III Festival de Música de Cámara

de la Orquesta Escuela Carlos Chávez

Orquesta Barroca

Horacio Franco, director artístico

Mayo 2025

Lunes 11, 17 h

Biblioteca Vasconcelos | Auditorio

@FomentoMusical

DIRECCIÓN GENERAL VINCULACIÓN CULTURAL

SISTEMA NACIONAL DE FOMENTO MUSICAL

Orquesta Escuela Carlos Chávez

BIBLIOTECA VASCONCELOS

Orquesta Barroca de la Orquesta Escuela Carlos Chávez

Fiel a la visión multidisciplinaria que caracteriza al modelo Orquesta–Escuela, en el que se sustenta la Licenciatura Instrumentista y mediante el cual se forman como músicos profesionales las y los integrantes de la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh), en 2024 surgió la idea de crear una Orquesta Barroca integrada por miembros de esta joven agrupación. La iniciativa nació después de la interpretación de *Los conciertos de Brandeburgo*, de Johann Sebastian Bach, bajo la dirección de Horacio Franco, con el objetivo de encauzar a una decena de cuerdistas en el estudio e interpretación del estilo musical desarrollado en Europa entre los años 1600 y 1750, periodo que coincide con el surgimiento de la ópera y la muerte del célebre compositor alemán, creador de la Tocata y fuga en re menor.

A decir del flautista y director musical Horacio Franco, se trata de un grupo artístico dentro de la OECCh, integrado por 26 instrumentistas (violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, fagot, clarinete y clavecín) que desde septiembre de 2024, estudian el estilo, los artilugios y la técnica de la música barroca. Todo ello bajo una premisa no tan purista, que exige, en principio, el uso de instrumentos de aquella época y procura que las técnicas musicales de los siglos XVII y XVIII no se contrapongan con las actuales.

El objetivo de la Orquesta Barroca es que sus integrantes, como músicos del siglo XXI, estén capacitados en tocar en una orquesta sinfónica y en una de esta época en la que instrumentos de cuerda frotada (violín, viola, violonchelo y contrabajo) alcanzaron una perfección técnica en su fabricación dado que fue en el siglo XVII cuando los grandes luthiers, como Stradivarius, Amati y Guarnieri sorprendieron al mundo musical con sus creaciones.

Con la experiencia obtenida a lo largo de su trayectoria musical como músico solista y como director musical especializado en Música Barroca, Horacio Franco guía a las y los jóvenes instrumentistas de esta Orquesta Barroca por los paradigmas de este estilo musical que combina el contrapunto, el uso del bajo continuo y formas musicales como la cantata, el oratorio, el concierto, la ópera y la sonata. En síntesis, es una orquesta joven especializada que, como lo hacían las agrupaciones del Barroco, busca su propio lenguaje musical.

Programa

Georg Philipp Telemann **20’**

Obertura (Suite) en sol mayor Darmstadt, TWV 55:g4

I. Ouverture
II. Rondeau
III. Les irrésoluts
IV. Les capricieux
V. Loure
VI. Gasconnade
VII. Menuet I & II

Antonio Vivaldi **12’**

Concierto en si menor, RV 424 para violonchelo

I. Allegro non molto
II. Largo
III. Allegro

Solista
Mario Gregorio Ruelas, violonchelista

Antonio Vivaldi **12´**

Concierto en do mayor, RV 560, para dos clarinetes y dos oboes

I. Larghetto- Allegro
II. Largo
III. Allegro molto

Solistas
Mario Alejandro Patiño, Yul Galván, clarinetistas
Angélica Naomy Palacios, Yadira Ivette Hernández, oboístas

Jean-Philippe Rameau **08’**
Obertura de la ópera *Castor et Pollux*

Jean-Philippe Rameau **06’**
Obertura de la ópera *Dardanus*

Antonio Vivaldi **12’**
Concierto en sol menor, RV 576 para violín, dos flautas, oboe, fagot, cuerdas y continuo

I. Allegro
II. Larghetto
III. Allegro

Solistas
Anette Itzel Jiménez, violinista
Angélica Naomy Palacios, oboísta
Carlos Ignacio Galicia, Marco Antonio Arreola, flautistas
Eduardo Rivera, fagotista

Notas al programa

Dentro de la formación profesional integral que reciben los jóvenes artistas de la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh), se encuentra la “Orquesta Barroca”, cuyo acercamiento al estilo, apreciación y ejecución de la época, están guiadas por la dirección de uno de los músicos de mayor reconocimiento internacional: el maestro Horacio Franco y con ello, la búsqueda constante del trabajo conjunto y el perfeccionamiento interpretativo.

Para este programa se abordan tres compositores cuyo renombre ensalza la geografía musical barroca europea de los países de Alemania, Italia y Francia de finales del siglo XVII y principios del XVIII.

George Philipp Telemann fue un compositor cuyo éxito en vida rebasó cualquier expectativa y fue sumamente prolífico; se dice que incluso perdió la noción de la cantidad de obras que compuso en los diferentes géneros existentes hasta ese momento. Su formación lo orilló a plasmar su interés en las melodías y por ello, su admiración hacia Johann Sebastian Bach se basó en la dirección y en su virtuosismo al teclado.

De Telemann escucharemos la Suite en sol mayor TWV 55:G4 cuyo documento original se localiza en la ciudad de Darmstadt, Alemania. Sus características principales se encuentran en una combinación de estilos propios de la época. Por un lado, la elegancia francesa y por otro, la ostentosa energía italiana.

En 1678, Venecia veía nacer al segundo compositor que se aborda en esta programación: el gran Antonio Vivaldi. Un compositor de “tonos rojizos” que abordó la música a través de sus versiones personales como sacerdote, profesor y empresario que, incluso, tuvo un estrecho acercamiento con México a través de su ópera sobre el noveno Huey Tlatoani de la Gran Tenochtitlán “Moctezuma”.

En la primera intervención sobre este compositor, se aborda una obra de tres movimientos y de una enorme intensidad y complejidad técnica para el violonchelo solista titulada Concierto en si menor RV 424 para violonchelo, cuerdas y continuo, interpretada por Mario Gregorio Ruelas en la parte solista. Una característica muy particular de este concierto se encuentra en su movimiento lento en donde convergen en un íntimo diálogo y dificultad rítmica el bajo continuo y el solista.

A continuación, del mismo compositor, el Concierto en do mayor, RV 560, para dos oboes, dos clarinetes, cuerdas y continuo, una obra poco común en sus características de dotación, pues en la época el clarinete no era un instrumento común y era prácticamente de reciente aparición como un derivado innovador del *chalumeau* (instrumento antiguo de aliento-madera, popular entre los siglos XVII y XVIII, considerado el antecesor directo del clarinete).

Los exponentes del barroco francés suelen visibilizarse poco en un contexto donde los más afamados compositores de la época provenían de otros países, sin embargo, Jean- Philippe Rameau es considerado por diferentes fuentes como el máximo referente de esta época y un genio en la ópera.

Es por ello que, las oberturas de la ópera de cinco actos de los hermanos gemelos *Castor et Pollux* cuya historia enmarca el duelo de ambos por una misma persona: la princesa Telaira y también, la obertura de la ópera trágica del fundador de *Troya Dardanus,* están programadas dentro de este recorrido geográfico cultural barroco.

Finalmente concluimos con Vivaldi, un concierto dedicado a la corte de Dresde, particularmente “para su alteza real de Sajonia”, al Príncipe Federico Augusto (1639-1763) quien también más adelante se desempeñaría como Rey de Polonia con el nombre de Augusto III, con una dotación múltiple de violín y oboe solistas; dos flautas, dos oboes, cuerda y bajo continuo.

Este concierto tiene por característica el uso diverso de solistas en diferentes planos. Por un lado, los protagonistas son el oboe y el violín solistas, seguido de las dos flautas que juegan un papel de solistas complementarios con solos durante el desarrollo de la obra. Los dos oboes funcionan como una especie de *ripieno* al oboe principal cuyas melodías no tendrían vida autónoma sin la existencia del solista y finalmente, el fagot actúa como una especie de bajo concertino.

En general, la obra desarrolla en grosso modo el virtuosismo colectivo, un registro con abundante expresión obscura y tumultuosa.

El movimiento inicial cuenta con características de gran luminosidad, agilidad y exponencialmente destaca a los virtuosos solistas, además de mantener un constante diálogo entre sí mismos y la paulatina sumatoria de los solistas complementarios.

Para el *larghetto*, Vivaldi utiliza tres frases presentadas por el oboe y violín solistas, rodeadas del brillo envolvente del registro agudo de las flautas y la calidez del fagot.

Por último, en el *allegro,* las cuerdas comienzan su entrada de manera sucesiva seguida de un gran solo de alientos para terminar con un intenso diálogo entre los instrumentos solistas.

Carlos Ignacio Galicia Luna

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.

La Orquesta Escuela Carlos Chávez, creada en octubre de 1990 como Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez, ha sido semillero de nuevas generaciones de músicos, actualmente son 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, 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.

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

Horacio Franco, director artístico

Reconocido flautista y director musical mexicano a nivel internacional. Cuenta con una trayectoria de 45 años de carrera artística. Nació en la Ciudad de México en 1963. Su vocación musical la descubrió mientras cursaba en la secundaria pública, cuando tuvo contacto por primera vez con su instrumento, la flauta de pico y con la música clásica. Siguiendo su voz interior ingresó al Conservatorio Nacional de Música a los 13 años.

Debutó como solista de la Orquesta de Cámara del Conservatorio a los 14 años en el Palacio de Bellas Artes e inició su labor docente de instrumento a los 16 años en el Conservatorio Nacional y en la Escuela Superior de Música, donde fue profesor por un año. Más tarde fue aceptado en el Conservatorio de Ámsterdam donde se formó bajo la tutela del maestro Walter van Hauwe, reconocido pedagogo y flautista, y obtuvo el grado de maestría con mención Cum Laude (aplicable solo a quienes alcanzan una puntuación sobresaliente) en 1985.

Desde su regreso a México, Franco comisionó a muchos compositores consagrados y jóvenes a escribir obras para la flauta de pico, contando en la actualidad con más de 100 obras escritas para la flauta y para él por compositores mexicanos y extranjeros que han repensado el lenguaje de la flauta para hacer sus creaciones.

Como flautista fue miembro de Solistas de México, dirigida por Eduardo Mata y miembro fundador del Trío Hotteterre. Asimismo, Franco ha participado en Festivales como el Internacional Cervantino (FIC), el del Centro Histórico de la Ciudad de México, el Cultural de Sinaloa. En el extranjero, se ha presentado en el Oregon Bach Festival, The Festival Music Society of Indianápolis, en varias ciudades de Bélgica y en el Festival Europalia 93, entre otros.

Su importante trayectoria registra haber sido el primer solista mexicano en presentarse exitosamente con orquestas de la talla de Academy of St. Martin in the Fields, Ferenc Liszt de Budapest, Berliner Symphoniker, Orchestra of the Age of the Enlightenment, Tokyo Solisten, Dortmunder Symphoniker, Combattimento Consort, The American Composers Orchestra, American Classical Orchestra, The City of Birmingham Symphony Orchestra, Hanzemusic, Philharmonia Baroque Orchestra, Montreal Chamber Orchestra, Kibbutzim Orchestra, Georgian Chamber Orchestra, New World Symphony, entre otras.

Sus numerosas grabaciones que abarcan la música barroca, contemporánea, popular y la de fusión –como, por ejemplo: “Nuevo catecismo para indios remisos” con Carlos Monsiváis; “Lienzos de viento”, acompañado por dos maestros indígenas de Chiapas; “Sones de tierra y nube” con la Banda mixe de niños del CECAM de Santa María Tlahuitoltepec de Oaxaca; “H3A”, con tres jazzistas, o “Enamorada travesía” con la poeta Martha Madrigal, han abierto más su campo de acción hacia una universalización del lenguaje musical del siglo XXI.

Como director, hace 20 años forjó la creación del primer grupo de música barroca con instrumentos originales: La Cappella Cervantina hoy Cappella Barroca de México, la cual ha dejado una gran huella pedagógica para la formación de talentos musicales que han decidido dedicarse a este tipo de música, campo aún incipiente en nuestro país.

Elenco

Violines
Anette Itzel Jiménez
Armando Osorio
Dora Rebeca Mejía
Héctor Rodrigo Beltrán
Jerónimo Giorguli
Leonardo Daniel Ramírez
Nicole Melissa Castillo
Paola Ivette Herrera

Viola
María del Cielo Villarreal
Natalia Guardado

Violonchelos
Gabriel Yahel Sánchez
Joksan Gómez
Mario Gregorio Ruelas

Contrabajos
Ferrante Arturo Espinosa
Karina Verónica Torres
Magdalena García

Flautas
Carlos Ignacio Galicia
Marco Antonio Arreola

Oboes
Angélica Naomy Palacios
Jesús Manuel González
Yadira Ivette Hernández

Clarinetes
Mario Alejandro Patiño
Yul Galván

Fagots
Abril Mauriño
Eduardo Rivera

Clavecín
Uriel Ricardo Tabares

¿Quieres recibir en tu correo electrónico, la cartelera de nuestros conciertos?

Déjanos tu correo con tan solo un clic:

https://goo.su/Nl1a0

Somos el Sistema Nacional de Fomento Musical

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
Karen Varela Torres, becaria
Yaret Guadalupe Tavares Molina, becaria
Gabriela Espinosa Tirado, asistente de la coordinación artística
Alma Delia Chávez Quezada, asistente de la coordinación artística
Yazmín Corona González, 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
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*
Paola Lucía Moreno Morales, servicio social
Mirsa Giselle Tanit Negrete Ordóñez, becaria

Contenidos audiovisuales y diseño
Lilia González Becerril, jefa de contenidos audiovisuales y diseño
Francisco Justo Jiménez Jimenez, diseñador
Quetzalli Patricia Mercado Estrada, diseñadora
Zaira Damaris Padrón Sánchez, camarógrafa y fotógrafa
Chrystopher Contreras Moreno, camarógrafo y fotógrafo

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

DIRECCIÓN GENERAL VINCULACIÓN CULTURAL
SISTEMA NACIONAL DE FOMENTO MUSICAL
Orquesta Escuela Carlos Chávez

Gobierno de México | Cultura
Secretaría de Cultura