El canto fúnebre de Mozart

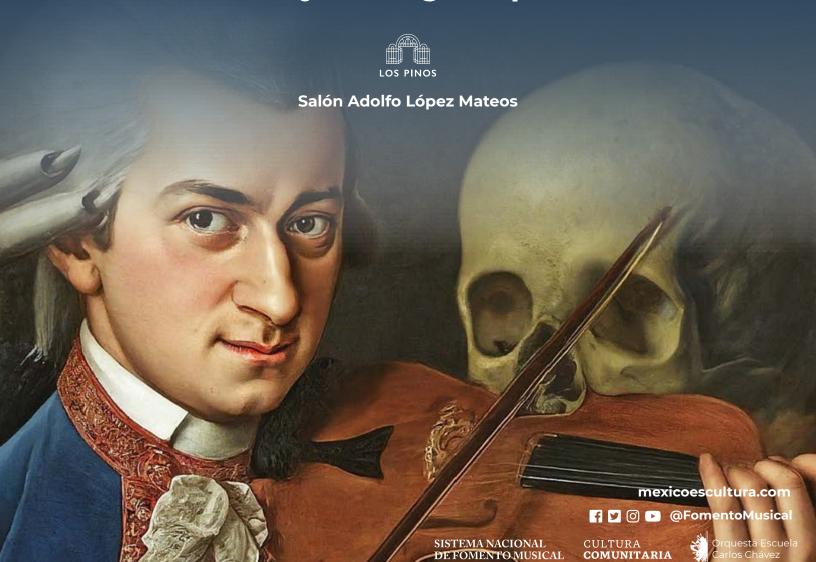
Orquesta Escuela Carlos Chávez

Ensamble Escénico de Vocal del SNFM Coro Sinfónico del SNFM

Emilio Aranda Mora, maestro-director Alejandro León, director del Coro Sinfónico

Marzo 2024

Sábado 23 y domingo 24 | 13:30 h

Sinopsis

Envuelta en ese halo de descanso reflexivo que invade a algunas personas durante esta época, la Orquesta Escuela Carlos Chávez interpretará en esta ocasión, el *Réquiem en re menor*, K. 626, de Wolfgang Amadeus Mozart, una de las obras cumbre del periodo clásico musical y una de las más afamadas y enigmáticas escritas por el también llamado genio de Salzburgo.

Acompañada por los solistas del Ensamble Escénico Vocal y el Coro Sinfónico del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), la joven orquesta invitará al público a introducirse en *El canto fúnebre de Mozart*, mediante las atmósferas de luz y oscuridad; vida y muerte; o descanso y resurgimiento que evoca esta obra estrenada de manera oficial el 2 de enero de 1793, en Viena, dos años después de la muerte del compositor austriaco, quien murió en 1791, dejándola inconclusa.

Educado en la fe católica, Mozart compuso a lo largo de su vida más de 60 obras de música sacra; la mayoría entre 1773 y 1781, cuando formaba parte de la corte del príncipe-arzobispo de Salzburgo. Y es justamente el *Réquiem en re menor*, el que mayor trascendencia tuvo, no solo por fulgor enigmático que lo envuelve, sino por la belleza de su composición que ha provocado sea considerada una de las obras cumbre de este compositor austriaco y la que ha sido objeto de estudio de varios musicólogos, en el afán de comprobar cuáles fueron los movimientos escritos por Wolfgang y cuáles por sus discípulos por encargo de su esposa Constanze Weber.

Para advertir el círculo luminoso y de reflexión que evoca esta obra, es necesario precisar que la palabra Réquiem (significa descanso en latín) y que a su vez se alude a la Missa pro defunctorum Missa defunctorum —misa de difuntos en la liturgia romana— un acto de ruego por las almas de los muertos antes del entierro o durante los servicios funerales. Su nombre proviene de las primeras palabras del *Introito* -lo que dice el sacerdote en el altar al principio de una misa de difuntos: Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis (Concédeles el descanso eterno, Señor, y que brille para ellos la luz perpetua).

Diversos artículos escritos por musicólogos y/o críticos musicales señalan que las características musicales de este obra reflejan el estilo compositivo de la última época de Mozart como son el uso de timbres sombríos, acentuado por el empleo de trombones y clarinetes bajos; el carácter solemne que aporta la tonalidad de re menor; y la inclusión de elementos barrocos (secciones polifónicas y fugadas) que cuadran a la perfección con el contenido de la obra y con el momento vital en el que se encontraba el compositor.

Cabe recordar que, en junio de 1791, días antes de que Mozart ofreciera un concierto en Viena, se presentó en su hogar un desconocido vestido de negro -que después se sabría era un enviado del conde Walsegg-, para encargarle la composición de un réquiem, dejándole un adelanto y comprometiéndolo a entregarlo en un mes. Sin embargo, el compositor fue llamado a Praga para escribir la ópera La clemencia de Tito, para conmemorar la coronación de Leopoldo II y no pudo cumplir con el cometido. Además, Wolfgang se encontrada en un momento complicado: su salud decaía y se encontraba muy abatido por la muerte de su padre, obsesionándolo tanto al punto de atormentarse con su propia muerte, y creer que este encargo había sido solicitado por la muerte y por ende escribía su propio réquiem.

El estado de salud de Mozart empeoró y antes de terminarla, le sobrevino la muerte. Solo concluyó tres secciones con el coro y órgano completo: Introitus, Kyrie y Dies Irae. Su discípulo Franz Xaver Süssmayr fue el encargado de completar las partes que faltaban de la instrumentación y compuso íntegramente el 'Sanctus'. Para el 'Communio' simplemente utilizó los temas del Introito y el Kyrie. La obra fue estrenada en 1793. Esta versión fue revisada por el musicólogo Franz Beyer en 1972, quien intentó recuperar la más auténtica pureza mozartiana. La versión del Réquiem de Mozart completada por Süssmayr ha sido la más interpretada en los doscientos años siguientes.

Repertorio

Wolfgang Amadeus Mozart *Réquiem en re menor,* K. 626 55'

(Basado en las revisiones de Franz Beyer y Richard Maunder)

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.

Emilio Aranda Mora, maestro - director

Originario de la Ciudad de México, realizó estudios de Dirección Orquestal en el Conservatorio Nacional de Música. Paralelamente al desarrollo de su trayectoria como director musical en las más prestigiadas orquestas de México, es un pianista destacado en su generación con una carrera como solista, la cual suma presentaciones en connotados recintos y festivales de música en México como la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, Sala Hermilo Novelo del Conjunto Cultural Ollin Yoliztli, Museo Nacional de Arte, Antiguo Palacio del Arzobispado y en diversas ocasiones ha sido invitado a participar en el Festival de Música de Morelia, Cámara de la Ciudad de México y Coro de México; es además fundador y director de la Camerata Académica de México, agrupación con la que realiza una intensa actividad como director orquestal.

Su trayectoria artística la complementa con su carrera como promotor cultural, en la que ha desempeñado diversos cargos como la gerencia artística de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez (hoy Orquesta Escuela Carlos Chávez), además de la Subdirección Académica del Centro Cultural Ollin Yoliztli y de ser responsable de los grupos artísticos del Sistema Nacional de Fomento Musical.

En su haber cuenta con la producción artística y ejecutiva de más de 15 discos. En 1995 fue nombrado productor musical por México del Primer Concurso Internacional de Canto "Operalia" auspiciado por el tenor Plácido Domingo.

Al frente del Ensamble Escénico Vocal ha desarrollado propuestas innovadoras en las que el eje principal ha sido el desarrollo artístico-escénico de estos jóvenes cantantes. Destaca el Homenaje a Leonard Bernstein en el que, mediante cuadros escénicos y vocales, los integrantes de esta agrupación artística evocaron la estética del teatro musical interpretando una selección de operetas y montajes teatrales en los que el compositor hizo la música como son Candide, West Side Story, Los Miserables, y Wonderful Town.

Asimismo, realizó la producción de los videos a distancia *Por ti* (Homenaje a Óscar Chávez); *La llorona y Verano porteño*, de Astor Piazzolla, entre otros, que este ensamble realizó durante la pandemia.

Elenco

Violines primeros

Emiliano Nava López, concertino
Luis David Alvarado Rosas
Alejandra Guadalupe Ramírez Ávila
Zyanya Lorena Fernández Lana
Aleksandra Jazmín Kouznetsov Segura
Anette Itzel Jiménez Apolinar
Leonardo Sánchez Hinojosa
Jerónimo Giorguli Pellicer
Leonardo Daniel Ramírez Ávila
Moisés Cadena Trejo
Omar Alejandro Medina Valadez
Diana Montserrat Aquino Jiménez
Dayana Tsajpijy Pérez de la Rosa

Violines segundos

Alan Bello Rosete
Marco Antonio Teponas Vargas
Ofelia Mariana Cervantes Páez
Adriana Lisbeth García Valdivia
Adalberto de Jesús Gómez Gerardo
Kibet Abundez Belman
Adán Jahir García Contreras
Juan Miguel Gutiérrez Alemán
Juan Pablo Carmona García
Amanda Geraldine Gutiérrez Sánchez
Juan Pablo Ortega Rodríguez
Paulina León*

Violas

Jorge Armando Sabino Escobar Erika Marlene Corona Sorroza Luis Emmanuel Perea Cantero Rocío Valverde Mayorga Oswaldo Espinosa Rodríguez Johan Yael Ponce Iñiguez Mateo Estrada Rubiños Saúl Ríos Martínez Ma. Del Cielo Villarreal Palafox Juan Carlos Muñoz Beato

Violonchelos

Bruno Santiago Xilotl Jurado
Jorge Mario Gregorio Ruelas O'Connor
Renée Mariana Lizárraga Carrillo
Joksan Gómez Rodríguez
Osvaldo Abimael Robles Jiménez
Jesús Roberto Gómez
José Emmanuel Reyes Martínez
Miguel Ángel de Jesús Salinas Láscares
Becky Vázguez Morales

Contrabajos

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

Clarinetes

Fabrisio Pérez Mota Juan Manuel Mendoza Damián

Fagotes

Ma. Fernanda Jiménez Capilla Alexis Emmanuel Nava Vázquez Víctor Alejandro Gallardo Montes

Trompetas

Carlos Anand Espinosa Sánchez Miguel Ángel Mendoza Ángeles

Trombones

José Rodolfo Hernández Pablo Leonardo Díaz Carrasco Gil César Fernando Reyes Urban

Timbales

Rodrigo Jehú Espinosa Jacobo

Órgano

Carlo Joel Vázquez García

Elenco del Ensamble Escénico Vocal

Soprano solista Mezzosoprano solista Tenor solista Barítono solista Érika Alcázar Macías Coral Sabrina Díaz Huerta Dylan David Lezama Olarra Jesús Pompeyo Lugo García

Sopranos

Andrea Ávila Camarillo Alicia Gomezcaña Dávila Mayte Pérez Cazabal

Mezzosoprano

Susana Ceniceros Becerra

Tenores

Jorge Luis Martínez Zazueta Navarro Trejo Martín

Barítono

Alejandro Mora Peimbert

Bajo

Alejandro Damián Brito Nehemías

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

SISTEMA NACIONAL DE FOMENTO MUSICAL COMUNITARIA

CULTURA

