

De mitos y leyendas

Homenaje a Javier Álvarez

Orquesta Escuela Carlos Chávez

Eddie Mora | director invitado

Manuel Garnica | solista

Septiembre 2023 | 13:30 h

Sábado 9 y domingo 10

LOS PINOS

Salón Adolfo López Mateos

    @FomentoMusical

mexicoescultura.com

SISTEMA NACIONAL
DE FOMENTO MUSICAL

CULTURA
COMUNITARIA

Repertorio

Ludwig van Beethoven <i>Obertura <i>Las criaturas de Prometeo</i></i>	05'
Javier Álvarez <i>Metro Chabacano (versión orquestal)</i>	05'
Eddie Mora <i>El laberinto del Minotauro*</i>	12'
Claude Debussy <i>Preludio a la siesta de un fauno</i>	12'
Richard Strauss <i>Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel</i>	16'

*Estreno mundial, especialmente escrita para este programa

Sinopsis

De *mitos y leyendas* se titula el programa con el que la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh) abre el telón en este segundo semestre de 2023, y está integrado por obras sinfónicas de Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, Richard Strauss, así como del compositor mexicano Javier Álvarez y el costarricense Eddie Mora, quien para esta ocasión fungirá como director invitado. Una selección de música sinfónica que invitará al público a introducirse en el inagotable universo de la mitología griega; así como en el del folclore alemán y de países bajos; y en paisajes sonoros y urbanos inspirados por la estructura citadina de la capital del país.

La Obertura *Las criaturas de Prometeo*, de Ludwig van Beethoven (1770-1827), será la primera en ser interpretada por la joven orquesta, la cual fue encargada al compositor alemán en el año 1800, por el afamado coreógrafo italiano, Salvatore Vigano (1769 – 1821) quien le encargó una partitura para ballet que celebrará la figura Prometeo, el titán a quien la mitología griega le atribuye la creación de la humanidad y su protección frente a los dioses; él enseñó a los hombres el uso y manejo del tiempo, la ciencia, el alfabeto, la domesticación y el empleo del caballo y el buey; la navegación, la medicina, la industria de los metales, la ciencia de los presagios, y todas las artes.

Al principio Beethoven mostró un poco de desinterés dado que en esa época (1800, los albores del siglo XIX), la danza y el ballet eran considerados solo un divertimento, sin embargo, como se encontraba en apuros financieros decidió tomar la propuesta del coreógrafo italiano y escribió *Las criaturas de Prometeo*, un ballet dividido en una obertura y 16 número de danza. Fue escenificado por primera vez el 28 de marzo de 1801, en el Teatro Hofburg de Viena (Austria).

Bajo este mismo marco mitológico de la cultura helénica, la OECCh evocará una de sus historias más fascinantes: la del Minotauro, hijo de *Pasifae*, reina de Creta y un toro; una criatura fantástica con un descomunal cuerpo humano y cabeza de toro, quien fue condenado por *Minos*, esposo de *Pasifae* y Rey de Creta, a vivir en un laberinto hecho por Dédalo, el arquitecto y artesano real; al cual año con año llegaban siete muchachos y siete doncellas para servir como alimento del monstruo, hasta que *Teseo*, hijo del rey *Egeo* de Atenas, se ofreció, ante la oposición de su padre, para derrotar al monstruo y acabar de esta manera con el sangriento tributo impuesto por el rey de Creta.

El laberinto del Minotauro es el título de esta obra escrita en este 2023, por Eddie Mora (1965), quien se embarcó en esta expedición mitológica y musical porque, en su opinión, este tema es fascinante y sus personajes entrelazan sus historias de manera intrigante. “Espero que los sonidos de esta obra transfieran toda la intensidad y profundidad de este mito, llevando al escucha por el hilo de esta trama”, ha expresado en diversas ocasiones, el también director musical.

Asimismo, bajo este mismo halo de narraciones fantásticas, la OECCh interpretará una de las obras más interpretadas del compositor francés Claude Debussy (1862 -1918), y la obra que marco el primer hito del impresionismo sinfónico: *El preludio a la siesta de un fauno*. Inspirada en el poema del escritor Stéphane Mallarmé, “L’Après-midi d’un faune”. Debussy de manera libre alude con música las sensaciones y actitud perezosa de Egipán un fauno (criatura de la mitología griega y romana, mitad hombre y mitad cabra), quien cansado de perseguir ninfas se abandona en un ligero sueño donde da forma a sus deseos en esa calurosa tarde.

En opinión del compositor y director francés Pierre Boulez, la maestría con la que Debussy empleó los timbres de la orquesta y la delicadeza de cada tema musical colocan al “Preludio a la siesta de un fauno” al inicio de toda la música moderna. Su estreno tuvo lugar en París, el 22 de diciembre de 1894. Años más tarde (1912) Vaslav Nijinsky -el mismo que escandalizó a la crítica y al público con el *ballet La consagración de la primavera*, de Igor Stravinsky, en 1913- creó para los ballets rusos de Serguéi Diáguilev la coreografía *La siesta de un fauno*, la cual marcó una impronta en la escena dancística

Asimismo, la joven orquesta interpretará paisajes sonoros y urbanos inspirados por la estructura citadina de la capital del país, durante su interpretación de la obra *Metro Chabacano*, compuesta por el mexicano Javier Álvarez (1956), quien inició la concepción de esta obra en 1988, con una pieza para cuerdas titulada *Canción de tierra y esperanza*, dedicada a sus padres. Más tarde en 1991, Álvarez adaptó la partitura e hizo un arreglo para el afamado Cuarteto Latinoamericano, la cual fue estrenada en septiembre de 1991 para la instalación cinética que el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México le había comisionado. En opinión del autor: *Metro Chabacano* no es un retrato de ningún aspecto sónico o visual del metro, sino cortos viajes cíclicos imaginarios, a través de fugas y paisajes urbanos”.

Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, un poema sinfónico creado por Richard Strauss será interpretada al final de este programa. Se trata de una crónica de las desventuras y travesuras de Till Eulenspiegel, que era un héroe popular campesino del folklore del norte de Alemania y los Países Bajos. Su estreno tuvo lugar el 5 de noviembre de 1895 en Colonia, Alemania.

Según Claude Debussy, “esta pieza se parece a una hora de música nueva en la casa de locos: clarinetes que describen trayectorias dementes, trompetas que siempre están con la sordina puesta y trompas que para prevenir un latente estornudo se apresuran a responder respetuosamente ¡Jesús! Tenemos ganas de estallar de risa o de gritar hasta morir y uno se asombra de volver a encontrar las cosas en su sitio”.

Carla Berenice Méndez Rubio

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.

Eddi Mora, director invitado

Director de orquesta originario de San José, Costa Rica (1965). Ganador del Premio *Grammy Latino* en 2017 como director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica en la categoría «Mejor Álbum de Música Clásica». Y nominado en varias ocasiones como compositor y director (2014 – 2016, 2018 y 2020 – 2022). Asimismo, en 2028 obtuvo el Premio Nacional «Carlos Enrique Vargas» en la categoría de Dirección de Orquesta otorgado por el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica.

Actualmente es director artístico de la Orquesta Sinfónica de Heredia (OSH), con la cual ha grabado una importante cantidad de discos como *Brujos* (2022), *COSTA RICA BICENTENARIA* (2021), *SOLOSH* (2019), *Ecos del silencio* (2018), *Fuego* (2016), *Abstracto* (2016), *Voces* (2015), *Heredia* (2014), *Tiempos* (2013), *Rompiendo moldes* (2012), *Retratos* (2012) y *Caminos* (2011). Fue director residente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica (OSN) en el período 2014 – 2015; y entre 2007 y 2015 se desempeñó como decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Costa Rica, y en 2018 fue director invitado y artista en residencia en la Universidad del Sur de Dakota, en Estados Unidos.

Como compositor ha sido reconocido en varias ocasiones con el Premio Nacional en Composición «Aquileo J. Echeverría», Premio «ACAM» (Asociación de Compositores y Autores Musicales) de Costa Rica y Premio Musical «Áncora» (La Nación).

En calidad de director huésped ha participado con la Orquesta de Cámara de Württemberg – Heilbronn, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la Orquesta Sinfónica de Costa Rica, la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Rusa de Moscú, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo México (OSUANM), la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA), la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG), la Orquesta Sinfónica de Oaxaca (OSO), la Filarmónica de Boca del Río (OFBR), la Orquesta de la Universidad de Dakota del Sur, la Orquesta Sinfónica de Minot en Dakota del Norte, la Banda de Conciertos de San José y la Banda de Conciertos de Cartago entre otras prestigiosas orquestas y ensambles.

Egresado del Conservatorio Estatal de Moscú “Piotr Ilich Tchaikovsky” Mora inició sus estudios musicales en el Conservatorio Castella y en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica.

Manuel Garnica, violonchelista

Originario del estado de Guerrero, inició sus estudios musicales a temprana edad en la Escuela Estatal de Música “Margarito Damián Vargas”, en la que tuvo su primer acercamiento al violonchelo bajo la tutela del maestro Samvel Barseghyan. Al poco tiempo fue seleccionado para formar parte de la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM), donde ocupó el cargo de violonchelista principal para numerosas giras nacionales e internacionales.

Para realizar sus estudios profesionales en 2008 se trasladó a la Ciudad de México, donde ingresó al Programa Orquesta Escuela de la Orquesta Sinfónica Juvenil “Carlos Chávez” (hoy Orquesta Escuela Carlos Chávez), en el cual perfeccionó su técnica musical e interpretativa, bajo la dirección de la maestra Lioudmila Beglarian, titulándose en 2015 como Licenciado Instrumentista en violonchelo, en este plan académico del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Posteriormente continuó su perfeccionamiento musical en la Universidad Alfonso X “El Sabio” de Madrid, España, donde estudió bajo la instrucción de los maestros Asier Polo y María Casado. Asimismo, ha participado en cursos y clases magistrales con reconocidos músicos como Claudio Bohórquez, Suzana Stefanovic, Wolfgang E. Schmidt, Leonid Shukayev, Emil Rovner, Thomas Mesa, el Cuarteto de San Petersburgo y el Cuarteto Latinoamericano, entre otros.

Como violonchelista se ha presentado en importantes escenarios de México, España, Estados Unidos, Argentina y Portugal. Actualmente es miembro de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes.

Elenco

Violines primeros

Diana Elizabeth Ayón Martínez, **concertino**

Alejandra Guadalupe Ramírez Ávila

Ofelia Mariana Cervantes Páez

Luis David Alvarado Rosas

Anette Itzel Jiménez Apolinar

Adriana Lizbeth García Valdivia

Leonardo Sánchez Hinojosa

Alan Bello Rosete

Zyanya Lorena Fernández Lana

Kibet Abundez Belman

Adán Jahir García Contreras

Dayana Tsajpijy Pérez de la Rosa

Juan Pablo Ortega Rodríguez

Violines segundos

Marco Antonio Teponas Vargas, **principal**

Emiliano Nava López

Adalberto De Jesús Gómez Gerardo

Aleksandra Jazmín Kouznetsov Segura

Tania Paola Ornelas Muñoz

Juan Miguel Gutiérrez Alemán

Jerónimo Giorguli Pellicer

Leonardo Daniel Ramírez Ávila

Moisés Cadena Trejo

Juan Pablo Carmona García

Diana Montserrat Aquino Jiménez

Omar Alejandro Medina Valadez

Amanda Geraldine Gutiérrez Sánchez

Paulina León*

Violas

Rocío Edith Contreras González, **principal**

Johan Yael Ponce Iñiguez

Oswaldo Espinosa Rodríguez

Erika Marlene Corona Sorroza

Luis Emmanuel Perea Cantero

Linda Patricia Torres Esqueda

Jorge Armando Sabino Escobar

Rocío Valverde Mayorga

Juan Carlos Muñoz Beato

María del Cielo Villarreal Palafox

Mateo Estrada Rubiños

Saúl Ríos Martínez

Violonchelos

Carlos Uriel Morales Lumbreras, **principal**

Bruno Santiago Xilotl Jurado

José Emmanuel Reyes Martínez

Renée Mariana Lizárraga Carrillo

Becky Vázquez Morales

Jesús Roberto Gómez Jorge

Miguel Ángel de Jesús Salinas Láscares

Joksan Gómez Rodríguez

Mario Gregorio Ruelas O'Connor

Oswaldo Abimael Robles Jiménez

Contrabajos

Francisco Josué de la Cruz López
Erandy Solórzano Hernández, principal
Canek Arizmendi León
Eduardo Manuel Núñez Gutiérrez
Ferrante Arturo Espinosa Valencia
Frida Amezcua Flores
Karina Verónica Torres Martínez
Erick Eduardo Gutiérrez Alemán

Flautas

José Manuel Canché Chan
Ada Donaji Lechuga Guerrero
Marco Antonio Arreola Miranda
Ruth Maribel Coyoc Pech
Carlos Ignacio Galicia Luna

Oboes

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

Clarinetes

Juan Manuel Mendoza Damián
Sofía Elibeth Jiménez González
Yul Galván Coto
Cristian Alejandro Velázquez Montaña

Fagotes

María Fernanda Jiménez Capilla
Luis Raymundo Ríos López
Víctor Alejandro Gallardo Montes
Abril Mauriño Islas
Alexis Emanuel Nava Vázquez

Cornos

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

Trompetas

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

Trombones

José Rodolfo Hernández Pablo
Diego Uriel Flores Fernández
Sergio Giovanny Arias Lara

Tuba

Jorge Soriano Ramírez

Percusiones

Miriam Angélica Elías López

Moisés Uziel Ulloa Ramírez

Pablo Eduardo González García

Rodrigo Jehú Espinosa Jacobo

Zaid Uriel Cuamatzin Flores

Piano

Carlo Joel Vázquez García

Arpas

Jaqueline Aguirre García

Fernanda Reyes Valverde

***artista 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

GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA