

ORQUESTA DE CÁMARA DE BELLAS ARTES
UBA

Primera Temporada
2024

Febrero - Junio
Luis Manuel Sánchez, director artístico

Programa 17

Clausura de temporada

Esplendor de la OCBA

Luis Manuel Sánchez, director artístico

Joana Téllez, arpa

Concertistas de Bellas Artes:

Juan Carlos Laguna, guitarra

Emmanuel Padilla, arpa

Javier Álvarez

Metro Chabacano

8'

Gerardo Tamez

Concierto Dos Dalias para 2 arpas,
guitarra y orquesta de cuerdas

17'

I. Son

II. Pirecua

III. Zapateado

INTERMEDIO

Giuseppe Verdi

Sinfonía para cuerdas

25'

I. Allegro

II. Andantino

III. Prestissimo

IV. Scherzo Fuga: Allegro assai mosso

Duración aproximada: 50'

En colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera

Jueves 20 de junio, 20 h

Sala Manuel M. Ponce

Palacio de Bellas Artes

Domingo 23 de junio, 12 h

Auditorio Silvestre Revueltas

Conservatorio Nacional de Música

JAVIER ÁLVAREZ

(1956-2023)

Metro Chabacano

En 1987 Javier Álvarez compuso una pieza para cuerdas titulada *Canción de tierra y esperanza*, dedicada a sus padres. Más tarde, en 1991, el compositor adaptó el material básico de la obra para cuarteto de cuerdas y la dedicó al Cuarteto Latinoamericano. El nuevo título de la obra (en ambas versiones), *Metro Chabacano*, se refiere a una fascinante instalación de arte cinético realizada por el artista Marcos Límenes en esa estación del Metro de la Ciudad de México: una escalera eléctrica cíclica, suspendida en lo alto, habitada por maniquíes que dan vueltas interminablemente. De alguna manera, la obra de Javier Álvarez, con su dinámica de ritmo insistente y su diseño casi minimalista, comenta de manera ideal el concepto de *moto perpetuo* que está en el origen de la obra de Límenes.

Metro Chabacano fue interpretada en vivo por el Cuarteto Latinoamericano durante la inauguración de la instalación de Límenes, en septiembre de 1991, y más tarde el propio compositor realizó la versión para orquesta de cuerdas. Poco después de su primera ejecución en la estación del Metro, la obra recibió su primera interpretación en concierto, también a cargo del Cuarteto Latinoamericano, en la Sala Nezahualcóyotl. Desde su creación, *Metro Chabacano* se ha convertido en una obra favorita del público, tanto en México como en el extranjero, y ha sido grabada por varios cuartetos y orquestas de cuerdas. Además, esta divertida pieza ha sido objeto de varios arreglos y transcripciones, incluyendo uno particularmente interesante, para cuatro marimbas, realizado por el cuarteto mexicano de percusiones Tambuco.

Decía Javier Álvarez:

Mi pieza, no busca retratar ningún aspecto particular sonoro o visual del Metro. Más bien, oigo estas piezas como pequeños viajes cíclicos imaginarios a través de paisajes urbanos fugaces. Metro Chabacano tiene un movimiento continuo en corcheas a una velocidad moderada, del cual emergen sucesivamente breves solos melódicos de cada instrumento. Las notas repetidas dan una falsa sensación de sencillez porque, aunque las frases son en su mayoría periódicas, los ritmos, acentos y fugaces fragmentos melódicos desmienten intrincadamente el flujo del moto perpetuo.

GERARDO TAMEZ

(1948)

Concierto Dos Dalias para 2 arpas, guitarra y orquesta de cuerdas

Si uno necesita un antecedente o ancla para abordar el concierto *Dos Dalias* (para dos arpas y guitarra) de Gerardo Tamez, no hace falta más que volver la mirada y el oído hacia *Arpatlán* (1995), una de sus obras más significativas, escrita para arpas clásicas, arpas folclóricas, jarana, cuatro llanero, guitarra, contrabajo y cuatro percusionistas. Sobre esta luminosa obra suya, dice el compositor:

Justamente, Mercedes Gómez y otros artistas organizaron por varios años los encuentros latinoamericanos de arpa. Allí, las arpas clásicas y las arpas folclóricas se unieron para tocar en conjunto. Ellos me encargaron hacer una obra para ambas, en la que tuvieran sus partes preponderantes y las de acompañamiento.

He aquí un breve texto redactado por el compositor sobre su concierto titulado *Dos dalias*, surgida del encargo mencionado:

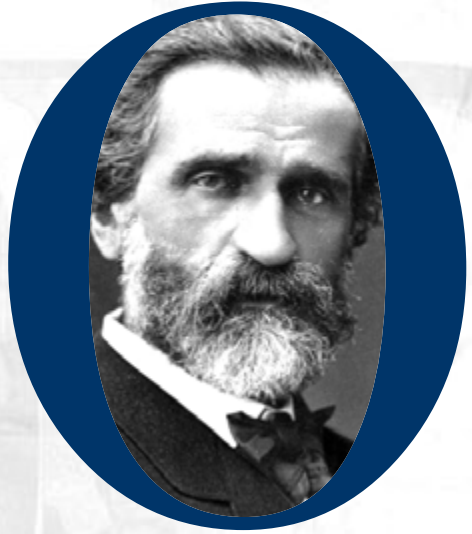
La dalia es una flor netamente mexicana y el son es el género vernáculo que más ampliamente representa nuestra cultura musical a lo largo y ancho del país. El Concierto Dos Dalias (para dos arpas, quinteto de cuerdas y guitarra) se inspira a partir de elementos del son mexicano y está dedicado a dos destacadas arpistas (y flores también) del ambiente musical mexicano: Mercedes Gómez y Janet Paulus, quienes estrenaron (con el autor a la guitarra) esta obra en ocasión del 39.º Congreso Nacional de la American Harp Society llevado a cabo en Tacoma, Washington, en julio de 2010 por encargo de Pat y Jim Wooster. Escrito en un lenguaje tradicional pero salpicado con muchos elementos rítmicos cambiantes y juguetones, el concierto consta de tres movimientos: Son, Pirecua (que significa canción en lengua purépecha) y Zapateado.

El estreno absoluto de *Dos Dalias* fue realizado el 5 de julio de 2010, en el Teatro Rialto de Tacoma-Seattle, donde se tocó la versión para dos arpas, guitarra y quinteto de cuerdas. El estreno en México tuvo lugar el 30 de agosto de 2017, en el Conservatorio Nacional de Música de México, en el marco del Sexto Festival Internacional de Guitarra, en su versión “pequeña”. *Dos Dalias* se escuchó por primera vez en México en su versión “grande” el 21 de marzo de 2019, en Monterrey, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la batuta de Eduardo Díazmuñoz, las arpas de Mercedes Gómez y Janet Paulus, y la guitarra de Gerardo Tamez.

GIUSEPPE VERDI

(1813-1901)

Sinfonía para cuerdas
(Transcripción del Cuarteto
en mi menor)

De la misma manera en que la producción musical de Frédéric Chopin (1810-1849) es casi exclusivamente pianística, la de Giuseppe Verdi (1813-1901) es casi exclusivamente vocal. La parte fundamental del catálogo verdiano, claro, está cubierta por sus óperas, en un ámbito que va desde *Oberto, Conde de San Bonifacio* (1839) hasta *Falstaff* (1893). Hay, además, poco menos de una docena de obras corales, entre las que destaca el majestuoso *Réquiem* de 1874, así como unas cuantas canciones y otras obras vocales de género diverso. Frente a este predominio de la música vocal, la producción instrumental de Verdi fue sumamente parca, y según los catálogos, consta apenas de tres obras: una Romanza para piano, escrita en 1865, un Vals para piano sin fecha, y el Cuarteto de cuerdas en mi menor, que data de 1873. La situación cronológica del Cuarteto de cuerdas es especialmente interesante, ya que fue escrito por Verdi en un período que representó una pausa en su producción operística. En efecto, su espectacular ópera *Aída* había sido estrenada un par de años antes (24 de diciembre, 1871) en la Ópera de El Cairo, y su siguiente estreno operístico no habría de ocurrir sino hasta dieciséis años después, con la primera representación de *Otelo* en La Scala de Milán, el 5 de febrero de 1887. En el año de 1873, Verdi se hallaba en Nápoles supervisando los preparativos para una representación de *Aída*. Sin embargo, los ensayos debieron ser pospuestos debido a la enfermedad de las cantantes Teresa Stolz y María Waldmann, y Verdi aprovechó el tiempo libre para componer el Cuarteto en mi menor, declarando que había escrito la obra para su diversión privada. Sin embargo, tres años más tarde, el compositor permitió la publicación de la partitura de su Cuarteto de cuerdas, única obra instrumental relevante de su catálogo. La pieza tuvo un estreno privado el 1 de abril de 1873, en el Hotel Delle Crocelle en Nápoles, con cuatro músicos de la orquesta de la ópera invitados especialmente por Verdi: dos hermanos Pinto, y los señores Salvadore y Giarritiello. La obra de Verdi conocida como Sinfonía para cuerdas es sencillamente una transcripción del Cuarteto en mi menor de 1873, cuya versión más conocida es la realizada por Arturo Toscanini.

Orquesta de Cámara de Bellas Artes

Hace más de sesenta años surgió una de las agrupaciones musicales mexicanas que ha dedicado sus esfuerzos a difundir y explorar la música orquestal de cámara. En sus orígenes fue llamada *Yolopatli* –vocablo náhuatl que significa “cura para el corazón”- y que se formó con discípulos sobresalientes de las cátedras impartidas, por los maestros Imre Hartmann y Joseph Smilovitz en el Conservatorio Nacional de Música.

Sus directores artísticos han sido: Hermilo Novelo, José Guadalupe Flores, Manuel de Elías, Ildelfonso Cedillo, Francisco Savín, Luis Samuel Saloma, Enrique Barrios, Juan Trigos, Jesús Medina, José Luis Castillo, Ludwig Carrasco y actualmente Luis Manuel Sánchez Rivas, quienes la han situado en un lugar de privilegio en el panorama de la cultura y las artes mexicanas.

En tiempos recientes la OCBA ha comenzado a programar en sus temporadas óperas de cámara, tales como *Philemon y Baucis* y *La isla desierta* de Joseph Haydn, *Don Gil de Alcalá* de Manuel Penella, *La inocente fingida* y *La jardinera fingida* de Wolfgang Amadeus Mozart.

Cuenta con dos grabaciones: *Tres estrenos mundiales de obras para arpa* acompañando al arpista mexicano Baltazar Juárez y como parte de la celebración por su 60°. Aniversario, en 2016, grabó el disco *Verso. Música mexicana para cuerdas*, que incluye obras de compositores mexicanos inspiradas en la literatura poética.

Ha tenido presentaciones en Alemania, Brasil, Estados Unidos, Portugal y Costa Rica, así como en todos los estados de la República mexicana, además, su compromiso didáctico y social, permiten a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes ser considerada como referente musical en el ámbito artístico de nuestro país.

Facebook: OCBAinbal
Twitter: OCBA_MX
Instagram: ocba_mx
www.ocba.inba.gob.mx

Luis Manuel Sánchez Rivas

Director Artístico

Originario de la Ciudad de México, realizó sus estudios profesionales como tubista con Dwight Sullinger y es egresado con honores de la Facultad de Música de la UNAM. Sus estudios de dirección los realizó bajo la cátedra de Ismael Campos y ha tomado cursos de perfeccionamiento con Ronald Zollman, Enrique Bátiz, José Vilaplana, Robert Meunier, Franco Cesarini y Fernando Lozano.

Como director huésped ha dirigido la Orquesta de la Ópera de Bellas Artes, Orquesta Filarmónica de la UNAM, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Orquesta Filarmónica Mexiquense, Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, Orquesta Sinfónica de Puebla, Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, Coro del Teatro de Bellas Artes, Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, Solistas Ensemble de Bellas Artes, Coro Tradicional de la Diáspora en Grecia, Banda Sinfónica Nacional de Costa Rica, Banda Sinfónica Integrada de las Américas en Colombia, Northern Arizona University Wind Symphony y Dartmouth College Wind Ensemble en Estados Unidos, Banda Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria y Banda Sinfónica Municipal de Bilbao en España.

Fue director titular de la Sinfónica de Alientos de la Policía Federal de 2007 a 2015 y de la Orquesta Típica de la Ciudad de México de 2017 al 2020.

De 2019 a 2022 fue director musical asistente de la Compañía Nacional de Ópera, en donde tuvo la oportunidad de dirigir el estreno en América de la ópera *Juana sin Cielo* de Alberto Demestres y el estreno mundial de la ópera mexicana *Zorros Chinos* de Lorena Orozco.

Cuenta con nueve producciones discográficas al frente de diversas agrupaciones y grabó la banda sonora para las películas mexicanas *La leyenda del tesoro* y *Estoy todo lo iguana que se puede*.

En 2019 ganó el primer lugar en el Concurso de Dirección organizado por Bilbao Musiká en España y ese mismo año fue nominado al Grammy Latino por su participación como director de la Banda Sinfónica de la FAM UNAM, en el disco *Vereda Tropical*.

Actualmente es director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y director titular de la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM.

Facebook: LuisManuelSánchez
Instagram: luism_sanchezr

Joana Téllez Sosa

Arpa

Arpista principal de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro. Ha sido ganadora de concursos internacionales como el Segundo lugar del // Zagreb Harp Competition y ganadora del Premio especial a mejor interpretación de la obra *Passages*, de la compositora Tali Glasser, ha sido Ganadora del Primer premio en la categoría Intermedio II del V Mexico International Harp Competition and Festival, entre otros.

Se ha presentado como solista en festivales y bajo la batuta de grandes directores como: Luis Samuel Saloma, José Luis Castillo y Gustavo Rivero. Ha participado en importantes conciertos representando a México en escenarios como el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales e la ONU, en Nueva York con la Orquesta Juvenil *Eduardo Mata*; en la Fonoteca Nacional en el *Ciclo Ajonjolí de todos los moles: Jóvenes arpistas*; en la Konzerthaus de Berlín, Alemania, en el marco del Festival de Orquestas Juveniles Young Euro Classic y como miembro del Ensamble Academia Cervantina, en el marco del Festival Internacional Cervantino. Desde 2018 forma parte de Musas Ensamble de Arpas, cuarteto de arpas de pedales de México que explora diversos géneros musicales como pop, rock, música tradicional, contemporánea, entre otros.

Instagram: @joana_yil
Youtube: @joanatellez6976

Juan Carlos Laguna

Guitarra

Obtuvo el primer lugar en el 34.º Tokyo International Guitar Contest y el Premio Universidad Nacional en el área de Docencia en Artes. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Música de la UNAM y miembro del grupo de Concertistas de Bellas Artes desde 1989.

Fue becario del Fonca-Conaculta en múltiples ocasiones realizando proyectos de estreno, grabación y difusión de música contemporánea mexicana. Se ha presentado en América, Europa, África y Asia.

Su producción discográfica consta de más de treinta grabaciones como solista. Desde 2000 ha llevado a cabo una amplia labor de difusión a través de la dirección artística del Concurso y Festival Internacional de Guitarra de Taxco y del Encuentro Universitario de Guitarra de la UNAM.

Emmanuel Padilla Holguín

Arpa

Recibió los primeros lugares en el Dutch Harp Competition 2016 en Holanda y en el IV Concurso Internacional de Arpa de México. Ganó el Ginastera Harp Concerto Competition en la Universidad de Indiana y el Latin American Music Recording Competition 2015.

Se ha presentado en Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Noruega, Suecia, China y México. Obtuvo la licenciatura en la Escuela de Música Jacobs de la Universidad de Indiana, y la maestría en la Academia Noruega de Música en Oslo. Es el primer arpista del grupo Concertistas de Bellas Artes.

Orquesta de Cámara de Bellas Artes

Director artístico

Luis Manuel Sánchez Rivas.

Primer concertino

Vladimir Tokarev Ivanovich.

Violines primeros

Carlos Ramírez Guzmán
Francisco Arias Esquivel
Pastor Solís Guerra
Francisco R. Ladrón de Guevara Finck.

Violines segundos

Vera Olegovna Koulkova, principal
José Manuel del Águila Cortés, principal adjunto
José Alfredo Vega Morales
Jorge Chaparro González
Marco Alejandro Arias de la Vega
Francisco Ageo Méndez Peña.

Violas

Guillermo Gutiérrez Crespo, principal
Arturo Rebolledo Díaz, principal adjunto
Ricardo David Orozco Buendía
Astrid Montserratt Cruz González.

Violonchelos

Fabiola Flores Herrera, principal
Luz del Carmen Águila y Elvira
Ángel Romero Ortiz.

Contrabajos

Luis Enrique Aguilar Martínez, principal
Ulises Castillo Cano, principal adjunto.

Piano

Abraham Alvarado Vargas.

Personal administrativo

Gerencia Armando Castillo Flores; Administradora Alejandra Silva Martínez; Coordinación ejecutiva Claudia del Águila; Jefatura de Difusión y Relaciones Públicas Delia Martínez García; Jefe de personal Aarón Córdova Garnica; Bibliotecario Alexis Santana Figueroa.

Técnicos

Ramón Rábago Robles, Mario A. Herrera Pérez, Sandra Rosas Esquivel.

Secretarias

Pilar Peimbert Gloria, María Teresa Radillo Ruiz, Ixchel Rivera Cortés, María Eugenia Sánchez León.

Asistentes

Fanny Flores Cid, Edgar Chavarría Aldana.

Mensajero

J. Eduardo Rosas Cisneros.

Gerencia del Palacio de Bellas Artes

Coordinador de administración Jesús José Sánchez Herrera; **Coordinadora de programación y proyectos especiales** Mariana Hernández Hernández; **Coordinador editorial y de difusión** José Rojas Patiño; **Coordinador técnico** Federico Emery Othón; **Coordinadora de control de espectáculos** Silvia Gil Rivera; **Coordinador de conservación y obras** José López Quintero; **Coordinadora de relaciones públicas** Martha Marlenne Chávez Brizuela; **Coordinador de seguridad y vigilancia** Arturo Ricardo Murguía García.

Sala Manuel M. Ponce

Jefe técnico de sala Alberto Morales Miranda; **Técnicos** Javier Velasco Celedón, José Martín Gómez Gutiérrez.

Inicio de segunda temporada 2024

Jueves 19 de septiembre
Sala Manuel M. Ponce,
Palacio de Bellas Artes

Domingo 22 de septiembre
Conservatorio Nacional de Música

¡Te esperamos!

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto Guerrero

Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernal

Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Omar Monroy Rodríguez

Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Manuel Zepeda Mata

Director General de Comunicación Social

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA

Lucina Jiménez

Directora General

Héctor Romero Lecanda

Subdirector General de Bellas Artes

Lilia Torrenera Gómez

Directora de Difusión y Relaciones Públicas

Silvia Carreño y Figueras

Gerente del Palacio de Bellas Artes

Silvia M. Navarrete Martínez

Directora del Conservatorio Nacional de Música

Mireille Bartilotti

Coordinadora Nacional de Música y Ópera

COORDINACIÓN NACIONAL DE
MÚSICA Y ÓPERA

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL