

Primera temporada 2023

Febrero- junio

Luis Manuel Sánchez
Director artístico

Programa 4

Guillermo Villarreal, director huésped
Pablo Gómez, guitarra

Enrique Granados/Tamás Beischer-Matyó
Intermezzo de Goyescas 6'

Maxime Mckinley
Murales (homenaje a Derouin) para guitarra
orquesta de cuerdas y piano** 18'

Robert Fuchs
Serenata núm. 3 en mi menor, Op. 21 22'
Romanze. Andante sostenuto
Menuetto
Allegretto grazioso
Finale alla Zingarese: Allegro con fuoco

**Estreno mundial

Jueves 23 de marzo, 20 h
Sala Manuel M. Ponce, **Palacio de Bellas Artes**

Domingo 26 de marzo, 12 h
Auditorio Silvestre Revueltas, **Conservatorio Nacional de Música**

NOTAS AL PROGRAMA 4:

ENRIQUE GRANADOS (1867 -1916)

Intermezzo de *Goyescas*
(Arreglo de Tamás Beischer-Matyó)

Los especialistas suelen estar de acuerdo en que la serie de piezas para piano titulada *Goyescas* (1911) es la obra maestra del catálogo del pianista y compositor español Enrique Granados. *Los requiebros, Coloquio en la reja, El fandango de Candil, Quejas o La maja y el ruiseñor, El amor y la muerte, Epílogo o Serenata del espectro* son las partes de la suite pianística inspirada en las imágenes del pintor Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828). Una pieza más, titulada *El pelele*, es considerada indistintamente como parte de la suite, como un colofón a ella, o como una pieza independiente.

Granados estrenó *Goyescas* en Barcelona el 9 de marzo de 1911, con un éxito enorme de público y crítica. Después de tocar *Goyescas* en París en 1914, Granados recibió una sugerencia: convertir las ideas implícitas en *Goyescas* en una ópera. La sugerencia vino del pianista y director estadounidense Ernest Schelling, quien se había encargado de estrenar *Goyescas* en los Estados Unidos. Granados aceptó la sugerencia de Schelling y puso manos a la obra, trabajando en Suiza sobre un libreto de Fernando Periquet y Zuaznabar.

Originalmente, el estreno de la ópera *Goyescas* debió realizarse en la Ópera de París, pero la irrupción de la Primera Guerra Mundial lo impidió. Así, el estreno fue trasladado al Met de Nueva York, donde *Goyescas* se convirtió en la primera ópera en castellano en ser estrenada en ese legendario teatro. El estreno ocurrió el 28 de enero de 1916, con dirección musical de Gaetano Bavagnoli y escénica de Jules Speck. La escenografía fue de Antonio Rovescalli, y el vestuario fue diseñado por G. B. Santoni, basado en imágenes de los cuadros de Goya. Los roles principales en el estreno estuvieron a cargo de Anna Fitziu como Rosario, Giovanni Martinelli como Fernando, Flora Perini como Pepa y Giuseppe de Luca como Paquiro; es decir, ningún cantante español participó en el estreno de *Goyescas*. El éxito del estreno de *Goyescas* le costó la vida a Granados. Invitado a la Casa Blanca por el presidente Woodrow Wilson a dar un recital de piano, el compositor catalán cambió su fecha de regreso a Europa. Cuando finalmente se embarcó, él y su esposa murieron cuando un submarino alemán torpedeó el barco *Sussex* en el que viajaban.

MAXIME MCKINLEY (1979)

Murales (*homenaje a Derouin*,) para guitarra, orquesta de cuerdas y piano

Originario de Montreal, René Derouin (1936) es un artista interdisciplinario enfocado particularmente en las artes visuales y en las técnicas de impresión. Además, se expresa a través del dibujo, la pintura y la instalación. Desde muy temprano en su carrera, Derouin ha pasado tiempo en México y ha tenido una relación cercana con el medio artístico mexicano. Una parte sustancial de esa relación se ha dado en la afinidad que siente por el trabajo de los grandes exponentes de la escuela muralista mexicana: Orozco, Siqueiros, Rivera. Esta afinidad con el muralismo mexicano, junto con sus propias preocupaciones estéticas y expresivas, ha hecho que Derouin tenga como uno de sus principales temas creativos la identidad. Una de sus instalaciones más importantes, titulada *Migraciones*, fue creada para el Museo Rufino Tamayo de la Ciudad de México. A través de un enorme espacio poblado por veinte mil figurillas de terracota, el artista canadiense quiso, por una parte, recrear las aglomeraciones que ocurren en las plazas y otros espacios de México y, por la otra, aludir a las migraciones masivas. Dos datos más sobre la relación de Derouin con México: estudió en la academia de artes plásticas La Esmeralda (hoy Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado La Esmeralda), y en 2006 recibió del Gobierno mexicano la Orden del Águila Azteca.

Este es el perfil del personaje al que el compositor canadiense Maxime Mckinley dedica su obra titulada *Murales*. Además de su prolífico trabajo como compositor, Mckinley es autor de un buen número de textos y ha realizado labores docentes, particularmente en la Universidad y el Conservatorio de Montreal. Otra conexión México-Canadá en torno a Mckinley: su música ha sido presentada en el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez.

Escribe Maxime Mckinley sobre Murales:

*Murales es el segundo concierto que he escrito para el guitarrista Pablo Gómez. La primera colaboración data de 2006 y una gira por Canadá con el Ensemble Intercontemporáneo de Montreal. La pieza se titulaba *Wirkunst-Gómez* y fue inspirada por los gustos artísticos del solista. Para este segundo concierto, escrito a propuesta de Pablo Gómez, el lugar del estreno esta vez es México, en vez de Canadá. Esta obra es muy diferente a la primera, pero también está inspirada en una disciplina artística distinta a la música. Ahora se trata del artista visual (y muralista) René Derouin, nacido en Montreal en 1936. Este artista desarrolló su proceso creativo en una constante migración entre Quebec y México en un “eje norte-sur” en que exploró la americanidad en el sentido continental. Derouin trabaja con frecuencia con módulos de proporciones rigurosas, dentro de los cuales se expresa con libertad, espontaneidad y un cierto espíritu barroco. Sus obras a veces parecen mapas geográficos: un paisaje visto desde arriba, marcado por coordenadas horizontales y verticales. Ocasionalmente, personajes de cerámica u otras figuras habitan y cruzan estos territorios. Así, he tratado de componer un tríptico de murales musicales, yuxtapuestos horizontalmente uno tras otro. Cada uno de estos tres “murales” consta de tres planos*

sonoros yuxtapuestos verticalmente. La orquesta de cuerdas, conformada por 22 instrumentos (cuyas cuerdas son mayormente frotadas), forma una especie de paisaje sonoro imaginario. La guitarra solista (cuyas cuerdas son esencialmente punteadas), habita ese territorio y es envuelto por él: se cruzan uno al otro, por así decirlo. El piano (cuyas cuerdas son percutidas), por otra parte, constituye una especie de cartografía de este espacio: marca módulos de tiempo horizontales y, verticalmente, varios bordes relativos a los registros (agudo y grave). Si bien todo esto fue importante durante mi proceso creativo, no considero imperativo para nada el estar familiarizado con la obra de Derouin para escuchar esta pieza. Cabe señalar que la guitarra usa scordatura, lo que significa que no está afinada del modo habitual: las cuerdas segunda y sexta están un semitono por debajo de lo usual. Esto permite aprovechar la resonancia de las cuerdas al aire y los armónicos naturales, a la vez que se exploran colores inusuales, si se comparan con la afinación normal. Todo el trabajo armónico en esta obra se deriva de esta scordatura. Finalmente: elegí el título Murales no sólo como un eco del trabajo de René Derouin, a quien rindo homenaje, sino también porque la palabra es la misma en francés y español, sólo que la pronunciación es distinta. La obra fue compuesta entre el verano de 2022 y el principio de 2023, con el apoyo del CALQ (Consejo de las Artes y las Letras de Quebec).

Murales (homenaje a Derouin) recibe su estreno absoluto en la Ciudad de México el 23 de marzo de 2023, con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes dirigida por Guillermo Villarreal y Pablo Gómez a la guitarra. La partitura está dedicada al solista y la orquesta que realizan este estreno.

ROBERT FUCHS (1847-1927)

Serenata núm. 3 en mi menor, Op. 21

El perfil biográfico de Robert Fuchs, dondequiera que se le consulte, es ecléctico y variado, como lo demuestran estas tres breves enumeraciones:

- 1.- Sus oficios: compositor, maestro, organista y director.
- 2.- Los instrumentos que estudió: flauta, violín, piano y órgano.
- 3.- Compositores que fueron sus alumnos: Mahler, Sibelius, Schmidt, Schreker, Wolf y Zemlinsky.

Al parecer, Fuchs fue un compositor competente, incluso admirado por algunos de sus contemporáneos más ilustres; sin embargo, al parecer su música no fue muy conocida ni difundida porque el propio Fuchs era reacio a promoverla. En 1872 presentó su Sinfonía en sol menor, a la que el público y la crítica reaccionaron fríamente. Sin embargo, un par de años después cosechó un éxito apreciable con su Serenata núm. 1. Es probable que la historia no haya olvidado enteramente a Robert Fuchs debido principalmente al hecho de que contó con la amistad y el aprecio de su ilustre colega Johannes Brahms (1833-1897). Además de hablar bien de él y de promover su música en la medida de lo posible, Brahms hizo a Fuchs un favor importante: lo presentó y recomendó con su editor, Fritz Simrock, quien por aquel entonces era un influyente personaje en el mundo de la música. En el año 1891, Brahms pronunció estas palabras sobre su colega y amigo:

Fuchs es un músico espléndido; todo en él es tan refinado y hábil, tan agradablemente inventado, que uno siempre queda complacido.

En el catálogo de Fuchs encontramos un par de óperas, cinco sinfonías, cinco serenatas para orquesta, un concierto para piano, cuatro cuartetos de cuerdas, tres sonatas para piano, algunas piezas para órgano, tres misas, obras corales y varias canciones. Si bien algunos directores notables de su tiempo promovieron su música sinfónica al incluirla en sus programas, el prestigio de Fuchs se sustentó más en su música de cámara que en sus piezas orquestales. He aquí la lista de las serenatas de Fuchs:

- Serenata núm. 1 en re mayor para cuerdas, Op. 9
- Serenata núm. 2 en do mayor para cuerdas, Op. 14
- Serenata núm. 3 en mi menor para cuerdas, Op. 21
- Serenata núm. 4 para cuerdas y dos cornos en sol menor, Op. 51
- Serenata núm. 5 para pequeña orquesta en re mayor, Op. 53

La Serenata núm. 3 de Fuchs tiene como característica particular un movimiento conclusivo marcado *Alla Zingarese*, es decir, 'Al estilo gitano', una tendencia que estuvo muy en boga en su tiempo y que fue utilizada con frecuencia incluso por compositores de mayor renombre. La partitura de la Serenata núm. 3 fue dedicada por Fuchs a la Emperatriz Elisabeth de Austria.

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

Guillermo Villarreal

Director

Guillermo Villarreal Rodríguez, pianista, percusionista, investigador y director de orquesta mexicano. Ha dirigido más de sesenta agrupaciones profesionales de primer orden en México, Costa Rica, Estados Unidos y Cuba entre las que destacan: Sinfónica Nacional, Filarmónica de la UNAM, Sinfónica de Xalapa, Sinfónica del Estado de México, Filarmónica de Boca del Río, Sinfónica de la UANL, y Filarmónica del Desierto de Coahuila,

por mencionar unas cuantas. En Cuba su colaboración se extiende con la mayor parte de las orquestas sinfónicas, de cámara y bandas de concierto de la isla. Cuenta con varias grabaciones entre la que destaca la realizada al frente de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica.

Guillermo Villarreal es doctor en Música con especialidad en Musicología, graduado en el Instituto Superior de Arte de la Habana, Cuba. Cuenta con un amplio repertorio como director, producto de más de treinta años de trabajo ininterrumpido. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde es director fundador de la Sinfonietta UANL y líder de cuerpo académico. Por otra parte, es asesor de la maestría y doctorado en dirección musical de la UTP. Su trabajo se ha reconocido con las siguientes distinciones: Premio Nacional de la Juventud (1997) y Premio a las Artes UANL (2006). Creador escénico con trayectoria Fonca (2013, 2019), Doctor *honoris causa* por el IIP (2022). Por otra parte, es miembro de la junta directiva de la Pierre Monteux School and Festival y presidente del Concurso Iberoamericano de dirección orquestal "Julio de Windt".

Facebook: Guillermo Villarreal, director de orquesta

Instagram: @guillermovillarreal

YouTube: Guillermo Villarreal

Pablo Gómez

Guitarra

Original, distintiva y poco convencional, la guitarra de Pablo Gómez Cano es uno de los sonidos más notables del panorama musical actual. Decididamente diferente y alejado de todos los convencionalismos, su repertorio comprende diversas tendencias estéticas: desde obras clásicas del siglo XX, hasta piezas de corte contemporáneo, a las que se suman obras escritas expresamente para él

por importantes compositores mexicanos y extranjeros.

Su repertorio abarca solos de guitarra, música electroacústica, dúos con voz, percusión y violín; así como ensambles de cámara y conciertos con orquesta; una diversidad musical que lo ha llevado a presentarse en eventos importantes como el Festival Cervantino, Festival de México, Colegio Nacional, así como en otros dedicados a la música nueva; el Foro de Música Nueva Manuel Enríquez, Radar, Festival Impulso UNAM, Festival Entre Cuerdas en Chile y el Festival A Tempo en Caracas y París, Festival Puentes Mexico-España entre otros.

Ha sido solista con la Camerata de las Américas, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Carlos Chávez, Sinfónica de Guanajuato, Yucatán entre otras; ha participado con distintos ensambles de renombre: CEPROMUSIC, el Ensamble Contemporáneo de Montreal (ECM), Calinthumpian Consort (NEC) Boston MA., Taller Sonoro, España, Cuarteto Untref, Argentina, entre otros.

Tiene varias presentaciones discográficas entre las que destacan *Tañendo Recio*, bajo la marca *Quindecim*, diversas participaciones con las distinguidas marcas discográficas: *New World Records*, *Neuma Records*. La obra "Azucena" del proyecto discográfico *Cuatro Corridos*, *Bridge Records*, recibió una nominación a un Grammy Latino como mejor grabación de composición clásica 2017.

Facebook: Pablo Gómez Cano

Instagram: @musicmanmx

Instagram: pablo.gomez.cano

www.pablogomez.mx

Maxime McKinley

Compositor

El compositor Maxime McKinley estudió en Montreal con Michel Gonneville e Isabelle Panneton, así como en París con Martin Matalon y Gérard Pesson. Recibió los premios Opus de “Compositor del Año” (2014) y “Artículo del Año” (2015) del Conseil québécois de la musique, el Prix d'Europe de Composition (2009), así como 11 premios en el Concurso de Jóvenes Compositores de la Fundación Socan (2003-2011).

Sus obras se interpretan regularmente en Canadá y en otras partes del mundo por solistas, conjuntos y orquestas de renombre. Algunos de sus trabajos han sido grabados en los sellos Analekta, Kohlenstoff, Mel-Bay y Starkland. Fue compositor en residencia en la Chapelle historique du Bon-Pasteur de septiembre de 2011 a mayo de 2014, y en 2016 completó un proyecto de investigación-creación sobre la poesía de Philippe Beck a través de la Canada Research Chair in Aesthetics and Poetics con el apoyo del Fonds de investigación de Québec – Sociedad y cultura (FRQSC).

Sus textos han aparecido en varias revistas, entre ellas *Circuit, musiques contemporaines*, de la que es editor en jefe desde 2016. En 2017, su correspondencia y entrevistas con el compositor Pascal Dusapin fueron publicadas en Francia por Presses universitaires du Septentrion, un libro titulado *Imaginer la composición musical*. Desde 2017, enseña en la Facultad de Música de la Université de Montréal y en el Conservatoire de musique de Montréal.

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

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 Montserrat 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: Rafael Luna Pimentel

Administradora: Alejandra Silva Martínez

Coordinadora Ejecutiva:

Claudia del Águila

Difusión y Relaciones Públicas:

Delia Martínez García

Jefe de Personal: Javier Caro Ahumada

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

J. Edgar Chavarría Aldana

Fanny Flores Cid

Mensajero

J. Eduardo Rosas Cisneros

GERENCIA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES

Jesús José Sánchez Herrera, coordinador de administración | Alberto Mercadé Mosqueira, coordinador de programación y proyectos especiales | José Rojas Patiño, coordinador editorial y de difusión | Federico Emery Othón, coordinador técnico | Silvia Gil Rivera, coordinadora de control de espectáculos | José López Quintero, coordinador de conservación y obras | Martha Marlenne Chávez Brizuela, coordinadora de relaciones públicas | Arturo Ricardo Murguía García, coordinador de seguridad y vigilancia

SALA MANUEL M. PONCE

JEFE TÉCNICO DE LA SALA MANUEL M. PONCE Alberto Morales Miranda |
TÉCNICOS Javier Velasco Celedón, José Martín Gómez Gutiérrez,

— 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

Laura Elena Ramírez Rasgado

Subdirectora General de Bellas Artes

Lilia Torrentera Gómez

Directora de Difusión y Relaciones Públicas

Silvia Carreño y Figueras

Gerente del Palacio de Bellas Artes

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL