

ORQUESTA ESCUELA CARLOS CHÁVEZ

Los clásicos de los clásicos

Mario Rodríguez Guerra, director invitado

Roberto Peña Sommer, solista

Marzo de 2025

Sábado 29, 13:30 h

Pabellón de Cultura Comunitaria

Domingo 30, 13:00 h

Complejo Cultural Los Pinos | Cancha de tenis

mexicoescultura.com

    @FomentoMusical

SISTEMA NACIONAL
DE FOMENTO MUSICAL

 CULTURA
COMUNITARIA

 Orquesta Escuela
Carlos Chávez

Sinopsis

“Le digo delante de Dios, como un hombre honesto,
que su hijo es el mayor compositor que conozco, en persona o de nombre...”
Franz Joseph Haydn a Leopold Mozart

Más allá de las acepciones que se desprenden de la palabra ‘clásico’, para distinguir a las personas que destacan de entre la colectividad por su talento, conocimiento, capacidad o trascendencia en el tiempo, la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh) exalta en su presente programa la inspiración musical de dos mentes maestras en la Historia de la Música como son: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) y Franz Joseph Haydn (1732-1809), dos músicos austriacos que marcaron una impronta en el devenir de la música de concierto; su amistad y colaboración artística sustentada en la admiración mutua y el compromiso con la excelencia musical será evocadas en *Los clásicos de los clásicos*.

Mediante este programa, la joven orquesta mostrará la simetría de las frases, la tonalidad plena, el orden sonoro y la estructuración definida de las formas musicales (sinfonía, sonata, cuarteto, concierto) propias del Clasicismo musical, periodo en la Historia de la Música desarrollado entre 1750 y 1803.

Asimismo, enmarcará el poder sonoro de uno de los instrumentos de cuerda imprescindible dentro de la formación de una orquesta sinfónica: el violín, a través de la intervención solista de Roberto Peña Sommer, quien acompañado de la OECCh interpretará el Concierto para violín y orquesta núm. 5 en la mayor, K. 219, mejor conocido como “Turco” llamado así por la recreación musical de sonidos orientales. El violinista inglés Simon Standage señala: “Este concierto tiene más drama y color que los otros cuatro conciertos” refiriéndose a las cuatro obras para violín compuestas por Mozart entre abril y diciembre de 1775 (Conciertos para violín y orquesta, K 207, 211, 216, 218, y 219).

A decir de otros músicos y críticos, los tres últimos conciertos son una notable contribución a la colección de obras maestras del llamado “genio de Salzburgo” por la elegancia de su escritura y la riqueza tímbrica. Además, es importante mencionar que, en este, como en otras obras de Mozart, se percibe la influencia de su amigo Franz Joseph Haydn.

Según datos autógrafos en la partitura original, esta obra fue concebida el 20 de diciembre de 1775, cuando Wolfgang tenía 19 años. Se desconoce para quién fue escrita. En esta obra el violín es el protagonista absoluto de la obra, en la cual se podrá disfrutar de su espectro sonoro, su afinación y el virtuosismo interpretativo del solista.

En la segunda parte de este programa, la OECCh interpretará la Sinfonía núm. 96 en re mayor “El milagro”, del llamado “padre de la sinfonía” o “padre del cuarteto de cuerda”, quien nació en un pequeño pueblo austriaco de Rohrau en 1732. Perteneciente a las llamadas “Sinfonías de Londres” —que van de la 93 a la 104— las cuales son testimonio de la época más creativa y luminosa de Haydn, quien la definió como la mejor época de su vida.

Se ignora o no hay fecha precisa de cuándo esta sinfonía fue estrenada —algunos estudiosos proponen que 1791, cuando el compositor tenía 69 años—. Su sobre nombre también está envuelto en imprecisiones, ya que algunos relatos refieren que se le llamó “El milagro” porque el día de su estreno se cayó un candelabro al escenario, hecho que no fue fatídico porque los asientos del centro de la sala de conciertos estaban vacíos. Algunos curiosos acudieron a mirarlo de cerca (él como de costumbre dirigía a la orquesta desde el teclado), y el público comenzó a gritar: “milagro, milagro” porque nadie salió herido.

Sobre la labor compositiva de Haydn en esta obra los críticos musicales destacan el minueto hecho muy próximo al vals (genero nacional de la música austriaca).

Carla Berenice Méndez Rubio

Programa

Wofgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta núm. 5 en la mayor, K. 219

31´

Franz Joseph Haydn

Sinfonía núm. 96 en re mayor, "El milagro"

20´

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 el 2009, 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.

Este 2025, la Orquesta Escuela Carlos Chávez celebra 35 años de sólida trayectoria, formando a nuevas generaciones de músicos mexicanos.

Mario Rodríguez Guerra, director invitado

Originario de la Ciudad de México, comenzó sus estudios de piano con la maestra Luisa Vilar. Ingresó al Conservatorio Nacional de Música en 1975 en el área de percusión y en 1982 a la Escuela de Perfeccionamiento Vida y Movimiento Ollin Yoliztli para estudiar dirección orquestal cuyo diploma obtuvo en 1989. Entre sus maestros en la carrera de dirección orquestal figuran Francisco Savín, Fernando Lozano, Mario Lavista y Francisco Núñez. Posteriormente, tomó cursos de perfeccionamiento, tanto en piano como en dirección en la Ciudad de México y en el extranjero con maestros como Orlando Otey, Gonzalo Romeu, Charles Bruck, Guillermo Scarabino y Jorge Mester.

A partir de 1988 comenzó a dirigir frecuentemente la Orquesta Vida y Movimiento para, un año más tarde, convertirse en su director titular. En 1985 debutó con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes; a partir de 1989 se desempeñó como director titular y fundador de la Orquesta Juvenil de la hoy alcaldía Álvaro Obregón. En 1994 fundó la Orquesta Juvenil Manuel Enríquez y a partir de 1996 fue director titular de la Orquesta Sinfónica Juvenil de México. Además de las mencionadas orquestas ha sido director huésped de las orquestas Sinfónica de Concepción en Chile, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, la Orquesta Sinfónica de la BUAP y la Filarmónica 5 de mayo en Puebla, la Orquesta de Cámara de Ensenada, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango y la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez.

Ha acompañado a solistas de gran prestigio, entre los que se encuentran Guadalupe Parrando, Román Revueltas, Edison Quintana, Juan Carlos Laguna, Ignacio Mariscal, Claudio Herrera y Estrella Ramírez. Desde el año 2013 es el Coordinador de Actividades Artísticas de la Orquesta Escuela Carlos Chávez.

Roberto Peña Sommer, solista

Nació en Sumiswald, Berna, Suiza, en 1981, de padre mexicano y madre suiza. Inició sus estudios del violín a los seis años. A los 12 años siguió sus estudios con el violinista cubano Alexander Morales —actualmente concertino de la Orquesta Sinfónica de Madrid—, misma época en la que fue concertino de la Orquesta Juvenil de la Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas (ICACH), dirigida por el conductor cubano Jesús Morales.

En 1997 ingresó por audición al Conservatorio de Berna, Suiza, donde estudió con la violinista Monika Urbaniak. A los 16 años obtuvo por concurso el puesto de primer violín en la Sinfónica Juvenil de Suiza, considerada una de las tres mejores de Europa, en su categoría. Asimismo, participó regularmente en clases y cursos magistrales del célebre violinista Igor Ozim, quien ha formado violinistas de talla mundial como Patricia Kopatchinskaya, Natalie Chee, Thomas Tim y de Yuki Janke. En 2001 ganó el Concurso del Kursaal de Berna, en el cual obtuvo el primer lugar —otorgado por el público— y segundo lugar —designado por el jurado—.

Tiempo más tarde regresó a Berna a estudiar la maestría de Concertista en Violín con la maestra Mónica Urbaniak. Entre 2004 y 2005 concluyó sus estudios de especialización en la Escuela Superior de Música de Zürich como concertista con el famoso violinista ruso Zachar Bron, uno de los más aclamados profesores de violín de la actualidad, maestro de Maxim Vengerov y Vladim Repin.

En la primavera del 2008 fungió como concertino de la Orquesta Juvenil Internacional en Barquisimeto, Venezuela, ciudad natal de Gustavo Dudamel y en 2009 se presentó con regularidad como solista con obras de música de cámara y con repertorio solista en diferentes escenarios y con distintas orquestas de México.

Actualmente es el concertino de la Orquesta Sinfónica de Chiapas, con la cual se presenta también como solista y en la que funge como profesor de violín en la Escuela de Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Elenco

Violines primeros

Adriana Lizbeth García Valdivia, **concertino**
Adalberto de Jesús Gómez Gerardo
Leonardo Daniel Ramírez Ávila
Ofelia Mariana Cervantes Páez
Armando Osorio Toledo
Dayana Tsaipijy Pérez de la Rosa
Oscar Enrique García Guillén
Omar Alejandro Medina Valadez

Violines segundos

Anette Itzel Jiménez Apolinar
Alan Bello Rosete
Jerónimo Giorguli Pellicer
Kibet Abúndez Belman
Dora R. Mejía Pichardo
Paulina León Verdejo

Violas

Ma. del Cielo Villarreal Palafox
Rocío Valverde Mayorga
María Alejandra Hernández Saldaña
Mateo Estrada Rubiñoz
Iván Leos Rosales
Oswaldo Espinosa Rodríguez

Violonchelos

Mario Gregorio Ruelas O'Connor
Renée Mariana Lizárraga Carrillo
Jesús Roberto Gómez Jorge
Gabriel Yahel Sánchez López
Joksan Gómez Rodríguez

Contrabajos

Karina Verónica Torres Martínez,
Ana Argumedo Moreno
Eduardo Manuel Núñez Gutiérrez
Brian Mauricio Rodríguez Martínez
Erick Eduardo Gutiérrez Alemán

Flautas

Marco Antonio Arreola Miranda
Kevin Eduardo Vidal Deheza

Oboes

Jesús Manuel González Noriega
Ana Karen Popoca Rosas

Fagotes

Luis Raymundo Ríos López
Luis Rafael Juárez Barrera

Cornos

Tonathiu Velásquez Velázquez
José Diego Contreras Arreola

Trompetas

Carlos Anand Espinosa Sánchez
Marvín Yolotl Melchor Flores

Timbales

Moisés Uziel Ulloa Ramírez
Isis Álvarez Vega

Secretaría de Cultura
Claudia Curiel de Icaza, Secretaria
Marina Núñez Bepalova, Subsecretaria de Desarrollo Cultural

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
Francisco Justo Jiménez Jimenez, 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
José Álvaro Aguilera Cruz, técnico
Mario Cruz Nicolás, técnico
Martín Cruz Nicolás, técnico
Cutberto Plutón Guerra, técnico
Fernando Ruiz Jaime, técnico

SISTEMA NACIONAL
DE FOMENTO MUSICAL

CULTURA
COMUNITARIA

Orquesta Escuela
Carlos Chávez

Gobierno de
México

Cultura
Secretaría de Cultura