

Rumbo a la fiesta cervantina

Orquesta Escuela Carlos Chávez

Roberto Rentería Yrene, maestro-director

Octubre 2024

Sábado 19 | 13:30 h

LOS PINOS

Cancha de tenis

Sinopsis

Con acordes de zarzuela ideados por Gerónimo Giménez; el aire flamenco que Eduardo Gamboa evoca en su paso doble *Tenexac*; los danzones de Nubia Jaime Donjuan y Arturo Márquez; el afamado *Huapango*, de José Pablo Moncayo y la Obertura de la ópera *Guillermo Tell*, de Gioachino Rossini, la Orquesta Escuela Carlos Chávez [OECCh] traerá a la Ciudad de México el ambiente festivo y ecléctico que se vive en las calles, teatros y plazas públicas de la ciudad de Guanajuato, durante la realización del Festival Internacional Cervantino, uno de los más importantes de América Latina, donde convergen un sinnúmero de propuestas artísticas.

Rumbo a la fiesta cervantina es el título de este programa que la joven orquesta presenta en el Complejo Cultural Los Pinos con el objetivo de compartir con el público de la Ciudad de México, el entusiasmo que envuelve a sus integrantes su próxima participación en dicho encuentro internacional de artes escénicas. Asimismo, el repertorio de este programa fue configurado para desvelar al público por qué el sonido de las castañuelas en una zarzuela o el compás binario de un paso doble nos es tan familiar o por qué el danzón -que tiene su origen en Cuba- es tan mexicano.

Dicha travesía musical será dirigida por Roberto Rentería Yrene, quien inspirado en este eclecticismo y tradición conducirá a la joven orquesta por este recorrido musical que, sin seguir una línea de tiempo histórica o cronológica, iniciará con la *Obertura* de la ópera *Guillermo Tell*, del compositor italiano Gioachino Rossini, estrenada en París, Francia en 1829. Dicha obra bordea los preceptos del Romanticismo, periodo en la Historia de la Música que ponderó valores como la libertad, la igualdad y el nacionalismo, más no el hecho de estar enamorados.

Esta pieza, además de formar parte del repertorio de las tradicionales bandas de viento en México, también está presente en la memoria de algunas generaciones de la sociedad mexicana, que siguieron en cine, radio o televisión las aventuras de *El llanero solitario*, personaje ficticio creado por el escritor estadounidense Fran Striker. Por otra parte, poco saben que *Guillermo Tell* - legendario héroe suizo del siglo XIII - fue el alias con el que Benito Juárez firmó su ensayo de iniciación en la masonería, el 15 de enero de 1847.

Para evocar el ambiente musical que se vive en México durante las fiestas patronales de un sinnúmero de sus comunidades y donde la música de los instrumentos de aliento madera y aliento metal son los principales protagonistas, la OECCh interpretará dos obras que aluden a las raíces ibéricas que persisten en la memoria sonora del país; *el Intermedio* de *La boda* de Luis Alonso, zarzuela creada por el sevillano, Gerónimo Giménez, y *Tenexac*, paso doble del compositor mexicano Eduardo Gamboa.

La boda de Luis Alonso es una zarzuela —género musical escénico surgido en el siglo XVII en España de carácter popular, tradicional y costumbrista — estrenado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el 27 de enero de 1897. El argumento cuenta una historia de enredos amorosos protagonizada por Luis Alonso, un cincuentón que se quiere casar con una joven llamada María de Jesús, cuyos padres y exnovio hacen hasta lo imposible por evitar dicho matrimonio. *El Intermedio* es el más popular de sus cuadros según los expertos porque es una mezcla de varias danzas como la *seguidilla* (ritmo ternario con acompañamiento de castañuelas, guitarras, bandurrias, laúd, y almirez) y la *mazurca* (un baile de salón de la corte real y la nobleza polaca que se convirtió en una danza del pueblo).

El paso doble *Tenexac*, es una pieza concertante, en donde la trompeta tiene un papel protagónico. La partitura está dedicada a Gordon Campbell y a Sabino Yano Bretón, dueño de la ganadería llamada Tenexac, ubicada en el estado de Tlaxcala.

Asimismo, la OECCh interpretará dos obras de Nubia Jaime Donjuan, una de las compositoras jóvenes más destacadas de los últimos años. *Sahuaro*, es el tercer movimiento de su *Litte Mexican Suite*, el cual está escrito a ritmo de danzón para evocar a los cactus de porte arbóreo que miden casi un metro y son originarios del desierto de Sonora, su estado natal. *Tundra: el frío que quema* es una obra que alude el tiempo gélido de este ecosistema. Sobre sus creaciones la sonorensa dice que desde niña se interesó por la música tradicional mexicana.

“La mayoría de mis obras contienen una raíz nacional, y en muchas ocasiones regional. Como es sabido, la música popular mexicana tiene muchas ramas, que van desde el danzón hasta el mariachi”.

Si en este concierto *Rumbo a la fiesta cervantina* suenan danzones, estos también tienen que ser los de Arturo Márquez. La OECCh interpretará el Danzón núm. 2, que este año celebra 20 años de su estreno y el núm. 9 dedicado al director venezolano Arturo Dudamel, quien también lo estrenó en 2017. A decir, del compositor nacido en Álamos, Sonora, “El danzón núm. 2 se ha convertido en una especie de obra de repertorio especialmente de los jóvenes. Es una obra que forma parte y que es representativa de su generación”, mientras que del núm. 9, el crítico estadounidense John Henken señala que este estalla con *furia*, en un enorme tema principal construido sobre un prominente acorde tritono/disminuido, contrastado con un motivo de trompeta de cuartas ascendentes, el cual se desvanece, con un acompañamiento que recuerda a las arpas callejeras de Veracruz, antes de que las cuerdas tomen el relevo con una gran melodía.

El cierre de este festejo será con la obra *Huapango*, de José Pablo Moncayo, para muchos el himno no oficial de México, en el cual el compositor laboró y transformó los temas de tres huapangos alvaradeños, citados en una nota por el musicólogo Otto Mayer Serra: *El Siquisirí, El Balajú y El Gavilancito*, el cual fue estrenado el 15 de agosto de 1941, con la Orquesta Sinfónica de México dirigida por Carlos Chávez

Gioachino Rossini

Obertura *Guillermo Tell*

12'

Gerónimo Giménez

Intermedio de *La boda de Luis Alonso*

5' 30"

Eduardo Gamboa

Orq. Gonzalo Romeu

Paso doble *Tenexac*

5'

Nubia Jaime Donjuan

Sahuaro de la Pequeña Suite Mexicana

4'

Nubia Jaime Donjuan

Tundra: el frío que quema

6' 30"

Arturo Márquez

Leyenda de Miliano

12' 15"

Arturo Márquez

Danzón núm. 9

10' 30"

Arturo Márquez

Danzón núm. 2

9'

José Pablo Moncayo

Huapango

10'

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.

Roberto Rentería Yrene, director

Originario de la Ciudad de México y michoacano por arraigo, inició su formación musical a los 10 años, en el Conservatorio de las Rosas de Morelia y posteriormente en la Escuela de Bellas Artes de la UMSNH, así como en la Escuela de Música Vida y Movimiento, donde realizó estudios en flauta transversa, recibiendo instrucción de los maestros Guillermo Portillo, Ottoniel Mejía, Helen Wolf Zacks, Jaime Turrubiate y Adalberto Cádiz.

Estudió dirección de orquesta con Eduardo García Barrios, así como en cursos y clases magistrales con directores como Alfredo Zamora, Armando Zayas, Fernando Lozano, Francisco Savín, Enrique Bátiz, Guillermo Salvador, Jorma Panula, José Luis Castillo, Pablo Varela, Enrique Diemecke, Thomas Crockell y Cliff Colnot, este último en el marco del Chicago Youth in Music Festival organizado por el Instituto para el Aprendizaje, Acceso y Formación de la Orquesta Sinfónica de Chicago.

Ha sido director huésped de importantes orquestas como la Sinfónica Nacional [OSN]; la de Baja California [OBC], la Sinfónica de San Luis Potosí [OSSLP], Sinfónica de Aguascalientes [OSA], la Filarmónica de Querétaro [OFEQ], la Sinfónica Sinaloa de las Artes [OSSLA], la Sinfónica de Coyoacán, la Sinfónica Juvenil del Estado de México, la Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla [BUAP], la Sinfónica del Conservatorio de Puebla, la Sinfónica Juvenil de Chihuahua, la Sinfónica Carlos Chávez, la Camerata Nocturna, la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Orquesta Típica de la Ciudad de México, la Orquesta Juvenil Iberoamericana y la Orquesta de Jóvenes “Mitad del mundo”, integrada por músicos de Ecuador, Chile y México.

Asimismo, ha sido el director musical del Magno evento de Cultura Comunitaria, Tengo un sueño, en sus ediciones 2022 y 2023, las cuales se han realizado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde participaron niñas, niños y adolescentes que integran los Semilleros Creativos impulsados por el Programa Cultura Comunitaria que encabeza la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

En diciembre de 2023 dirigió a la Orquesta Escuela Carlos Chávez, en el concierto de Clausura del Festival Internacional del Centro Histórico de Campeche.

Desde 2009, es el coordinador general y director asociado de la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM) del Sistema Nacional de Fomento Musical, con la cual ha realizado 16 giras por 26 estados de la República Mexicana. De 2007 a 2010 participó como director asistente de la entonces llamada, Orquesta Sinfónica Carlos Chávez. A finales del 2009 dirigió la ópera Dido y Eneas del compositor inglés Henry Purcell en colaboración con el Laboratorio de Investigaciones Escénico Musicales -fundado por los maestros Eduardo García Barrios y Leszek Zawadka-. En 2016, fungió como director artístico en la final de IV Festival Internacional de Arpa.

Paralelamente a su actividad artística, en la actualidad se desempeña como coordinador del Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, impulsando la práctica musical colectiva de niñas, niños y jóvenes a través de la música, tanto en un modelo de educación musical comunitaria, como a través del modelo orquesta escuela que forma músicos profesionales.

Violines primeros

Anette Itzel Jiménez Apolinar, **concertino**

Leonardo Daniel Ramírez Ávila

Alejandra Guadalupe Ramírez Ávila

Alan Bello Rosete

Emiliano Nava López

Zyanya Lorena Fernández Lana

Jerónimo Giorguli Pellicer

Moisés Cadena Trejo

Adán Jahir García Contreras

Dora Rebeca Mejía Pichardo

Omar Alejandro Medina Valadez

Oscar Enrique García Guillén

Paola Ivette Herrera Pesqueira

Juan Pablo Carmona García

Violines segundos

Ofelia Mariana Cervantes Páez

Adalberto de Jesús Gómez Gerardo

Leonardo Sánchez Hinojosa

Marco Antonio Teponas Vargas

Adriana Lizbeth García Valdivia

Aleksandra Jazmín Kouznetsov Segura

Dayana Tsaipijy Pérez de la Rosa

Diana Montserrat Aquino Jiménez

Kibet Abundez Belman

Armando Osorio Toledo

Juan Pablo Ortega Rodríguez

Daniel Alejandro Alva Guerra

Amanda Geraldine Gutiérrez Sánchez

Paulina León Verdejo*

*Violinista invitada

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 Váldez López
Ma. del Cielo Villarreal Palafox

Violonchelos

José Emmanuel Reyes Martínez
Becky Vázquez Morales
Daniel Rodrigo Sosa Miranda
Joksan Gómez Rodríguez
Gabriel Yahel Sánchez López
Oswaldo 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

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

Flutas

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

Oboes

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

Clarinetes

Cristian A. Velázquez Montaña
Juan Manuel Mendoza Damián
Mario Alejandro Patiño Ruiz
Sofía Elibeth Jiménez González
Yul Galván Coto

Fagotes

Abril Mauriño Islas
Luis Raymundo Ríos López
Víctor Alejandro Gallardo Montes

Cornos

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

Trompetas

Carlos Anand Espinosa Sánchez
Juan Pablo Pérez Velasco
Miguel Ángel Mendoza Ángeles
Néstor García Ríos

Trombones

Axel Emmanuel Cruz González
Leonardo Díaz Carrasco
Gil César Fernando Reyes Urbano
Sergio Giovanni Arias Lara

Tubas

Jorge Soriano Ramírez

Percusiones

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

Pianos

Carlo Joel Vázquez García
Mariana Martínez Villacorta

Arpas

Alondra Máynez Hernández
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

CULTURA
COMUNITARIA

Orquesta Escuela
Carlos Chávez

**SISTEMA NACIONAL
DE FOMENTO MUSICAL**