Cantata Sueños

de Arturo Márquez

Eduardo Langagne, adaptación poética de los textos

Concierto en formato ¡Vive la música!

Orquesta Escuela Carlos Chávez

Coro Sinfónico del Sistema Nacional de Fomento Musical Alejandro León Islas, director

Ensamble Escénico Vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical **Emilio Aranda Mora,** director

Coro de la Ciudad de México **Armando Carmona,** director

Coral Sabrina Díaz Huerta, mezzosoprano Marcos Eduardo Herrera Manrique, barítono Lily Márquez, narradora

Eduardo García Barrios, maestro - director

Agosto 2024 **Domingo 18 | 13 h**

Complejo Cultural Los Pinos | Cancha de tenis

mexicoescultura.com

f 🛛 🕞 @FomentoMusical

Sinopsis

Para el compositor sonorense, Arturo Márquez, vivir sin sueños es un absurdo, es caminar sin luz y sin sentido, ya que estos nacen para realizarse. Son metas para el futuro; esqueleto, carne y alma de nuestra existencia. Y también motor de vida y vitaminas diarias que nutren el espíritu humano, una filosofía de vida que sin duda ha trasladado a sus creaciones musicales, las cuales revelan su compromiso por lo que piensa, ve y siente la sociedad. Tal como lo desvela en su Cantata Sueños para orquesta, coro, mezzosoprano y barítono, con la que las agrupaciones del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM): Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh), Ensamble Escénico Vocal (EEV) y el Coro Sinfónico, abrirán el segundo semestre del año.

El Coro de la Ciudad de México, la *mezzosoprano* Coral Sabrina Díaz Huerta; y el barítono Marcos Eduardo Herrera Manrique, también participarán en este programa que evocará las voces e ideales Guillermo Velázquez, el Jefe Seattle— líder de las tribus amerindias *suquamish* y *duwamish*, que habitaban lo que hoy se conoce como Washington DC—, Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Cristovam Buarque, ministro de Educación de Brasil en 2000, líderes internacionales en favor de la justicia social, libertad, los derechos humanos y la sustentabilidad del planeta.

Estrenada en el año 2005, en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas durante la realización del 33 Festival Internacional Cervantino, la Cantata Sueños conjuga el ideario musical de Márquez, quien incorporara en sus creaciones formas y estilos musicales mexicanos como el huapango y los sonidos tradicionales de Sonora —su tierra natal—, además de son, milonga y ritmos brasileños. En el caso de esta obra el compositor trabajo estrechamente con el poeta y escritor mexicano Eduardo Langagne, quien fue el encargado de encontrar las palabras, versos y rimas ideales para la letra de esta Cantata, que explorara y parafraseara los sueños de estos líderes.

El primer movimiento, Es un sueño todavía, retoma una décima del poeta y compositor mexicano Guillermo Velázquez. En palabras de Márquez este movimiento es un reflejo o espejo de la música huapanguera del maestro Velázquez; una evocación de esa esperanza por el bienestar común de cualquier país con sueños a realizar.

Sin lamento, es el título del segundo movimiento que, retoma el texto escrito por el jefe Seattle en 1852, en el cual expone la importancia de ser responsables con el medio ambiente y del respeto por los derechos territoriales de los nativos americanos. Al respecto Márquez ha comentado que lo leyó en un pequeño restaurante chiapaneco, a finales de 1970 y que Langagne se encargó de trasladar el espíritu de este en líneas poéticas, que a su vez el compositor recreó con música clásica y sonidos indígenas de Sonora.

Los ideales filosóficos de Mahatma Gandhi son aludidos en el tercer movimiento. Aforismos es el título de esta parte que recrea mediante la voz del corno inglés, el arpa y los crótalos, algunas de frases célebres de este líder pacifista nacido en Porbandar, India, que hablan de la no violencia como aquella que dice Ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego.

Tengo un sueño es una paráfrasis del discurso pronunciado por Martin Luther King Jr. durante la Marcha sobre Washington por el empleo y la Libertad de 1963, es el cuarto movimiento de esta Cantata Sueños, una lectura musical a ritmo de la milonga. "La obra la compuse realmente dos años antes, con muchos problemas en el texto y en la música. Regresé a ella con la ayuda fundamental de Eduardo Langagne", explicó hace tiempo el compositor.

Al cierre de esta cantata, la *mezzosoprano*, el barítono y la joven orquesta interpretarán *Internacionalicemos*, movimiento que retoma el ensayo "La internacionalización de las Amazonas" del Dr. Cristovam Buarque, ministro de Educación de Brasil en el año 2000, en el cual el funcionario invita a reflexionar sobre la degradación ambiental.

Carla Berenice Méndez Rubio

Conciertos ¡Vive la música! (inmersivos)

Su objetivo es qué el público viva de manera orgánica el hecho musical desde el corazón de la orquesta, ya que ubica a los asistentes en lugares muy cercanos a las y los integrantes de la orquesta, para lograrlo, la orquesta en este tipo de conciertos inmersivos tiene una formación circular y entre las y los músicos se dispondrán butacas que serán ocupadas por el público, quienes vivirán la experiencia de un concierto de manera diferente, observarán la preparación previa de las y los ejecutantes, como el control de su respiración hasta el momento en que toman y hacen sonar su instrumento.

Programa

Cantata Sueños

Música: Arturo Márquez

Adaptación poética de los textos: Eduardo Langagne

I. Es un sueño todavía

II. Sin Lamento

III. Aforismos

IV. Tengo un sueño

V. Internacionalicemos

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. Actualmente es el director titular de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes.

Elenco

Violines primeros

Alejandra Guadalupe Ramírez Ávila, concertino Emiliano Nava López
Zyanya Lorena Fernández Lana
Ofelia Mariana Cervantes Páez
Luis David Alvarado Rosas
Juan Pablo Carmona García
Dayana Tsajpijy Pérez de la Rosa
Omar Alejandro Medina Valadez
Adán Jahir García Contreras
Adalberto De Jesús Gómez Gerardo
Jerónimo Giorguli Pellicer
Leonardo Daniel Ramírez Ávila
Moisés Cadena Trejo

Violines segundos

Marco Antonio Teponas Vargas, principal Adriana Lizbeth García Valdivia Alan Bello Rosete Aleksandra Jazmín Kouznetsov Segura Amanda Geraldine Gutiérrez Sánchez Juan Pablo Ortega Rodríguez Kibet Abundez Belman Anette Itzel Jiménez Apolinar Diana Montserrat Aquino Jiménez Leonardo Sánchez Hinojosa Paulina León*

Violas

Saúl Ríos Martínez
Jorge Armando Sabino Escobar
Rocío Valverde Mayorga
Oswaldo Espinosa Rodríguez
Johan Yael Ponce Iñiguez
Mateo Estrada Rubiños
Ma. Del Cielo Villarreal Palafox

Violonchelos

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

Contrabajos

Canek Arizmendi León Frida Amezcua Flores Karina Verónica Torres Martínez Erick Eduardo Gutiérrez Alemán Eduardo Manuel Núñez Gutiérrez Ferrante Arturo Espinosa Valencia

Flautas

Ruth Maribel Coyoc Pech Marco Antonio Arreola Miranda Carlos Ignacio Galicia Luna

Oboes

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

Clarinetes

Sofia Elibeth Jiménez González Juan Manuel Mendoza Damián Yul Galván Coto Cristian Alejandro Velázquez Montaño

Fagotes

Víctor Alejandro Gallardo Montes Alexis Emanuel Nava Vázquez Abril Mauriño Islas Luis Raymundo Ríos López

Cornos

Alan Jesús García Aguilar Diana Cecilia Tapia Cerros Adrián Castro Montes Iván Francisco Camacho Ramírez Tonathiu Velásquez Velázquez José Diego Contreras Arreola

Trompetas

Néstor García Ríos Melchor Flores Marvin Yolotl Juan Pablo Pérez Velasco Carlos Anand Espinosa Sánchez Miguel Ángel Mendoza Ángeles

Trombones

Gil César Fernando Reyes Urbano Leonardo Díaz Carrasco Sergio Giovanny Arias Lara Jorge Adalberto Campos Chávez

Tubas

Jorge Soriano Ramírez Milthon Chavarría Ortiz

Percusiones

Rodrigo Jehú Espinosa Jacobo Arturo Alejandro Jiménez Ramos Isis Álvarez Vega Miriam Angélica Elías López Moisés Uziel Ulloa Ramírez Nicolás Garrido Flores Raziel Dumah Pérez Pedroza Zaid Uriel Cuamatzin Flores

Pianos

Carlo Joel Vázquez García Jorge Pablo Huerta Sánchez Mariana Martínez Villacorta

Arpas

Alondra Máynez Hernández Emanuel Eli Lara Soto 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

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto Guerrero Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bespalova Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Omar Monroy Rodríguez Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Manuel Zepeda Mata Director General de Comunicación Social y Vocero

SISTEMA NACIONAL DE FOMENTO MUSICAL

Roberto Rentería Yrene Coordinador Nacional

