

RACHMANINOFF

A 150 años de su nacimiento

La Orquesta Escuela Carlos Chávez presenta:

Eduardo García Barrios, maestro - director
Ángel Gabriel López, solista

Paulina Calixto, Carlo Vázquez y Mariana Martínez, pianistas de las OECCh

Julio 2023 | 13:30 h

Sábado 15

Auditorio Blas Galindo

Domingo 16

Salón Adolfo López Mateos

Repertorio

Sergei Rachmaninoff

Obras para piano

26'

Sergei Rachmaninoff

Concierto para piano y orquesta núm.2, op 18

12'

III. Allegretto scherzando

Ludwig van Beethoven

Sinfonía núm. 7, op. 92

42'

Poco sostenuto-Vivace

Allegretto

Presto

Allegro con brío

Sinopsis

"Rachmaninoff estaba hecho de acero y oro. Acero en sus brazos, oro en su corazón. No puedo pensar nunca en esta existencia majestuosa sin lágrimas en mis ojos, pues no solo lo admiro como artista supremo, sino como ser humano"....

Josef Hoffman, pianista polaco

Hace 150 años en Starorussky Uyezd, población de la ciudad de Nóvgorod, situada al sureste de San Petersburgo, nació uno de los compositores y pianistas rusos más destacados del siglo XX: Sergei Rachmaninoff, a quien la Orquesta Escuela Carlos Chávez le rinde homenaje en este programa, con el cual cerrará sus actividades de este primer semestre del año, y en el que sus cuatro pianistas darán muestra de su capacidad interpretativa y dominio del instrumento.

Hijo de un oficial retirado del ejército y su madre hija de un general, Sergei Rachmaninoff, estaba destinado a convertirse en oficial del ejército hasta que su padre perdió toda la fortuna familiar a través de riesgosas empresas financieras y luego abandonó a la familia. Su Aleksandr Siloti, un conocido concertista de piano y director de orquesta, se dio cuenta de sus habilidades como pianista sugirió enviarlo a estudiar con el destacado pianista Nikolay Zverev en Moscú para sus estudios de piano, y a decir de algunos musicólogos e historiadores musicales, es al estricto trato disciplinario de Zverev, que la historia musical le debe el surgimiento de uno de los grandes virtuosos del piano del siglo XX.

Daniel Mateos Moreno, musicólogo originario de Málaga, sostiene que el estilo compositivo de Rachmaninoff, es inclasificable, porque "su música es tan personal, tan nacida del corazón, que no necesita la utilización de nuevos recursos, ni persigue una originalidad en el lenguaje"; y apunta que por ende "su música es típicamente rusa, dado que él siempre argumentaba que nunca se proponía hacer música rusa, sino que su música es así porque él es así".

En este sentido, ¿quién y cómo fue Sergei Rachmaninoff? un hombre, a quien sus biógrafos (Josef Hoffman) describen, muy alto, con una amplia complexión física, el pelo muy corto, nudillos grandes y separados; unas manos enormes que extendidas podían alcanzar 30 centímetros aproximadamente, es decir, que en el piano logrando tocar abarcar trece teclas blancas del piano -entre el dedo meñique y el pulgar-.

Sin duda, un músico fuera de serie que traspasó su tiempo y cuya música fue marcada por el contexto histórico que le tocó vivir y por ello su obra se divide en dos periodos antes y después de la Revolución Rusa de 1917 que lo obligó a emigrar hacia Estados Unidos; de hecho, pasó casi la mitad de su vida fuera de Rusia, en otros países de Europa y Estados Unidos; como cosmopolita y virtuoso, más tarde como emigrante.

Vera Valkova -otra biógrafa de Sergei Rachmaninoff- declaró en una entrevista que emigrar fue para el compositor una experiencia muy traumática porque tenía que sostener su economía familiar como virtuoso del piano y disponía de menos tiempo para componer.

Durante su temporada en Dresde -entre 1906 y 1909-, el compositor se mostró especialmente creativo y creó el poema tonal "La isla de los muertos" (inspirado en el cuadro homónimo del pintor suizo Arnold Böcklin) o su segunda sinfonía.

Es considerado, el compositor ruso más interpretado del mundo y su música es considerada como el sonido del alma rusa. Expertos como el escritor ruso, Mikhail Shishkin, señalan que las composiciones de Rachmaninoff presagiaban los horrores del Siglo XX; del GULAG –Dirección General de Campos y Colonias del Trabajo Correccional Ruso disuelto en 1960- y el Holocausto; y a su vez daban consuelo. “Si tuviera que encarnar la cultura rusa sería en Sergei Rachmaninoff”.

Una de sus obras más recordadas es el Concierto núm. 2 para piano en do menor. Fue escrita entre el otoño de 1900 y abril de 1901. La primera interpretación de este concierto se llevó a cabo el 27 de octubre de 1901, tocando como solista el propio compositor. Después del desastroso estreno de la Sinfonía núm. 1 de Rachmaninov en 1897, el compositor cayó en una profunda depresión y sufrió un severo bloqueo de escritura. Afortunadamente, la composición de este concierto marcó su recuperación total.

Para cerrar este programa, la OECCh interpretará la Sinfonía núm. 7 de Ludwig van Bethoveen, compuesta entre el otoño de 1811 y el 13 de mayo de 1812, la cual fue estrenada el 8 de diciembre 1813 en la Universidad de Viena dirigida por el propio autor, en un concierto benéfico destinado a los soldados austríacos y bávaros heridos en la batalla napoleónica de Hanau del 30 de octubre. El concierto fue muy bien acogido por el público y la interpretación fue excelente al contar con grandes profesionales como instrumentistas.

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.

Elenco

Violines primeros

Jesús Guadalupe Medina Corrales, **concertino**

Tania Paola Ornelas Muñoz

Alan Bello Rosete

Marco Antonio Teponas Vargas

Diana Elizabeth Ayón Martínez

Luis David Alvarado Rosas

Ofelia Mariana Cervantes Páez

Emiliano Nava López

Anette Itzel Jiménez Apolinar

Zyanya Lorena Fernández Lana

Kibet Abundez Belman

Adriana Lizbeth García Valdivia

Violines segundos

Alejandra Guadalupe Ramírez Ávila, **principal**

Leonardo Sánchez Hinojosa

Moisés Cadena Trejo

Erick Álvarez Rivera

Leonardo Daniel Ramírez Ávila

Adalberto De Jesús Gómez Gerardo

Aleksandra Jazmín Kouznetsov Segura

Jerónimo Giorguli Pellicer

Juan Miguel Gutiérrez Alemán

Paulina León*

***Violinista invitada**

Violas

Rocío Edith Contreras González
Johan Yael Ponce Iñiguez
Oswaldo Espinosa Rodríguez
Luis Emmanuel Perea Cantero
Linda Patricia Torres Esqueda
Jorge Armando Sabino Escobar
Juan Carlos Muñoz Beato
Mateo Estrada Rubiños

Violonchelos

Carlos Uriel Morales Lumbreras
Bruno Santiago Xilotl Jurado
José Emmanuel Reyes Martínez
Arián Castro Murillo
Raquel Gómez Guadarrama
Renée Mariana Lizárraga Carrillo
Becky Vázquez Morales
Miguel Ángel de Jesús Salinas Láscares
Mario Gregorio Ruelas O'Connor

Contrabajos

Canek Arizmendi León
Francisco Josué De La Cruz López
Benjamín Aaron Aguayo Juárez
Eduardo Manuel Núñez Gutiérrez
Erandy Solorzano Hernández
Ferrante Arturo Espinosa Valencia
Karina Verónica Torres Martínez

Flautas

Ada Donaji Lechuga Guerrero
Marco Antonio Arreola Miranda
Ruth Maribel Coyoc Pech
Carlos Ignacio Galicia Luna

Oboes

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

Clarinetes

Juan Manuel Mendoza Damián
Sofía Elibeth Jiménez González
Yul Galván Coto

Fagotes

María Fernanda Jiménez Capilla
Luis Raymundo Ríos López
Víctor Alejandro Gallardo Montes

Cornos

Pedro Alejandro Guerra Rangel
Iván Francisco Camacho Ramírez
Tonathiu Velásquez Velázquez
José Diego Contreras Arreola

Trompetas

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

Trombones

Gil César Fernando Reyes Urbano
Leonardo Díaz Carrasco
Sergio Giovanni Arias Lara

Tuba

Milthon Chavarría Ortiz

Percusiones

Pablo Eduardo González García
Nicolás Garrido Flores
Raziel Dumah Pérez Pedroza

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
Miguel Ángel Reyes, técnico

SISTEMA NACIONAL
DE FOMENTO MUSICAL

Orquesta Escuela
Carlos Chávez

GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA