero de la mesa redonda, según las leyendas arturianas- e *Isolda*, princesa de Irlanda, quien está comprometida con el Rey Marco de Cornualles -tío de Tristán-.

En este drama, no hay cuchillos ni veneno, como en el *Romeo y Julieta* shakespereano, aquí *Isolda* muere de amor, pero se une en lo espiritual con *Tristán* en una transfiguración dramática, que desvela su pasión y alma aguerrida -de hecho, el origen de este nombre es germánico y significa 'guerrera fuerte' o 'mujer dominante', una figura femenina que Wagner traslada a la música, mediante abstracciones sonoras que sugieren el enamoramiento, la mirada, el deseo y la mutación del amor corpóreo al espiritual. No por nada esta ópera, estrenada en Múnich el 10 de junio de 1865 (periodo romántico), marcó un hito al lograr que la orquesta fuera una protagonista de la ópera más allá del libreto.

Por otra parte, las cantantes del EEV acompañarán a la OECCh interpretando arias, dúos, tríos de ópera que perfilarán los rostros de algunas heroínas de ópera, como es el caso de *Giullietta*, uno de los personajes femeninos de *la ópera Los cuentos de Hoffmann*, de Jacques Offenbach, inspirada en textos de notable escritor alemán ETA Hoffmann, que fue estrenada el 10 de febrero de 1881, sin la presencia del compositor quien murió un año antes sin haberla concluido.

Esta mujer apasionada, desafiante y osada -arquetipo femenino que rompía con el deber ser de la mayoría de las mujeres de principios del siglo XIX- saldrá a escena para interpretar junto a *Nicklausse*, el dúo *Belle nuit, o nuit d'amour*, conocido también como *La Barcarolle*, porque está escrita en un tempo *moderato*, como las canciones folclóricas cantadas por los gondoleros de Venecia.

En tanto, *Isabella*, personaje principal de la ópera cómica *La italiana en Argel* –con libreto de Angelo Anelli y la música de Gioachino Rossini- es una joven italiana aventura y decidida a rescatar a su novio, quien ha sido secuestrado por una banda de piratas. Ella, como las anteriores mujeres representadas en este programa titulado *Sobre tumbas y heroínas*, aparecerá cuando las cantantes del EEV interpreten el aria *Cruda Sorte*, la cual expresa su infortunio y el impulso vigoroso que la lleva a salir en busca de su amado *Lindoro*.

Bajo esta misma línea de la ópera cómica, la *Mariscala* y *Sofía*, personajes de *El caballero de la rosa*, de Richard Strauss -estrenada el 26 de enero de 1911- se apropiarán del escenario para interpretar el trío *Hab mir's gelobt*, el pasaje más recordado de esta ópera que transgredió las buenas conciencias de la época empezando porque a diferencia de las composiciones mozartianas en este género, las mujeres encarnaban papeles de hombres, y porque el drama abre con un escena en la que aparece una mujer madura (la Mariscala) junto a su joven amante (Octavio).

De esta manera es como *Sobre tumbas y heroínas* celebra la transformación que ha emprendido la mujer y conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Repertorio

Richard Wagner **17'**
Preludio y *Muerte de amor (Liebestod)* de la ópera *Tristán e Isolda*

Jacques Offenbach **06'**
Dúo *Belle nuit, o nuit d'amour* (Giulietta y Nicklausse) de la ópera
Los cuentos de Hoffmann

Eimy Sánchez Osuna, soprano**
Coral Sabrina Díaz, mezzosoprano**

Gioachino Rossini **05'**
Aria *Cruda Sorte (Isabella)* de la ópera *La italiana en Argel*

Diana Celene Villeda Reyes, mezzosoprano**

Richard Strauss **06'**
Trío *Hab mir's gelobt* ((Octavio, Mariscala y Sofía) de la ópera
El caballero de la Rosa

Carol López de Lara, mezzosoprano**
Érika Alcázar Macías, soprano**
Mayte Pérez Cazabal, soprano**

Rodrigo Ruiz **40'**
Concierto para piano en re menor, R. 13*

Allegro nobile
Adagio
Allegro

Farizat Tchibírova, piano

**Cantantes del Ensamble Escénico Vocal

*Estreno mundial dedicado a la maestra Zarema Chibírova

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.

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

Yekaterina Y. Contreras Borislova, **concertino**
Jesús Guadalupe Medina Corrales, **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

Alejandra Guadalupe Ramírez Ávila, **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*

*Violinista invitada

Violas

Raymundo Eleazar Hernández Martínez, **principal**

Oswaldo Espinosa Rodríguez

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

Juan Carlos Muñoz Beato

Mateo Estrada Rubiños

Violonchelos

Saray Guadalupe Sánchez Sánchez, **principal**

Carlos Uriel Morales Lumbreras

Bruno Santiago Xilotl Jurado

José Emmanuel Reyes Martínez

Arián Castro Murillo

Raquel Gómez Guadarrama

Renée Mariana Lizárraga Carrillo

Becky Vázquez Morales

Miguel Ángel de Jesús Salinas Láscares

Contrabajos

Julián Betancourt Padilla, **principal**

Benjamín Aaron Aguayo Juárez

Canek Arizmendi León

Eduardo Manuel Núñez Gutiérrez

Erandy Solorzano Hernández

Ferrante Arturo Espinosa Valencia

Francisco Josué De La Cruz López

Karina Verónica Torres Martínez

Flautas

Ruth Maribel Coyoc Pech

Carlos Ignacio Galicia Luna

José Manuel Canché Chan

Marco Antonio Arreola Miranda

Ada Donají Lechuga Guerrero

Oboes

Yadira Ivette Hernández Canseco

Angélica Naomi Palacios Azúa

Vicente Briseño Cruz

Jesús Manuel González Noriega

Clarinetes

Fabrisio Pérez Mota

Sofía E. Jiménez González

Luis Fernando Aguirre Trejo

Juan Manuel Mendoza Damián

Yul Galván Coto

Fagotes

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

Cornos

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

Trompetas

Carlos Anand Espinosa Sánchez
Miguel Ángel Mendoza Ángeles
Juan Pablo Pérez Velasco

Trombones

Gil César Fernando Reyes Urbano
Leonardo Díaz Carrasco
Sergio Giovanni Arias Lara

Tuba

Ángel Asahi Pérez García

Percusiones

Nicolás Garrido Flores

Arpas

Alejandra De Ita López
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

GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA