

La tradición alemana

Orquesta Escuela Carlos Chávez

Roberto Rentería Yrene, maestro-director
Julieta Cedillo, flautista
Baltazar Juárez, arpista

Mayo

ENART

Sábado 13, 13:30 h

Auditorio Blas Galindo

LOS PINOS

Domingo 14, 13:30 h

Salón Adolfo López Mateos

mexicoescultura.com

SISTEMA NACIONAL
DE FOMENTO MUSICAL

CULTURA
COMUNITARIA

Orquesta Escuela
Carlos Chávez

Sinopsis

En un recorrido por los diccionarios o enciclopedias musicales, nos podemos dar cuenta que desde la “B” de Bach, Beethoven y Brahms; la “M” de Mozart; la “H” de Haydn; la “O” de Orff; la “S” de Schütz, Schubert, y Schumann, hasta la “W” de von Weber e indudablemente Wagner, los apellidos de compositores alemanes brillan o destacan del resto, por lo que no es casualidad que algunos llegaran a decir que la música era el *arte más alemán de todas las artes*, una consideración que si bien no es descabellada, tampoco puede ser determinista ante el legado de los rusos, italianos, austriacos, checos y franceses, entre otras nacionalidades.

Sin embargo, *La tradición alemana* ha marcado hitos en la música que en esta ocasión llevan a la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh) a ocuparse de ella, a través de la ejecución de dos obras que por sus cualidades únicas y extraordinarias sobresalen no sólo de la época en la fueron compuestas, también dentro del repertorio de sus creadores.

Se trata del Concierto para flauta y arpa en do mayor, K. 299, de Wolfgang Amadeus Mozart, y la Sinfonía núm. 3 en mi bemol mayor, op. 55, de Ludwig van Beethoven, obras sinfónicas que desvelan el momento ilustrado y crucial que vivió la sociedad durante la Revolución Francesa (5 de mayo de 1789 – 9 de noviembre de 1799) y que de alguna forma influyó en los músicos quienes desde tiempos anteriores deseaban liberarse de la nobleza para componer de manera libre y sin ningún tipo de encargo.

Justamente Wolfgang Amadeus Mozart -a quién austriacos y alemanes demandan como suyo, una polémica que por cuestiones históricas no puede resolverse dado que entre 1756 y 1791, ambas naciones pertenecían al Sacro Imperio Romano Germano- es el precursor de esta brecha compositiva que busca erradicar el conservadurismo para abrazar la libertad creativa, en la que el músico ya no dependiera de los caprichos de la aristocracia ni de la iglesia. Él durante este periodo prefirió la pobreza a componer por encargo de dichas instituciones.

Esa desazón de componer en libertad o realizar un encargo más, perseguía constantemente al llamado genio de Salzburgo; durante su estancia en París en 1778, decidió aceptar como alumna a una joven arpista, la hija del Duque de Guines, quien comisionó a Mozart una obra para arpa y flauta que pudiera ser interpretada por padre e hija. Es así como nació su Concierto para flauta y arpa en do mayor, K. 299, una obra que le provocó muchas dudas como lo revela en una carta a su padre, *Leopold Mozart*, fechada el 14 de febrero de 1778: *Aquí no tengo ni una hora de tranquilidad. Sólo puedo escribir por la noche, y por ello no puedo levantarme temprano. Además, no siempre se está en un estado propicio para el trabajo. Naturalmente, sería capaz de garabatear muy deprisa en cualquier momento; pero aquí se trata de una obra que debe hacerse un camino en el mundo, y doy mucha importancia a no avergonzarme de ella, puesto que estará bajo mi nombre. Además, ya lo sabe, en cuanto tengo que escribir sin parar para el mismo instrumento (que no soporto), me vuelvo completamente anquilosado.*

La belleza de esta obra musical contrasta sin duda con lo dicho anteriormente. De hecho, este concierto para flauta y arpa es uno de los dos conciertos dobles que escribió y su única pieza para arpa. El concierto es uno de los más populares en el repertorio del instrumento.

Este cambio, iniciado en las últimas décadas del siglo XVIII, llegará a su máxima expresión en el naciente siglo XIX con las obras de Beethoven. Es en esta época la cual la sinfonía deja atrás el Clasicismo y le abre las puertas a la pasión y arrebatos temperamentales que circundan el Romanticismo.

En el verano de 1802, en Heiligenstadt, Beethoven hizo algunos esbozos para los tres primeros movimientos de una nueva sinfonía que con el tiempo se convertiría en un hito y a la que estaba plenamente convencido llamaría “Bonaparte”, en honor al líder militar que había liberado Europa del yugo austriaco y puesto los cimientos de un nuevo orden social. A decir del compositor y musicólogo Jan Swafford, Beethoven quería evocar en esta sinfonía el carácter y la historia de un conquistador, así como la dimensión moral de lo que el “primer cónsul perpetuo francés” estaba creando por toda Europa.

Por otra parte, medios internacionales refieren que, en palabras de Daniel Barenboim, director de orquesta argentino especialista en el repertorio beethoveniano, refiere que la *Eroica* -llamada así ante la decepción que sintió de Beethoven al enterarse que Bonaparte había aceptado ser emperador-: “La *Eroica* es un equivalente musical a la llegada a la luna, un hito que no sólo afecta al medio en la que fue concebida, sino también a otras manifestaciones humanas. Esta sinfonía capta, y de alguna manera inicia, la estética romántica y la tradición de las grandes sinfonías”.

Repertorio

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y arpa en do mayor, k 299

Allegro

Andantino

Rondeau

Ludwig van Beethoven

Sinfonía núm. 3 en mi bemol mayor, op. 55

Allegro con brio

Marcia fúnebre

Scherzo

Finale

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.

Roberto Rentería Yrene, maestro - directo

Originario de la Ciudad de México y michoacano por arraigo, inició su formación musical a los 10 años de edad, en el Conservatorio de las Rosas de Morelia y posteriormente en la Escuela de Bellas Artes de la UMSNH, así como en la Escuela de Música Vida y Movimiento, donde realizó estudios en flauta transversa, recibiendo instrucción de los maestros Guillermo Portillo, Ottoniel Mejía, Helen Wolf Zacks, Jaime Turrubiate y Adalberto Cádiz.

Estudió dirección de orquesta con Eduardo García Barrios, así como en cursos y clases magistrales con directores como Alfredo Zamora, Armando Zayas, Fernando Lozano, Francisco Savín, Enrique Bádiz, Guillermo Salvador, Jorma Panula, José Luis Castillo, Pablo Varela, Enrique Diemecke, Thomas Crockell y Cliff Colnot, este último en el marco del Chicago Youth in Music Festival organizado por el Instituto para el Aprendizaje, Acceso y Formación de la Orquesta Sinfónica de Chicago.

Ha sido director huésped de importantes orquestas como la Sinfónica Nacional (OSN); la de Baja California (OBC), la Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP), Sinfónica de Aguascalientes (OSA), la Filarmónica de Querétaro, la Sinfónica de Coyoacán, la Sinfónica Juvenil del Estado de México, la Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Sinfónica del Conservatorio de Puebla, la Sinfónica Juvenil de Chihuahua, la Sinfónica Carlos Chávez, la Camerata Nocturna, la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Orquesta Típica de la Ciudad de México y la Orquesta de Jóvenes "Mitad del mundo", integrada por músicos de Ecuador, Chile y México.

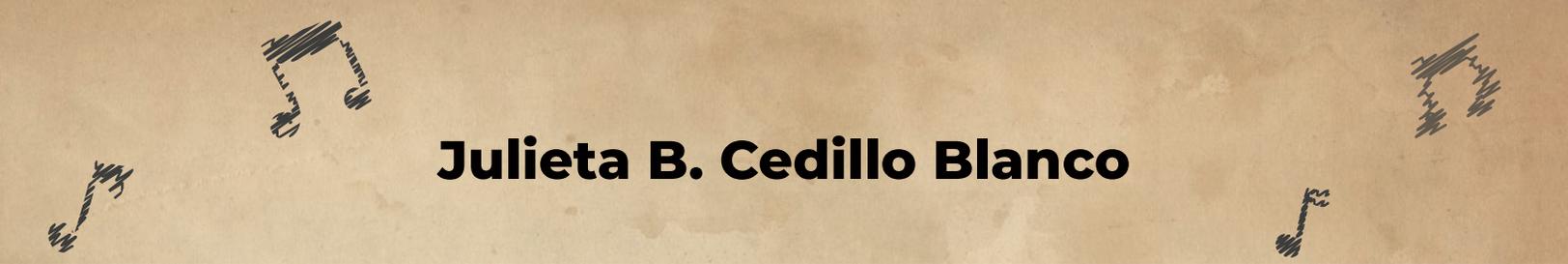

De 2001 a 2010 fue director artístico de la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas de la ciudad de Morelia, con la cual realizó un sinnúmero de conciertos en el estado de Michoacán. Desde 2009, es el coordinador general y director asociado de la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM) del Sistema Nacional de Fomento Musical, con la cual ha realizado 16 giras por 26 estados de la República Mexicana. De 2007 a 2010 participó como director asistente de la entonces llamada, Orquesta Sinfónica Carlos Chávez.

A finales del 2009 dirigió la ópera Dido y Eneas del compositor inglés Henry Purcell en colaboración con el Laboratorio de Investigaciones Escénico Musicales -fundado por los maestros Eduardo García Barrios y Leszek Zawadka-. En 2016, fungió como director artístico en la final de IV Festival Internacional de Arpa y de manera frecuente participa en los ciclos de conciertos Vive la Música de la Orquesta Escuela Carlos Chávez.

Paralelamente a su actividad artística, en la actualidad se desempeña como coordinador nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, impulsando la práctica musical colectiva de niñas, niños y jóvenes a través de la música, tanto en un modelo de educación musical comunitaria, como a través del modelo orquesta escuela que forma músicos profesionales.

Julieta B. Cedillo Blanco

Flautista mexicana nacida en la ciudad de Puebla. Principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de México desde 1991. Con estudios de Licenciatura en flauta en la Escuela de Perfeccionamiento Vida y Movimiento, con Rubén Islas; de Maestría en flauta en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, con Julius Baker; de Maestría en Ciencias de la Educación y Doctorado en Educación en la Universidad IEU, de Puebla.

Se ha presentado como solista de prestigias orquestas en la República Mexicana, en Guatemala, Argentina y en Estados Unidos. Obtuvo dos premios Nacionales en los concursos “Jóvenes Solistas” y “Nuevos Valores” convocados por la UNAM y el INBAL, respectivamente.

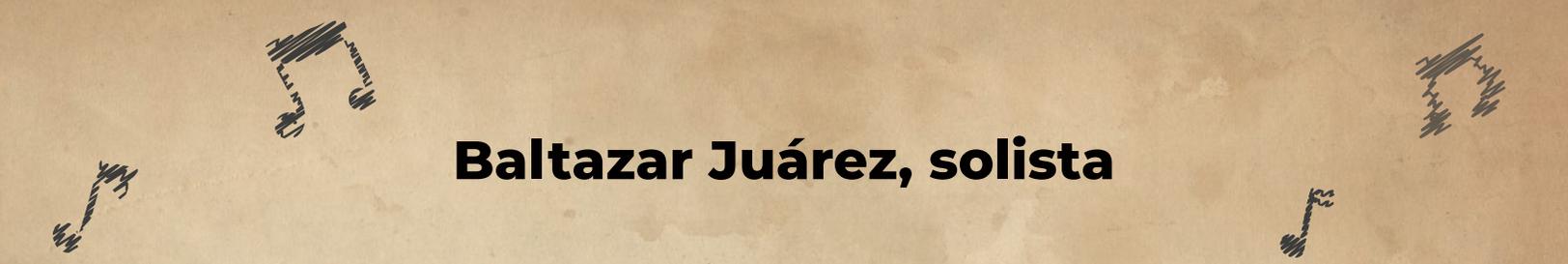
En el mismo rubro, se agrega la distinción especial que recibió para actuar como invitada en la sección de flautas de la Orquesta Philharmonia de Londres, en un concierto realizado en la Ciudad de México en septiembre de 2014, actuando bajo la batuta de Vladimir Ashkenazy.

Como complemento indispensable en la carrera musical de Julieta Cedillo, y como parte de su compromiso con la educación musical, destaca su agenda académica como maestra de flauta de la Orquesta Escuela Carlos Chávez del Sistema Nacional de Fomento Musical, de la Secretaría de Cultura, y maestra de flauta de la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM), del mismo SNFM. También es maestra de flauta en nivel licenciatura y posgrado en el Conservatorio Nacional de Música, INBAL y en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Dentro de su actividad docente, Julieta Cedillo ha impartido clases magistrales y conferencias en la Escuela de Música, College of Fine Arts de la Universidad de Arizona, la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, la Facultad de Música de la UNAM, la Escuela Superior de Música y Danza del INBA, en Monterrey, NL, el Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla, y en la Escuela de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así mismo ha participado en diversas ocasiones como miembro del jurado en prestigiosos concursos tanto nacionales como internacionales.

En 1991 recibió la beca del FONCA para realizar estudios de técnica en música contemporánea.

Baltazar Juárez, solista

Arpista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Se ha presentado tanto como concertista como músico de orquesta en diferentes partes del mundo. Sus apariciones como solista incluyen la Young Israel Philharmonic, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, *Vancouver Symphony Orchestra*, *Zagreb Soloist*, *Hong Kong City Chamber Orchestra*, Orquesta Sinfónica Nacional de México, Orquesta Filarmónica de Jalisco, Orquesta Sinfónica de Xalapa, entre otros.

Ha sido invitado a impartir masterclasses y brindar recitales en diferentes recintos del mundo tales como: la Glazbena Skola Vatroslava Lisinskog en Zagreb, Croacia; en el *American Harp Society 41st National Conference 2014* en New Orleans, Louisiana, EU; en la Universidad de Federal de Minas Gerais en Belo Horizonte, Brasil 2015; en el *MasterWorks Festival* en Winona Lake, Indiana, EU 2015; la Semana del Arpa en Buenos Aires, Argentina 2015; *Zagreb International Festival 2016*; *Anderson University*, Indiana, EU 2016; *American Harp Society Chapter-New Orleans Chapter*, EU 2017, *13th World Harp Congress*, Hong Kong, 2017; *RioHarpFest* en Rio de Janeiro, Brasil, 2012-2020; Nueva Escuela Argentina 2020, Buenos Aires, Argentina; *West Coast Harp Society*, Vancouver, Canadá, 2020, entre otros.

Ganador de diversos premios en los concursos más importantes del mundo: 4º lugar en el *USA International Harp Competition*, 1998 en Bloomington, Indiana; y el 2º lugar en el *American Harp Society*, 1999 en Los Ángeles, California. Es el primer mexicano en tener la distinción de ser invitado a formar parte del jurado en el *USA International Harp Competition*, Bloomington, Indiana, EU, 2013; y ser el “Artista de Honor” para la 41ª Conferencia anual de la *American Harp Society* en junio 2014, ofreciendo el Concierto de Inauguración y Masterclass. Baltazar Juárez, arpista y maestro titular.

Su discografía incluye: "Jardin des Paons", dúo de arpas en colaboración con la arpista francesa Isabelle Perrin; y "Tres conciertos para arpas", con la participación del arpista francés Nicolás Tulliez, en compañía de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Este último fue producido y apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes con el Programa Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales.

Es fundador y director artístico del *Mexico International Harp Competition and Festival*, considerado como el evento más importante de arpa en nuestro país y reconocido a nivel internacional.

Elenco

Violines primeros

Yekaterina Y. Contreras Borislova, **concertino**

Jesús Guadalupe Medina Corrales, **asistente**

Tania Paola Ornelas Muñoz

Alan Bello Rosete

Marco Antonio Teponas Vargas

Diana Elizabeth Ayón Martínez

Luis David Alvarado Rosas

Ofelia Mariana Cervantes Páez

Emiliano Nava López

Anette Itzel Jiménez Apolinar

Zyanya Lorena Fernández Lana

Kibet Abundez Belman

Adriana Lizbeth García Valdivia

Violines segundos

Alejandra Guadalupe Ramírez Ávila, **principal**

Leonardo Sánchez Hinojosa

Moisés Cadena Trejo

Erick Álvarez Rivera

Javier Salvador Regalado Moreno

Manuel Tamayo Robles

Leonardo Daniel Ramírez Ávila

Adalberto De Jesús Gómez Gerardo

Aleksandra Jazmín Kouznetsov Segura

Jerónimo Giorguli Pellicer

Juan Miguel Gutiérrez Alemán

Paulina León*

Violas

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

Violonchelos

Saray Guadalupe Sánchez Sánchez
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
Mario Gregorio Ruelas O'Connor

Contrabajos

Canek Arizmendi León
Francisco Josué de la Cruz López
Benjamín Aarón Aguayo Juárez
Eduardo Manuel Núñez Gutiérrez
Erandy Solórzano Hernández
Ferrante Arturo Espinosa Valencia
Karina Verónica Torres Martínez

Flautas

Ruth Maribel Coyoc Pech
Carlos Ignacio Galicia Luna

Oboes

Yadira Ivette Hernández Canseco
Angélica Naomy Palacios Azúa
Vicente Briseño Cruz
Jesús Manuel González Norieg

Clarinetes

Fabrisio Pérez Mota
Juan Manuel Mendoza Damián

Fagotes

María Fernanda Jiménez Capilla
Luis Raymundo Ríos Lópezilla

Cornos

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

Trompetas

Néstor García Ríos
Juan Pablo Pérez Velasco

Timbales

Arturo Alejandro Jiménez Ramos

*Violinista invitada

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