

Gala sinfónica México y España

Orquesta Escuela Carlos Chávez

Lucía Marín, directora invitada

30 de noviembre y 1 de diciembre
2024

Sábado 13:30 h | Domingo 13:30 h

Cancha de tenis

Salón Adolfo López Mateos

mexicoescultura.com

    @FomentoMusical

SISTEMA NACIONAL
DE FOMENTO MUSICAL

 CULTURA
COMUNITARIA

 Orquesta Escuela
Carlos Chávez

 LOS PINOS

 Secretaría General
Iberoamericana
Secretaría-Geral
Ibero-Americana

 GOBIERNO DE ESPAÑA
 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

 inaem

 Cooperación
Española

 IBERORQUESTAS
JUVENILES

Sinopsis

Con texturas y sonidos de Andalucía, así como con evocaciones a los periodos del *Romanticismo* y *Pos-Romanticismo*, la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh) urdirá el hilo conductor de la *Gala Sinfónica México y España*, programa musical en el que la joven orquesta sostendrá un diálogo creativo con Lucía Marín, una de las directoras de orquesta más prominentes de España, cuyo estilo musical ha sido reconocido en Italia, Portugal, Austria, Rumanía, China, Estados Unidos y recientemente en Australia.

Para su debut en México, la conductora nacida en Linares propuso este programa breve y significativo que entrelaza obras con reminiscencias hacia su identidad andaluza —*Una noche en Granada*, de Emilio Cebrián y *El sombrero de tres picos* Suite núm. 2, de Manuel de Falla—, con piezas sinfónicas como la Fanfarria *Brahmsiana*, de Laura Vega y la *Sinfonía núm. 5*, de Franz Schubert, que exhibe su admiración por la música de Johannes Brahms, la estética musical del *Romanticismo* y su interés por visibilizar la labor de las mujeres en cualquier ámbito del quehacer musical.

En este sentido, la primera obra en ser interpretada será la Fanfarria *Brahmsiana*, de Laura Vega, compositora nacida en Gran Canaria (1978), con quien la directora Lucía Marín ha colaborado en diversas ocasiones, de hecho en febrero de este 2024 grabó un disco monográfico con música de esta creadora musical, cuyo catálogo suma más de 70 piezas. Sobre esta fanfarria se dice que trasluce la huella armónica pos-romántica de Brahms; es breve y se enfoca en instrumentos de metal y los timbales. Nació a modo de obertura por encargo del director de orquesta Rafael Frühbeck de Burgos para un ciclo con la Orquesta Sinfónica de Dresde en el que se iban a interpretar las cuatro sinfonías de este compositor alemán.

De los elementos armónicos, melódicos y rítmicos extraídos de las sinfonías de Brahms, la OECCh, conducida por la batuta de Marín se trasladará al universo de Schubert para interpretar su Sinfonía núm. 5, la cual escribió a la edad de 19 años. Estrenada en un concierto privado en el año de 1816 —el mismo año de su creación— en el Schottenhof de Viena, bajo la dirección de Otto Hatwig. Esta quinta sinfonía fue compuesta para una pequeña orquesta integrada por una dotación de cuerdas, una flauta, dos oboes, dos fagotes y dos cornos. A decir de los críticos, más allá de su aparente sencillez, dicha obra tiene todo el sello característico de su pensamiento sinfónico, que más tarde materializaría con la composición de su Sinfonía núm. 9.

Para enarbolar las raíces de la cultura andaluza, la conductora linarense dejó para la mitad de este programa el estreno mundial de la versión orquestal de *Una noche en Granada*, poema lírico escrito en 1930 por Emilio Cebrián, compositor nacido en Toledo y pionero de las composiciones sinfónicas para banda. Dividida en tres partes: *Meditación en la Alhambra*, *Mujer granadina* (serenata, canción) y *Fiesta gitana en el Sacromonte* (Bailable andaluz), esta obra, a decir de los expertos, evoca la belleza de la mujer de Granada y formula una sección con carácter danzante en la que se mezclan elementos de danza andaluza con alusiones rítmicas y melódicas a la música de Manuel de Falla.

Asimismo, para cerrar esta *Gala Sinfónica México y España*, la OECCh ejecutará *El sombrero de tres picos*, Suite núm. 2 del compositor nacido en Cádiz. Para contextualizar el entorno en el que fue creada esta obra es importante recordar que en 1914, Manuel de Falla conoció en París a Serguei Diaghilev, el fundador de los Ballets Rusos, quien propuso al músico realizar una versión para ballet de la obra para piano y orquesta *Noches en los jardines de España*. Falla se opuso y se comprometió a escribirle una obra sobre la novela de Pedro Antonio de Alarcón, *El sombrero de tres picos*, a lo que Diaghilev aceptó encantado.

Fue así como De Falla estrenó este ballet el 21 de julio de 1919, del cual posteriormente creó dos piezas orquestales: la Suite núm. 1 y Suite núm. 2. Esta última integrada por la *Danza del vecino*, que toma como modelo la seguidilla, danza gitana con variedades regionales como la seguidilla murciana y la seguidilla manchega vinculadas con el ritmo de sevillanas. *La Danza del molinero* basada en la farruca, una forma musical que se originó en el norte de España y que llegó a Andalucía con los trabajadores itinerantes que viajaban al sur para laborar. Y para el final De Falla utilizó *la jota* como fuente de inspiración para la *Danza final*, una forma típica de Aragón que también se halla en Castilla, Valencia, Galicia y Andalucía.

Repertorio

Laura Vega

Fanfarria *Brahmsiana*

Franz Schubert

Sinfonía núm. 5

Emilio Cebrián

*Una noche en Granada**

Manuel de Falla

El sombrero de tres picos Suite núm. 2

Jaume Texidor Dalmau

Amparito Roca paso doble

*Estreno mundial de la transcripción orquestal

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.

Lucía Marín, directora invitada

Nacida en 1982 en Linares, municipio y ciudad española perteneciente a la provincia de Jaén en la comunidad autónoma de Andalucía. Es una de las más destacadas directoras de orquesta españolas de la actualidad.

En su debut con la Orquesta Nacional de España (ONE) la prensa especializada dijo de ella: “Lucía Marín logró que la ONE sonara suntuosa y brillante (...) y sobre todo, logró conectar con el público, con una interpretación efectista y empática (...). Tiene Marín un gesto amplio y seguro, y una fuerza elegante que transmite a los músicos, a los que parece no imponerse, sino guiar con firmeza.”

Reconocida por el periódico *El País* como una de las jóvenes valores de la dirección de orquesta española, y por la Revista Ritmo como “Arte y Pasión en el pódium para el siglo XXI”, Lucía ha dirigido un gran número de las orquestas españolas como la Orquesta Nacional de España, la Sinfónica de Radio Televisión Española (RTVE), la Sinfónica de Galicia, la Sinfónica de Castilla y León, la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Joven Orquesta de Andalucía y la Joven Orquesta de Canarias. Además se ha presentado en importantes salas como el Teatro Real, Auditorio Nacional, Teatro Monumental, ambos en Madrid, Auditorio Kursaal de San Sebastián, Palacio Euskalduna de Bilbao, Auditorio Manuel de Falla de Granada, Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, Gran Teatro de Córdoba, Auditorio de Tenerife, y Baluarte de Pamplona.

Lucía Marín cuenta con un amplio repertorio sinfónico y lírico, habiendo debutado recientemente en el Teatro de la Zarzuela, el Teatro Principal de Palma, Teatro Real y la ABAO Bilbao Opera.

Su formación académica incluye una Licenciatura en piano por el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, la carrera en dirección de orquesta en el Centro Superior de Música del País Vasco, máster en dirección orquestal por la Universidad Estatal de Illinois y el doctorado en dirección orquestal por la Universidad de Kentucky, sumando estudios con Jorma Panula, Peter Gülke en la *Internationale Sommerakademie Mozarteum*, y la *Riccardo Muti Italian Opera Academy*.

Durante su especialización en Estados Unidos dirigió en distintos países como Italia, Portugal, Austria, Rumania, China y Estados Unidos. También fue conductora titular de la *University of Kentucky Philharmonia* (2013-2015) y la *University of Kentucky Symphony Orchestra & Opera Theatre* (de 2012 a 2015) haciendo óperas como *Las Bodas de Fígaro*, *Don Giovanni*, *La Bohème*, *Suor Angelica*, *Los Miserables*, *Sweeney Todd*, *El fantasma de la ópera*, *Ainadamar* y también *El Cascanueces* con el Ballet de Moscú.

A lo largo de su carrera ha sido distinguida con los premios de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla 2006, el "Andaluces del futuro 2009", el "Jaén Joven" de las Artes del Instituto Andaluz de la Juventud 2014, el de "Artista Revelación" 2017 y el Ideal de Cultura 2019.

Elenco

Violines primeros

Leonardo Sánchez Hinojosa, concertino
Emiliano Nava López
Adán Jahir García Contreras
Leonardo Daniel Ramírez Ávila
Aleksandra Jazmín Kouznetsov Segura
Alejandra Guadalupe Ramírez Ávila
Moisés Cadena Trejo
Omar Alejandro Medina Valadez
Anette Itzel Jiménez Apolinar
Amanda Geraldine Gutiérrez Sánchez
Dora Rebeca Mejía Pichardo
Daniel Alejandro Alva Guerra
Kibet Abundez Belman
Paola Ivette Herrera Pesqueira
Alexis Tonatiuh Garita Martínez*

Violines segundos

Zyanya Lorena Fernández Lana
Ofelia Mariana Cervantes Páez
Jerónimo Giorguli Pellicer
Alan Bello Rosete
Adalberto de Jesús Gómez Gerardo
Marco Antonio Teponas Vargas
Adriana Lizbeth García Valdivia
Juan Pablo Carmona García
Dayana Tsaipijy Pérez de la Rosa
Oscar Enrique García Guillén
Diana Montserrat Aquino Jiménez
Juan Pablo Ortega Rodríguez
Armando Osorio Toledo
Paulina León Verdejo

Violas

Jorge Armando Sabino Escobar
Iván Leos Rosales
Mateo Estrada Rubiños
María Alejandra Hernández Saldaña
Saúl Ríos Martínez
César Alonso Jiménez Covarrubias
Johan Yael Ponce Iñiguez
Jimena Arredondo
Oswaldo Espinosa Rodríguez
Natalia Guardado Santibáñez
Rocío Valverde Mayorga
Oscar Eduardo Valdez López
Ma. del Cielo Villarreal Palafox
Adela Beiro Guillas*

Violonchelos

José Emmanuel Reyes Martínez
Becky Vázquez Morales
Daniel Rodrigo Sosa Miranda
Joksan Gómez Rodríguez
Gabriel Yahel Sánchez López
Osvaldo Abimael Robles Jiménez
Renée Mariana Lizárraga Carrillo
Mario Gregorio Ruelas O'Connor
Jesús Roberto Gómez Jorge
Miguel Ángel de Jesús Salinas Láscares
Karla Sofía Baltazar Vilchis
Clara Millet Gomis*

Contrabajos

Ferrante Arturo Espinosa Valencia
Frida Amezcua Flores
Isaías de Jesús Velázquez Castillo
Karina Verónica Torres Martínez
Jeovel Tadeo García Flores
Erick Eduardo Gutiérrez Alemán
Magdalena García Almaraz
Eduardo Manuel Núñez Gutiérrez
Ana Argumedo Moreno
Brian Mauricio Rodríguez Martínez
Núria Casas Coll*

Flautas

Carlos Ignacio Galicia Luna
Marco Antonio Arreola Miranda
Andrea Denisse Juárez Villalpando
Eleazar Torres Gallegos
Kevin Eduardo Vidal Deheza

Oboes

Angélica Naomy Palacios Azúa
Yadira Ivette Hernández Canseco
Ana Karen Popoca Rosas
José Alejandro Patiño Ruiz

Clarinetes

Cristian A. Velázquez Montaña
Mario Alejandro Patiño Ruiz
Sofia Elibeth Jiménez González
Robicel Sánchez Chávez
Yul Galván Coto
Juan Manuel Mendoza Damián

Fagotes

Abril Mauriño Islas
Luis Raymundo Ríos López
Víctor Alejandro Gallardo Montes
Eduardo Rivera Aguirre
Luis Rafael Juárez Barrera

Cornos

Adrian Castro Montes
Kevin Javier Acosta Juárez
Alán de Jesús García
Tonathiu Velásquez Velázquez

Trompetas

Carlos Anand Espinosa Sánchez
Mario Rubiel Santiago Secundino Asis
Juan Pablo Pérez Velasco

Trombones

Gil César Fernando Reyes Urbano
Víctor Manuel Pacheco Valencia
Sergio Giovanni Arias Lara

Tuba

Emanuel Chavarría Rodríguez

Percusiones

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

Piano

Uriel Ricardo Tabares Hernández

Arpas

Alondra Máynez Hernández
Fernanda Reyes Valverde

*Instrumentistas de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE)
cuya participación es impulsada con apoyo del programa Iberorquestas Juveniles

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