

Jornadas INBAL-SACM

11° Festival artístico
de *Otoño*

Nov
2023

Centro Cultural Roberto Cantoral, SACM

Domingo 26, 12:00 h

Concierto de clausura

PROGRAMA

Maglog Orozco

*Viento cósmico**

7'

Javier Compeán

Cuatro miniaturas

8'

Lilia Vázquez Kuntze

Ave Fénix

11'

Miguel Ángel Villanueva, flauta

Intermedio

Adrián Echeverría

*Crisálida lunar**

8'

Obra comisionada por la Sociedad de Autores
y Compositores de México

Luis Ernesto Mesa Costero

Cuatro murales independentistas*

13'

Obra ganadora del Concurso de Composición para Conmemorar los
500 años de Resistencia indígena. 1521, Toma de México-Tenochtitlan
y 200 años de la Consumación de la Independencia de México

*Estreno mundial

Orquesta de Cámara de Bellas Artes

Luis Manuel Sánchez Rivas, director artístico

COMPOSITORES

Maglog Orozco (1991)

Nació en la Ciudad de México. Estudió las licenciaturas en Composición en la Escuela de Música DIM, y Literatura dramática y teatro en la UNAM. Tuvo como maestros a Luis Armida, Charly Daniels, Mario Santos, Omar Guzmán, Diego Infante y Alejandro Colavita, entre otros. Cursó los diplomados de Arreglo orquestal en el Centro de Creadores Musicales y de Música cinematográfica de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Entre sus obras más destacadas se encuentran *Pigmalión* la cual forma parte del primer material discográfico de Las Montoneras titulado *Las Montoneras colectiva, música para saxofón Tenor y medios electrónicos y Ámbar*, estrenada en el Festival de Expresiones Contemporáneas 2021. Realizó la música para las obras de teatro *Chisme, amor y prejuicio en la Pantitlán, El asesino del alma, Ricardo III* y *El fin de Edmundo*. Obtuvo la medalla de bronce en la categoría de actuación en las olimpiadas de artes escénicas World Championships of Performig Arts 2020 y fue ganadora de Mejor arte sonoro y música por el videojuego *El despertar de Arari* de 2021. Forma parte de la colectiva Las Montoneras, que busca visibilizar el trabajo de las intérpretes e investigadoras de música de concierto.

Viento cósmico

En aquel infinito oscuro, escenario de estrellas danzantes y gigantes flotantes, existen corrientes con movimientos impredecibles provenientes de estallidos, partículas que se desplazan cual cardumen, son brisa de energía que anuncia la existencia de los peligros ocultos en la oscuridad.

Javier Compeán (1978)

Nació en Guanajuato. Cursó la licenciatura en Composición en la Universidad de Guanajuato bajo la tutela de Héctor Quintanar. Realizó estudios de posgrado en la Universidad Politécnica de Valencia en donde obtuvo el doctorado en Artes visuales e intermedia con reconocimiento *cum laude*. Su música ha sido ejecutada en Ciudad de México, Moscú, San Petersburgo, Múnich, Minsk, Es-

trasburgo, Madrid, Santiago de Compostela y Bergen. En 2017 su pieza *Las mujeres de Pénjamo. La marcha de las rehenes* fue la primera interpretada en la gira por Europa de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato que se realizó en Oviedo, España. Entre sus reconocimientos destacan una mención Honorífica en la 2.ª edición del Concurso Nacional *Melesio Morales*, en la categoría profesionales, música sinfónica en 2011 y el tercer premio en la 18a edición del Concurso Internacional de Composición Percussion Arts Society, en Italia, en 2021. Es profesor e investigador en la Universidad de Guanajuato, así como artista independiente.

Cuatro miniaturas

Casi música folclórica las danzas, las tres primeras miniaturas de esta pequeña suite contienen ecos de la música de mi país, de mi cultura; el coral con su pedal final toma forma casi de un evento de carácter ritual. A lo largo de mi catálogo de obra me ha resultado notorio el interés por la microforma, la miniatura con sus posibilidades de grupo o de ejecución individual, en la que una pequeña pieza puede brindarnos un momento, un instante de gozo o de contemplación.

Lilia Vázquez Kuntze (1955)

Su catálogo cuenta con obras para orquesta, música de cámara, música coral y piano. Sus obras han sido interpretadas en México, Estados Unidos, Alemania, Australia, Italia, Francia, Bélgica, Chile y Argentina. Estudió composición en México con Mario Lavista, Héctor Quintanar y Federico Ibarra. En Francia continuó su educación bajo la dirección de Franco Donatoni e Iannis Xenakis. En Kassel, Alemania, obtuvo dos licenciaturas, en Teoría y Composición musical bajo la supervisión de Diego Feinstein. Recibió el primer lugar en el Concurso Nacional Sor Juana Inés de la Cruz. Realizó seminarios de Composición con Leo Brouwer, Rodolfo Halffter, Alcides Lanza, Wladimierz Kotonsky y Música electrónica con Raúl Pavón. En el 2012 creó el colectivo Signos Sonoros. En 2020 fue jurado del Concurso de Composición *Arturo Márquez* para Orquesta de Cámara organizado por la SACM, el INBAL y el Patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral y del concurso de composición organizado por la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Es catedrática del Conservatorio de Música del Estado de México.

Ave Fénix

Fue escrita en 2015 con el apoyo del Fonca. En 2022 fue revisada y en 2023 fue seleccionada para participar en el Concurso Nacional de Flauta Transversa *Rubén Islas Bravo*, organizado por Miguel Ángel Villanueva. Está escrita en un lenguaje musical, en el que utilizo elementos de la modalidad y de la armonía clásica. Sin embargo, la forma de modular a otros centros tonales está ligada al pensamiento de mi técnica llamada Simetría interválica, con la cual trabajo el manejo de los intervalos de manera independiente de la tonalidad o centro modal. La obra fue inspirada en la imagen del Ave Fénix, que para mí representa el renacimiento del ser, después de ser casi aniquilado por el fuego, que a su vez me remite a la sombra del inconsciente y que al procesarla pudiera significar el despertar de la consciencia

Adrián Echeverría (1994)

Inició sus estudios de guitarra a los 12 años con Roberto Campos, y estudió la licenciatura en Composición en la Facultad de Música de la UNAM, con Leonardo Coral. Ha tomado clases con Cristina García Islas, María Granillo, Esteban Chapela y Pablo Silva, y ha participado en seminarios de dirección instrumental con German Tort Ortega y Samuel Pascoe; cursos sobre microtonalidad con Robin Hadway; improvisación con Lou Chauyun y Hillegard Moonen; creación escénica con David Gaitán; y composición para la escena contemporánea con Kent Olofsson. En 2020, fue aceptado en la Cátedra Extraordinaria *Arturo Márquez* de Composición Musical, impartida por la UNAM. Su música se ha interpretado en la Academia Internacional de Verano de la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena y el Foro Internacional de Música Nueva *Manuel Enríquez*. Entre las obras que conforman su catálogo, destacan *Incertae*, *Soliloquios*, *4 poemas seriales* y *Dos mundos*. Fue beneficiario de una beca para iniciar en 2023 la maestría en Composición en la Universidad Mozarteum de Salzburgo, bajo la tutela Johannes Maria Staud.

Crisálida lunar

El recuerdo del pasado siempre es idílico, decidimos olvidar los malos momentos para conservar solo los felices; sin embargo, esto no significa que el tiempo anterior fue mejor. Modificamos los recuerdos de tal forma que la realidad es un mero pretexto. *Crisálida lunar* refleja esta idea de forma sonora, presentando un primer tema con los violines solistas que posteriormente sufrirá variaciones. Esto como una metáfora de un recuerdo que cada que es rememorado, es alterado al punto de no asemejarse al origen. Refleja los distintos estadios de un recuerdo personal, transitando por los momentos bellos y sublimes, pero también con el objetivo de llegar también a los malos y desagradables. El objetivo es llegar al sentimiento de melancolía.

Luis Ernesto Mesa Costero (1996)

Estudiante maestría en Artes en Composición musical en la Royal Academy of Music de la Universidad de Londres, Reino Unido. Alumno de Rubens Askenar y Edmund Finnis. Graduado por unanimidad con mención honorífica por el Conservatorio de las Rosas de Morelia, en la licenciatura de Música con especialidad en Composición musical académica. Fue ganador del Premio Nacional de Composición Musical 2021 en la categoría de orquesta de cámara convocado por la Secretaría de Cultura, a través del INBAL, el Sistema Nacional de Fomento Musical y la Secretaría de Economía con la obra *Cuatro murales independentistas* para la conmemoración de los 200 años de la Independencia de México y los 500 años de la caída de México-Tenochtitlán. En 2020 fue acreedor del premio *Julián Carrillo* de composición musical en el Certamen 20 de Noviembre. Ha compuesto música para cortometrajes, documentales y audiolibros. Fue ganador en la Convocatoria de Apoyo a Proyectos en línea durante la Contingencia sanitaria con el proyecto *Ecos del Encierro*, San Luis Potosí, 2020.

Cuatro murales independentistas

A lo largo de la historia de México se han desarrollado múltiples técnicas y representaciones artísticas que actualmente engloban y simbolizan toda una cultura e identidad nacional, un ejemplo de esto son las pinturas sobre murales, que retratan, narran y homenajean de manera permanente sucesos históricos de nuestro país y de nuestra sociedad. Haciendo alusión a esta idea, la obra titulada Cuatro Murales Independentistas (para orquesta de cámara), se conforma de cuatro momentos que marcan la estructura de la obra que representan cada una de las etapas que conformaron la Independencia de México y se engloban en: Inicio (1810-1811), Organización (1811-1815), Resistencia (1815-1820) y finalmente, Consumación (1821). La Independencia de México fue un proceso de cambios constantes y evolución en su ejecución, desde el inicio hasta el final; por esta razón, las ideas musicales plasmadas en Cuatro Murales Independentistas están desarrolladas continuamente a lo largo de la obra, generando momentos e ideas que son contrastantes unas de las otras, con un carácter rítmico que alterna sus tiempos para crear puntos de estabilidad, reposo e inestabilidad en el discurso rítmico-musical. Dentro de la obra existen pasajes que están compuestos por una serie de gestos musicales, con diversas extensiones de duración. Dichos eventos buscan crear armonías y ritmos en constante construcción que brindan y generan características muy puntuales en la composición, evitando la llegada de puntos temáticos homogéneos y de repetición. Cuatro Murales Independentistas tiene un planteamiento equilibrado entre las técnicas tradicionales de composición musical y las técnicas contemporáneas para su ejecución, representando el paso del tiempo de nuestra historia hasta nuestros tiempos actuales. Por esta razón, la composición alterna y se beneficia de técnicas extendidas que coexisten con elementos habituales de la gramática musical que amplían las posibilidades tímbricas de los instrumentos para consolidar el discurso musical. La obra en cuestión es un respetuoso homenaje musical para conmemorar los 200 años de la Independencia de México.

INTÉRPRETES

Orquesta de Cámara de Bellas Artes

Surgió hace más de medio siglo. 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, en aquellos tiempos, por Imre Hartmann y Joseph Smilovitz en el Conservatorio Nacional de Música. Ya entrada la década de los años 1960, y a instancias de Luis Sandi, cambia su nombre a Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con el que se le conoce hasta la fecha y que, sin lugar a dudas, se ha consolidado como sinónimo de pasión y calidad musical. Han pasado por sus filas una pléyade de músicos talentosos. Asimismo, se han presentado solistas de la trascendencia de Ramón Vargas, Gil Shaham, Bella Davidovich, Paul Badura-Skoda, Jorge Federico Osorio, Pascual Rogé, Manuel Barrueco, Alexander Markov y Leslie Howard, entre otros, sumados al ímpetu que le han impreso sus directores artísticos; Hermilo Novelo, José Guadalupe Flores, Manuel de Elías, Ildefonso Cedillo, Francisco Savín, Luis Samuel Saloma, Enrique Barrios, Juan Trigos, Jesús Medina, José Luis Castillo, Ludwig Carrasco y actualmente Luis Manuel Sánchez Rivas. Se ha presentado en Alemania, Brasil, Estados Unidos, Portugal y Costa Rica.

Luis Manuel Sánchez Rivas

Realizó sus estudios profesionales como tubista con Dwight Sullinger y es egresado con honores de la Facultad de Música de la UNAM (FaM). 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 a las principales orquestas de México, así como agrupaciones de Grecia, España, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos. Fue director titular de la Sinfónica de Alientos de la Policía Federal y de la Orquesta Típica de la Ciudad de México. De 2019 a 2022 fue director musical asistente de la Compañía Nacional de Ópera. 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, en el disco *Vereda tropical*. Es director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y director titular de la Banda Sinfónica de la FaM.

Miguel Ángel Villanueva

Fue profesor residente en el Stratford International Flute Festival, en Inglaterra, profesor en el Conservatorio de Bourg-en-Bresse, Francia, y en la Escuela Superior de Música del INBAL. Inició sus estudios musicales en la Escuela Nacional de Música de la UNAM bajo la dirección de Roxana Lara y Héctor Jaramillo; posteriormente los continuó y concluyó en l'École Normale de Musique de París y en el Conservatoire de National de Région de Saint-Maur, Francia, donde obtuvo el Diploma Superior de Ejecución y la Medalla de Oro respectivamente, siendo sus maestros Jacques Royer, Ida Ribera, Shigenori Kudo y Michel Moraguès. Es coordinador general del Festival Universitario de Flauta Transversa, creador y director artístico del Concurso Nacional de Flauta Transversa y es profesor de Flauta transversa en la Facultad de Música de la UNAM y en el Conservatorio Nacional de Música del INBAL.

COORDINACIÓN NACIONAL DE MÚSICA Y ÓPERA

Graciela Martínez Corona, Subcoordinadora nacional

| Sara Romero Rojas, Subdirectora de programación | Ana Carmina Muñoz Osorio, Subdirectora administrativa | Selene Sánchez Rendón, Relaciones públicas y logística | Alma García, Difusión y prensa | Javier González Gómez, Editorial | Elisa Orozco, Diseño gráfico | Arturo Hernández Amador, Vinculación artística

María Asunción Martínez, Mónica Velázquez, Karina Cardona, Salomón Chávez, Erica Domínguez, Patricia Guzmán, Elvira Pérez, Karla Vargas, Pilar R. Monroy, Ramsés García, Alberto Domínguez, Tomás Gamero, Pedro Bautista, Julio C. Sánchez, Juana Márquez, Lourdes González, Juan Lorenzo Bautista, personal de apoyo

www.musicayopera.bellasartes.gob.mx

 @MúsicaINBA

 MúsicaINBA

 inba.gob.mx

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 Torrentera Gómez

Directora de Difusión y Relaciones Públicas

José Julio Díaz Infante

Coordinador Nacional de Música y Ópera

Silvia Carreño

Gerente del Palacio de Bellas Artes

Héctor Palhares Dos Santos Meza

Director del Museo Nacional de Arte

mexicoescultura.com

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL