

Centro Cultural
Roberto Cantoral

10° Festival artístico
de *Otoño*

Concierto de premiación

**Concurso de Composición Arturo Márquez
para Orquesta de Cámara 2022**

Orquesta Mexicana de las Artes
Luis Manuel Sánchez Rivas, director

Jueves 10 de noviembre | 20:00 horas

En este décimo aniversario del Festival Artístico de Otoño se realizó por primera vez en línea el Concurso de Composición para Orquesta de Cámara Arturo Márquez en el cual participaron 64 creadores de música de concierto de varios estados de la República Mexicana.

El gran reto es impulsar a las nuevas generaciones de alumnas, alumnos y egresados de los conservatorios y escuelas de música del país a componer nuevas piezas y enriquecer su formación académica con la gran tradición musical que existe en nuestro país.

Nuestro agradecimiento para todas y todos los participantes y para sus profesoras y profesores, quienes han considerado fundamental esta inmersión creativa en géneros como el danzón, el son jarocho, el son huasteco, la pirekua, el corrido, la canción cardenche, la trova yucateca, el huapango, el tango, la chilena, la salsa, el bolero y otros que conforman nuestra identidad y por los que han transitado grandes maestros de género popular y tradicional en México.

Además de honrar la trayectoria del músico sonoreense Arturo Márquez, a lo largo de nueve años este certamen ha propiciado el acercamiento y la integración de las nuevas generaciones a la Sociedad de Autores y Compositores de México, hecho trascendental que nos fortalece con su talento y que nos ha permitido coadyuvar a difundir sus obras y a incidir en el desarrollo de sus procesos composicionales con encuentros como las Jornadas INBAL-SACM y el Festival Artístico de Otoño.

Este año las piezas ganadoras son: *Cascabeleando*, de Joxyer Zamudio Contreras, bajo el seudónimo “El Pollito”, originario de Coatzacoalcos, Veracruz; *Culebra Calentana*, de Mario Eliud Mejía Hernández, “Nahualli”, de Zamora, Michoacán, y *Entre brincos y flores*, de Arturo Martínez Zanabria, “Chinampero”, de la Ciudad de México; mientras que la mención honorífica la recibió *Viaje de Instinto Huasteco*, de Adalberto Guerrero Díaz de León, “El Zacahuil”, de San Luis Potosí.

Ganadores son todos los compositores que alimentaron su vena creativa con el frondoso mestizaje de la música de todos los tiempos arraigada en México. 🍷

A despecho de aquella frase que afirma, con lógica impecable, que la única división que importa en el mundo musical es aquella que separa (o intenta separar) a la buena música de la mala, todavía se discute, en ocasiones muy acaloradamente, sobre la posibilidad de separar de manera tajante a la música popular de la música de concierto. Es probable que en otras épocas esta discusión haya tenido sentido, tanto desde el punto de vista histórico como desde los enfoques sociológico y estrictamente musicológicos. Hoy en día, sin embargo, esta discusión no tiene sentido; si antes era como poner el dedo en una llaga, hoy es de lo más normal tratar de integrar, en vez de separar, esas expresiones musicales que eran aparentemente irreconciliables. Ello se debe a numerosos factores, entre los cuales es posible destacar dos. El primero, la tendencia natural de los creadores (compositores en este caso particular) a ir rompiendo barreras culturales y educativas para acceder a un mayor número y variedad de herramientas para su trabajo compositivo. El segundo podría ser la aparición y consecuente desarrollo del amplio movimiento artístico etiquetado como posmodernismo, una de cuyas características esenciales es el borrado, absolutamente voluntario, de las fronteras a veces artificiales entre la cultura académica y la cultura popular. En nuestro ámbito musical, el compositor sonoreño **Arturo Márquez** (Álamos, 1950) es un ejemplo cabal de todos estos conceptos. Para ejemplo, estas palabras suyas, tomadas de recientes declaraciones públicas y consignadas por Ángel Vargas en una nota periodística:

Soy amante de la música tradicional y de la de concierto, de los grandes compositores, sean tradicionales, de música popular, bolero, son, danzón o sinfonía. En ese sentido, puedo abarcar emocionalmente muchos géneros. Depende de lo que quiero decir, del impacto que puedo tener del mundo en cierto momento. El danzón fue un momento específico. El año pasado la pandemia me llevó a hacer otras cosas; algunos de los movimientos, por supuesto, con música tradicional, y otros, no tanto. Creo según lo que vivo. Los géneros se me van presentando emocionalmente. Cada pieza es distinta y tiene su historia. Hace dos años hice un fandango para violín y orquesta; hace tres o cuatro, un Concierto de Otoño, porque ya me estaba sintiendo viejo. O sea, son creaciones que hablan de uno. Las obras que hice en la pandemia hablan de mi estado de ánimo. Hice la Sinfonía imposible, que es otra historia.

Además de los conceptos generales a los que **Márquez** se refiere con estas palabras, y que son relevantes para este texto, sus menciones al danzón y al son resultan particularmente adecuadas. El danzón, porque una buena parte de su fama y prestigio los debe a sus atractivos danzones para diversas dotaciones, que a la fecha suman una decena. El son, por razones evidentes en general, y en particular por los motivos expuestos más adelante.

Es en este contexto que el **Patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral A.C.**, y el **Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura** han convocado a la edición 2022 del **Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara**. De entre las 27 cláusulas de

la prolija y detallada convocatoria, destacan aquellas que indican que el concurso es para compositoras y compositores mexicanos, o de ascendencia mexicana, o extranjeros residentes en México; que la obra sometida a concurso sea original e inédita; y que la composición esté inspirada o basada en algún género popular, lo que abre un abanico de posibilidades ilimitadas, entre las cuales el son es probablemente la más rica y variada. De hecho, la importancia del son en nuestro imaginario cultural e identitario hace que en ocasiones esta palabra sea utilizada como sinónimo de canto, música, o melodía. Por otra parte, los diccionarios y enciclopedias musicales registran numerosas entradas para diversos tipos y estilos de son a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.

Respecto a la indefinible dicotomía arriba mencionada entre la música popular y la música académica, es preciso enfatizar que este concurso es, precisamente, una prueba fehaciente en contra de esa idea: sí, las obras postuladas están basadas en toda clase de expresiones populares, pero la instrumentación, las formas y los lenguajes pertenecen cabalmente al ámbito de lo académico.

Dos compositores -**Arturo Márquez** y **Enrico Chapela**- y una directora de orquesta -**Gabriela Díaz Alatríste**- formaron el jurado, cuya dictaminación dio como resultado tres obras ganadoras y una mención honorífica, que representan un variado mosaico de procedencias: Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz y la Ciudad de México. Las obras ganadoras: *Entre brincos y flores*, de **Arturo Martínez Zanabria**, xochimilca; *Culebra calentana*, de **Mario Eliud Mejía Hernández**, zamorano; *Cascabeleando*, de **Joyxer Zamudio Contreras**, coatzacoalqueño. Y la mención honorífica, para la obra *Viaje de instinto huasteco*, de **Adalberto Guerrero Díaz** de León, sanluisino. Es interesante notar que **Mario Eliud Mejía Hernández** fue uno de los ganadores de la emisión 2019 del concurso, con su obra titulada *Ánimecha Kejtzitakua*. Un dato ciertamente significativo de la selección del jurado para este 2022 es el hecho de que las cuatro obras reconocidas están basadas en distintas vertientes del son: son de chinelo, son calentano, son de tarima, y son jarocho, también designado como huapango, con la inclusión, además, de la chilena y el gusto. Esto que viene a confirmar que en ese vasto y variado concepto de la música tradicional mexicana que es el son caben muchas expresiones distintas.

En la cláusula décima primera de la convocatoria, se solicita a los concursantes anexar a la partitura entregada una breve nota sobre el marco conceptual, los aspectos técnicos y los elementos constitutivos de la obra. Cumpliendo con ese requisito, los cuatro postulantes reconocidos en el concurso han remitido sus textos, equivalentes a una nota de programa, en los cuales el lector encontrará una buena guía para desentrañar la esencia de cada una de las obras. Uno de los atractivos de esos textos es el hecho de que en ellos los compositores no solo aluden a detalles técnicos y formales específicos de sus partituras sino, más importante, hablan (escriben) de asuntos más generales, menos precisos, y que pasan

por un intento de aproximarse a esos conceptos a veces elusivos que llamamos intuición e inspiración. Así, quien lea esas notas que los compositores galardonados han redactado sobre sus obras, hallarán referencias al trabajo comunitario, al mundo natural, a los ritos sociales, a las raíces folklóricas de sus composiciones, al importante asunto de la identidad (o identidades, que son muchas y variadas), los paisajes y sonidos que los han inspirado, las formas y géneros en los que han sustentado su trabajo compositivo, la vida comunitaria, la evolución de ciertos grupos sociales, la siempre fascinante y polémica dicotomía campo-ciudad, el orgullo y la pertenencia, etcétera. De particular interés en las notas de los compositores es el tema recurrente de la mezcla y síntesis de géneros y expresiones que han propuesto en sus obras, y que no coincidentemente es uno de los elementos que con más fuerza y presencia han distinguido a todas las ediciones del Concurso.

Vale decir que además de los comentarios generales hechos por los participantes, las observaciones técnicas puntuales arriba mencionadas sin duda serán de utilidad para los músicos que escuchen sus obras y, ciertamente, para los melómanos ilustrados con que posean ciertos conocimientos teóricos. Más interesante, sin embargo, que estas aproximaciones rigurosas a esta música, sería la hipotética oportunidad de que todas estas músicas populares y tradicionales vertidas en estos formatos académicos de cámara pudieran ser escuchadas en el futuro en algunas de las comunidades de donde esas expresiones sonoras son originarias, y en las que todavía forman parte cotidiana de la interacción cultural y de la cohesión social.

Por lo pronto, y a la usanza ya tradicional, las obras reconocidas en la edición 2022 del **Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara** son presentadas al público en un concierto especial, realizado el **10 de noviembre de 2022 a las 20:00 horas** en el **Centro Cultural Roberto Cantoral**, con la **Orquesta Mexicana de las Artes** dirigida por **Luis Manuel Sánchez Rivas**.

Juan Arturo Brennan

PROGRAMA

Viaje de instinto huasteco

ADALBERTO GUERRERO DÍAZ DE LEÓN

Entre brincos y flores

ARTURO MARTÍNEZ ZANABRIA

Cascabeleando

JOXYER ZAMUDIO CONTRERAS

INTERMEDIO

Culebra Calentana

MARIO ELIUD MEJÍA HERNÁNDEZ

Danzón No. 7

ARTURO MÁRQUEZ

ORQUESTA MEXICANA DE LAS ARTES

Luis Manuel Sánchez Rivas, director huésped

Balam Ramos Cruz, arpa

Gabriel Castorena, producción musical

ARTURO MARTÍNEZ ZANABRIA

Es originario de la Ciudad de México. La calidad artística de este joven compositor y guitarrista está avalada con 16 premios nacionales e internacionales.

Licenciado en Instrumentista (Guitarra) egresado con mención honorífica, y estudiante del último año de la licenciatura en composición, ambas en la **Facultad de Música de la UNAM**, teniendo como maestros titulares a los destacados músicos **Pablo Garibay**, **Leonardo Coral**, **Gabriela Ortiz** y **María Granillo**.

Ganador de las becas **Fondation Turquoise**, **Cátedra extraordinaria de composición Arturo Márquez** y **PAECI UNAM**.

En 2017 estudió guitarra en la **Académie de Musique et Théâtre Rainier III** con **Luc Vander Borgh** en el principado de Mónaco, donde obtuvo el **Diplôme d'études musicales**, con la mención **Très bien**, asimismo obtuvo la mención "Bien" en la especialidad de Formación musical.

En 2019 fue apoyado por el programa **PAECI UNAM**, para asistir al "Stage" del **International Music Academy** que se llevó a cabo en Dinant, Bélgica. En 2018 estudia composición con el reconocido compositor mexicano **Arturo Márquez**, gracias a la beca "**Cátedra extraordinaria de composición Arturo Márquez**".

Su música ha sido interpretada en México, Argentina, Corea, Francia y Colombia.

Como solista ha ofrecido conciertos en diversos estados de la República mexicana y en Francia. En 2020 publicó su primera producción discográfica junto al **Cuarteto Kuikanni**, *Mexican contemporary music for guitar quartet*, disco conformado por música de compositores mexicanos de trayectoria emergente.

MARIO ELIUD MEJÍA HERNÁNDEZ

Pianista y compositor mexicano nacido en la ciudad de Zamora, Michoacán. Inicia sus estudios musicales formales a la edad de 17 años, bajo la tutela del doctor **Horacio Uribe Duarte** como mentor en composición en la ciudad de Morelia. Años más tarde ingresa a la **Facultad de Bellas Artes de la Universidad Michoacana** de San Nicolás de Hidalgo, para estudiar bajo la tutela del doctor **Hebert Vázquez Sardín**, en el área de composición y **Mario Quiroz Alcántara** como tutor de piano.

Cuenta con un gran número de clases magistrales con maestros como **Mario Lavista**, **Wojciech Kocyan**, **Nicole Evaraert-Desmedt**, **Rogelio Riojas-Nolasco**, **Iván Naranjo**, **Luis Hurtado**, **Gleb Dobruskin**, **Ludwig Carrasco**, **Francois Dudín**, entre otros.

Ganador de diferentes preseas y reconocimientos nacionales entre los que destacan los siguientes: Cuatro veces becario del **Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes (PADID)** del **Centro Nacional de las Artes** en sus ediciones 2012 a 2015; ganador del premio “Juventud Michoacán” en 2016, por el impulso artístico y cultural a la región de Zamora; ganador del primer lugar del **Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara**, en su edición 2019, con la obra *Animecha Kejtzitakua*; ganador del primer lugar del **Concurso de composición “Reimaginar el futuro”**, convocado por la **UNICEF** en 2021, con la obra *Konetsintli*; ganador de la beca “**Cátedra extraordinaria Arturo Márquez 2022**” convocada por la **UNAM**; ganador de la presea “Alumno Destacado” por parte de la **Benemérita Universidad Autónoma de Puebla** durante 3 años consecutivos (2018-2021) y ganador de la beca “**Ecos Sonoros 2022**” del **CENART**, para la creación de una ópera a estrenarse en la Ciudad de México en 2023.

Actualmente se dedica de tiempo completo a la composición, además de preparar su concierto final para la obtención del título de licenciado en Música por la **Benemérita Universidad Autónoma de Puebla**, bajo la tutela de sus profesores de composición **Agustín Calabrese** y **Gonzalo Macías Andere**.

JOXYER ZAMUDIO CONTRERAS

Inicia su carrera artística en 2015 como guitarrista dentro del **Festival Ciclos de Guitarra** y, desde entonces, ha tenido diversas intervenciones como ejecutante y compositor.

Desde su ingreso la **Facultad de Música de la Universidad Veracruzana (UV)** se ha diversificado en distintos géneros, pasando por ritmos latinos, música folclórica —mexicana y argentina—, música popular, urbana y clásica; brindando un sonido característico en sus composiciones.

Es docente de la cátedra musical de la **Escuela Superior de Artes de Veracruz**, así como integrante del **Cuarteto de la Maza**, acompañante de la cantautora **Dana Salguero** y pertenece a diversos proyectos musicales.

Obtuvo su primer reconocimiento en 2017, en el **Concurso de composición** dentro del marco de la **Semana del Músico de la Facultad de Música de la UV**. En 2019 participó como co-coordinador del **IV Foro de Etnomusicología” de la UV**; en 2020 fue ganador del **Concurso Interno GuitaRED UV** como solista, celebrado en el **Festival virtual GuitaRED UV**, y en el 2021, obtuvo la primera mención honorífica del **Concurso de Tangos Mexicanos**, llevado a cabo en el **Festival Bajío-Tango**.

ADALBERTO GUERRERO

Nace en **San Luis Potosí** (1984), vive y trabaja en la Ciudad de México. Graduado con Mención Honorífica en la **Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México**, donde estudió composición y orquestación con **Gabriela Ortiz** y **Hugo Rosales**. Comenzó sus estudios musicales en la **Escuela Estatal de Música** de su ciudad natal y aprendió teoría de la música, armonía, contrapunto y piano con el maestro y jazzista potosino **Jorge Martínez Zapata**. Estudió música para cine con **Juan Arturo Brennan** y **Jorge Torres** y se diplomó en Dirección musical con el maestro **Sergio Cárdenas**.

Publicó un álbum de música *new age* con 10 piezas en 2008 y compuso la música del cortometraje *El zafiro eterno*, ganador del **Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato** en 2011. En 2013 presentó su obra *Magia lúdica*, ejecutada por el **Quinteto de Alientos de la Ciudad de México**, y publicada en el libro *Puentes hacia el futuro* en 2017. En 2014 el **Ensamble Onix** leyó su obra *Exploraciones energéticas* y en 2019 presentó sus obras *Un viaje inspirado* para piano, corno francés y música electrónica, *Libre instinto* para cuarteto de guitarras con el **Cuarteto Exordio**, *Cuarteto incógnito* para cuerdas con el **Cuarteto Ohtli** y *Camino a la Aventura* con la **Orquesta Sinfónica Juvenil Manuel M. Ponce** con la dirección de **César Uriel Hernández** en la **Sala Xochipilli** de la **Facultad de Música de la UNAM**. En 2022 la **Orquesta Iberoamericana** presentó su obra para cuerdas *Fluir festivo*, bajo la dirección de la maestra **Lizzi Cenicerros** en la **Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes**.

Actualmente hace música por expresión personal y por encargo.

ORQUESTA MEXICANA DE LAS ARTES

Fundada en 1990 por Gabriel Castorena, la Orquesta Mexicana de las Artes (OMA) es única en su género como proyecto musical independiente. La OMA destaca por su flexibilidad de formas musicales que logran cubrir cualquier tipo de repertorio sinfónico.

Integrada por un selecto grupo de músicos profesionales, se ha presentado con éxito en las salas de concierto más importantes del país, tales como el Palacio de Bellas Artes, la Sala Nezahualcóyotl y el Teatro Francisco Javier Clavijero; así como en los prestigiados festivales La Gala, Festival Internacional Agustín Lara, y Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado. Ha participado también en proyectos interdisciplinarios como Cumbre Tajín, La entrega del Ariel (2005) y APEC.

La OMA ha colaborado con artistas de reconocimiento internacional como Arturo Márquez, Enrique Barrios, Ramón Vargas, Eduardo García Barrios, David Cronenberg, Lila Downs, Natalie Choquette, Howard Shore, Luis Cobos y Samuel Pascoe.

En 2005 participó en la conmemoración del LX Aniversario de las Relaciones Diplomáticas entre México y Canadá. En febrero del 2006, con piezas de la autoría de Arturo Márquez, presentó *El danzón según Márquez*, disco que ha sido recibido con gran éxito por el público mexicano.

LUIS MANUEL SÁNCHEZ RIVAS

Realizó sus estudios profesionales como tubista con el maestro **Dwight Sullinger** y es egresado con honores de la **Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México**. En 2001 inició sus estudios de Dirección orquestal bajo la cátedra del maestro **Ismael Campos Tinoco** (†), y ha tomado cursos de perfeccionamiento con los maestros **Ronald Zollman, Enrique Bátiz, Robert Meunier, Fernando Lozano, Franco Cesarini** y **José Rafael Pascual Vilaplana**.

Como Director huésped ha estado al frente de la Ópera de Bellas Artes, Orquesta Filarmónica de la UNAM, Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Orquesta Filarmónica Mexiquense, Solistas Ensamble de Bellas Artes, Coro de Madrigalista del INBA, Coro del Teatro de Bellas Artes, Banda Sinfónica Nacional de Costa Rica, Northern Arizona University Wind Symphony, Banda Sinfónica Integrada de las Américas en Colombia, Banda Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria y Banda Sinfónica Municipal de Bilbao en España, entre otras agrupaciones.

De 2007 a 2015 fue Director titular de la Sinfónica de Alientos de la Policía Federal y de 2017 a 2020 estuvo al frente de la Orquesta Típica de la Ciudad de México como Director artístico.

Cuenta con nueve producciones discográficas al frente de diversas agrupaciones y en 2019 fue nominado al Grammy Latino por su participación como director de la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM en el disco “Vereda Tropical”, acompañando a la cantante española **Olga Cerpa**.

En 2012 fue condecorado por la Policía Federal con la medalla al “Mérito Social” por ofrecer conciertos gratuitos en más de 25 estados de la República mexicana.

En enero de 2019 obtuvo el primer lugar dentro del marco de los “III Encuentros de Dirección Orquestal” organizados por Bilbao-Musika, España.

Actualmente es Director titular de la **Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM** y Director musical asistente de la **Compañía Nacional de Ópera**.

BALAM RAMOS CRUZ

Iniciado desde pequeño en la música tradicional, es licenciado Concertista con dominio en Arpa por la **Escuela de Música Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli**, como alumno del maestro **Baltazar Juárez**. Ha tomado clases maestras y lecciones privadas de técnica e interpretación con las arpistas **Isabelle Perrin, Chantal Mathieu, Judy Loman, Elisabeth Fontaine-Binoche, Irina Zingg, Milda Agazarian, Gounta Salaks, Margit Anna Süss, Erzsébet Gaál Rinne** y **Albarosa Di Lieto**, entre otras profesoras.

Ha participado como solista con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Orquesta Sinfónica de Coyoacán y Orquesta Sinfónica Juvenil Ollin Yoliztli. Como atrilista ha sido invitado a tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta Sinfónica de Xalapa, Orquesta Filarmónica de Jalisco y la Orquesta Juvenil Universitaria “Eduardo Mata” de la UNAM, y fue arpista de la Orquesta-Escuela Carlos Chávez de 2014-2021. Asimismo, ha participado con el ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea del INBA y con el Ensamble Liminar.

En 2009 obtuvo el Primer lugar en la categoría Infantil del **II Concurso Internacional de Arpa de México**; recibió el reconocimiento como **Poblano Distinguido** por parte del Gobierno del Estado de Puebla en mayo de 2012. Fue invitado a representar a México en tres ediciones del **Festival Internacional Infantil del Arpa de Colombia**, como ejecutante y conferencista. También participó en el **Festival Latinoamericano de Arpa Durango** en 2013 y 2014. En 2013 formó parte del proyecto **Huey Mecatli**, con el que fueron invitados al **Aarhus Festuge**, en Dinamarca. Recibió el Premio especial en el **IV Concurso Internacional de Arpa**, consistente en una beca para el curso **HarpMasters** en Suiza, al que asistió en 2017, y fue ganador del tercer premio en la categoría Joven Profesional del **Concurso Internacional de Arpa de Croacia** en 2019.

NOTAS AL PROGRAMA

Viaje de instinto huasteco

Considero que el momento de componer, de tener un pentagrama en blanco y aún no saber qué es lo que se va a escribir, es emprender un verdadero *viaje*; es *de instinto* puesto que es producto meramente de la imaginación y la lírica, y es *huasteco* porque toma al género del **huapango** como principal motivo de inspiración para crear la música. La obra integra varias ideas musicales, como un viaje de aventura con diferentes experiencias. Se conserva la esencia natural de un **huapango** tradicional, con armonías tonales tríadicas, acordes cuartales y escalas de tonos enteros. Como elemento rítmico predominante se amalgaman las medidas de 6/8 y 3/4, se enfatiza esta mezcla incluso en la sección lenta, que se logra espaciando dicho ritmo con una armonía poco definida en un principio, mientras las maracas evocan ritmos apropiados de la concepción actual de la música prehispánica. La incorporación de la batería en la percusión, así como el bajo inspirado en el *walking bass* en la coda, evocan el jazz. La fanfarria final, emula el sonido de las tradicionales bandas de pueblo, de gran sonoridad y protagonismo de los alientos y las percusiones.

Pretendo transmitir el placer de escuchar las fusiones mencionadas y exaltar el **huapango** como una expresión musical rica en sonoridad, en sus ritmos amalgamados y sus posibilidades melódicas e instrumentales. Quiero transmitir la pasión que siento por componer la música inspirada por el corazón, desde el placer por hacer la música. Me familiaricé con el **huapango** desde corta edad, al convivir con músicos en el entorno de mi natal **San Luis Potosí**.

Dedico *Viaje de instinto huasteco* a la energía y memoria de mis padres, **Adalberto Guerrero Aguayo** e **Hilda Díaz de León Sandoval**, y a mi maestro **Jorge Martínez Zapata**. También la dedico a mi sobrina **Hilda Marisol Galván Guerrero**, por el día de su cumpleaños. 🍷

Adalberto Guerrero

Entre brincos y flores

Entre brincos y flores es una obra cuya poética busca expresar cómo es un día común trabajando en la chinampa xochimilca, rodeado de canales, flora y fauna que están inmersos en un ambiente casi surreal, donde hasta los días más cotidianos están llenos de misticismo y folclor por doquier.

El *Son de chinelo*, es la danza principal de esta pieza, una expresión musical fundamental para la identidad cultural de los xochimilcas, quienes adoptaron esta música como parte de un sinnúmero de

actividades folclóricas y religiosas; el *Son de chinelo* en Xochimilco se baila con música de banda, en medio de cohetes, risas, bulla y... *Entre brincos y flores.* 🌸

Arturo M. Zanabria

Cascabeleando

El **jarocho** actual es muy distinto al de hace 100 años, ya no es solamente aquel que vive en el puerto de Veracruz o en el estado veracruzano, es más, el **jarocho** de hoy ni siquiera vive solamente en México, puede vivir en cualquier parte del mundo y seguirá portando con orgullo su gentilicio, incluso algunos se podrán llamar jarochos sin haber nacido en Veracruz. ¿Qué o quién define entonces qué es ser **jarocho**?

Cascabeleando es un homenaje a cada uno de esos jarochos que han aportado a la tradición —sea como algo innovador o tradicional— a través de la música, la poesía o la danza. Es una obra donde podemos encontrar momentos que nos transportan a las festividades de Tlacotalpan o a las fiestas de la Tuxtla veracruzana. Pero también es el paisaje sonoro que evoca el **fandango urbano**, donde entre altos edificios y lejos del mar suena el **son jarocho** que es para todos; es el momento que precede al agitado día, cuando la conciencia se acerca al conocimiento ancestral. El **jarocho** es y será todo aquel que en los versos de un son puede contar su propia historia. 🌸

Joxyer Zamudio Contreras

Culebra calentana

Montes, cañadas, sierras, ríos, lagos y costas. Bosques, selvas, dunas, pastizales y manglares. Cada rincón de **Guerrero** tiene una historia que contar. Tierra viva que vibra y se sacude con el sonar de sus violines y guitarras. Tierra de valientes que resisten los embates de la marginación. Tierra que no se calla. Tierra que alza la voz, para cantar, para gritar, para reír, para llorar.

Culebra Calentana, es una obra dedicada al fenómeno sonoro del estado de **Guerrero**, mismo que es riquísimo, inexplorado y muchas veces olvidado.

Esta obra genera sus propios cimientos de manera paulatina, mediante una construcción y destrucción motivico-armónica, logrando con esto explosiones e implosiones sonoras de gran magnitud. Cada uno de los motivos presentados en esta pieza, se convertirán poco a poco en la voz de la música tradicional con la cita del son guerrerense “La Mariquita”, presentándola como un momento de fiesta y algarabía.

Los ejes no estáticos de la obra son los géneros de: La Chilena, El Gusto, El Son Calentano y el Son de Tarima, géneros en donde el

violín solista ocupa el lugar de honor, haciendo vibrar al público con cada una de sus melodías y que en esta pieza se convierte en la columna vertebral de la misma. Sin embargo, la obra no se detiene ahí: el rugir de las olas del mar, el cantar de las montañas, el látigo de “los Tlacololeros”, el sisar de la serpiente, el sonido de los primeros rayos del sol, la gran fiesta guerrerense y el zapatear de los diablos se encuentran presentes de manera contundente en esta composición. Una pieza que nos mantendrá en un constante serpenteo sonoro que busca transitar entre la fiesta y el misticismo del valeroso pueblo de **Guerrero**, a quien dedico con gran cariño esta obra. 🌹

Mario Mejía

Danzón No. 7

Es sorprendente cómo el universo del danzón sinfónico ha llegado a difundirse en expresión culta y popular a través de la sabiduría de **Arturo Márquez**. Aunque a muchos les parece una herejía lo que aquí afirmo, creo que **Arturo** es al **danzón** lo que **Piazzolla** al **tango**. Ambos tomaron para sí los elementos de un género genuinamente popular, de raíz urbana, vinculado a esa forma de sublimación erótica que es el baile de pareja —me refiero a aquel donde las manos y los cuerpos se tocan con disfrute y se desplazan armoniosos y en complicidad— y cuyas estructuras musicales —en cuanto forma y organización del discurso— contribuyen a ordenar la acción dancística: momentos para invitar, otros para bailar, unos más para airearse con el abanico, para retomar el baile con enjundia añadida. Y mientras esto ocurre, van y vienen las introducciones serenas, los solos instrumentales, los estribillos a *tutti*, las improvisaciones y los momentos de arrebató y fulgor sonoro, que es cuando las parejas bailan con un fragor solo controlado por el vaivén de la música.

Arturo, con su partitura del *Danzón No. 7* ha hecho una metáfora de la ritualidad del baile enmarcándola en una muy libre forma sonata con su clásica estructura ternaria: exposición–desarrollo–reexposición. 🌹

Aurelio Tello

Fotografía: Irene Calderón de la Barca

ARTURO MÁRQUEZ

Es el compositor de *Danzón 2*, la obra de concierto mexicana más escuchada en el orbe. Durante la pandemia grandes intérpretes de todo el mundo, dirigidos por **Alondra de la Parra**, se unieron a la distancia para interpretarlo con **La Orquesta Imposible**.

Arturo Márquez nació un 20 de diciembre en Álamos, Sonora. Es el mayor de los nueve hijos de **Aurora Navarro** y **Arturo Márquez**, quien tocaba el violín en un mariachi.

A los 12 años emigra con su familia a Los Ángeles, California, a los 14 toma por primera vez clases de violín, tuba, trombón y piano, y a los 17 descubre la música como destino y regresa de Los Ángeles. Ya en su tierra se convierte en el segundo director de la **Banda Juvenil Municipal de Navojoa**.

De 1970 a 1975 estudió piano con **Carlos Barajas** y **José Luis Arcaraz** en el **Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México**. Su pasión por la composición le abre camino en el **Primer Laboratorio de Música Electrónica** dirigido por **Héctor Quintanar**, surgido del **Taller de Creación Musical de Carlos Chávez**, en donde tuvo como mentores a **Joaquín Gutiérrez Heras**, **Federico Ibarra** y **Raúl Pavón**.

Los noventa representan un antes y un después en su trayectoria. Su pasión por las vanguardias se confronta y se funde con las raíces profundas de su amor por lo popular y lo tradicional. La coreógrafa **Irene Martínez** y el fotógrafo **Andrés Fonseca** lo introducen al mundo de los salones de baile, y así, bajo la cadencia e influjos del danzón ocurre el *big bang* de su universo compositivo.

Lo demás es historia escrita en letras de oro. De sus danzones, el **número 2**, dedicado a su hija **Lily Márquez**, fue estrenado el 5 de marzo de 1993 por la **Orquesta Filarmónica de la UNAM**. La música popular y la tradicional, en especial el danzón, se convirtieron en fuente viviente e indisoluble de su médula creativa.

Arturo Márquez es el compositor vivo de música de concierto más interpretado por orquestas de prestigio en México y el mundo. Entre sus obras están, además de sus 9 danzones, *Paisajes bajo el signo de cosmos*, *Zarabandeo*, *Máscaras*, *Espejos en la arena*, *Conga del fuego nuevo*, *Sueños*, *Marchas de duelo y de ira*, *De Juárez a Maximiliano* y *Concierto de Otoño*.

Alas (a Malala), con letra de **Lily Márquez** y dedicada a **Malala Yousafzai**, **Premio Nobel de la Paz**, es un himno del derecho a la educación y es la primera pieza de música de concierto, y la única al momento, en ser reconocida como **Éxito SACM**.

Entre sus proyectos más entrañables por incidir en la formación de las nuevas generaciones están la creación del **Sistema Sonemos**, en el Estado de Morelos; el **Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara**, organizado por el **Patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral** y el **Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)**, y la **Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)**.

Ha sido acreedor a diversos galardones y reconocimientos en México y en el extranjero entre ellos las **Medallas Bellas Artes**, **Mozart**, **Dr. Alfonso Ortiz Tirado** y **Orgullo Sonorense**, así como el **California Institute of the Arts Distinguished Alumnus Award**, **Trayectoria 25 y más** y el **Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009**. La **Sociedad de Autores y Compositores de México** le entregó el reconocimiento **Gran Maestro**, el mayor galardón otorgado por esta **Sociedad** a los autores vivos cuya obra traspasa las fronteras.

GABRIELA DÍAZ ALATRISTE

Como directora huésped, en el Décimo Aniversario del Classical Tahoe Festival, en Incline Village, Nevada, dirigió dos programas con la prestigiada Orquesta del Festival de Tahoe, uno clásico y otro de jazz con el **Brubeck Brothers Quartet**. **Gabriela Díaz Alatríste** está siendo considerada entre los seis candidatos a la Dirección artística de la Orquesta de dicho festival.

Desde el 1 de febrero de 2018 es directora de la **Orquesta Sinfónica Mexiquense**, después de cuatro años de ser la subdirectora artística de la **Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM)**, con la cual realizó más de 50 conciertos en su sede, así como en distintos municipios del **Estado de México**. **Díaz Alatríste** se convirtió en la primera directora mexicana asignada a la titularidad de una orquesta institucional en nuestro país como Directora de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, cargo que desempeñó de marzo de 2009 a julio de 2013, periodo en el cual, la orquesta grabó dos discos compactos. Fue acreedora de “Las Lunas del Auditorio 2010” e invitada a destacados festivales de orquestas como el Internacional Cervantino, el de Orquestas de Morelos y el Festival de Orquestas del Centro Histórico.

Díaz Alatríste tiene doctorado en Artes Musicales por la Universidad de Minnesota. Con el generoso apoyo del maestro **Eduardo Mata**, **Gabriela** se estableció en Dallas, Texas, donde estudió con él, y posteriormente fue discípula del maestro **Anshel Brusilow** en la Universidad de North Texas, donde obtuvo la licenciatura en Teoría Musical, *Cum Laude*, y la maestría en Dirección de orquesta. También estudió con **Charles Bruck** en la *Pierre Monteaux School*, en Maine, y en México con **Jorge Delezé**, **Francisco Savín** y **Fernando Lozano**.

Gabriela ingresó al **Conservatorio Nacional de Música** en México a la edad de once años, donde estudió piano con **Aurora Serratos** y dirección coral con **Alberto Alva**.

ENRICO CHAPELA BARBA

Nacido en la Ciudad de México en 1974, estudió licenciatura en Guitarra y Composición en el CIEM, la maestría en la Universidad de Paris VIII y actualmente estudia un doctorado en la UNAM. Ha obtenido reconocimientos tales como *The John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowships*, Sistema Nacional de Creadores de Arte, la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO, el Concurso Internacional de Composición Alexander Zemlinsky y *The Barlow Endowment for Music Composition Prize*, entre otros.

Chapela ha recibido comisiones de Los Angeles Philharmonic, Carnegie Hall, Seattle Symphony, Berkeley Symphony, Cincinnati Symphony, Santa Rosa Symphony, Cincinnati's CCM Symphony, Nationaltheater-Orchester Mannheim, Cottbus Philharmonic, Deutsche Welle, Beethovenfest, Dresdner Sinfoniker, BBC Scottish Symphony Orchestra, Britten Sinfonia, City of Birmingham Symphony, Wigmore Hall, L'Orchestre Philharmonique de Radio France, OFUNAM, entre otras instituciones.

Su música ha sido interpretada en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía, por la Chicago Symphony, Indianapolis Symphony, Nashville Symphony, Brooklyn Philharmonic, Saint Paul Chamber Orchestra, Brevard Music Center Orchestra, Philharmonic Orchestra of the Americas, Kitchener-Waterloo Symphony, Calgary Philharmonic, Sinfónica Nacional de Argentina, Sinfónica de Puerto Rico, Festival Campos de Jordao, Orquesta Brasileira, Sinfónica Nacional de México, Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Sinfónica de Sinaloa, Filarmónica de Jalisco, Bundesjugendorchester, Warsaw Philharmonic, e intérpretes como Pekka Kuusisto, Alejandro Escuer, Edith Ruiz, Richard Pohl, Rolando Valdés, Álvaro Bitrán, Natalia Pérez Turner, Víctor Flores, Horacio Franco, Gonzalo Salazar, Jaime Márquez, Oman Kaminsky, Mattias Jacobsson y Pablo Garibay.

Algunos directores que han dirigido su música: Esa-Pekka Salonen, Gustavo Dudamel, Marin Alsop, Joana Carneiro, Krzysztof Urbanski, Premil Petrović, Niksa Bareza, Luis Gorelik, Giancarlo Guerrero, Joshua Dos Santos, Marcos Arakaki, Diego Matheuz, Roberto Minczuk, Jorge Mester, José Areán, Enrique Barrios, Carlos Miguel Prieto, José Luis Castillo, Roberto Beltrán Zavala, Alondra De la Parra, Germán Tort, Rubén Luengas, Miguel Salmón del Real, Luis Manuel Sánchez, Teresa Rodríguez y Rafael Huberman.

Enrico Chapela ha musicalizado seis largometrajes mexicanos: *Somos lo que hay*, de Jorge Michel Grau, que obtuvo la nominación al ARIEL de la Academia Mexicana de Cine, *Amar no es querer*, de Guillermo Barba, que recibió el premio a *Mejor Música Original* en el Festival Pantalla de Cristal, así como *La posesión de Altair* de Víctor Dryere, *Casi una gran estafa*, de Guillermo Barba, *Perdida* de Jorge Michel Grau y *Estoy todo lo iguana que se puede*, de Julián Robles.

Enrico Chapela es director general del Núcleo Integral de Composición (NICO) y director académico del Centro de Investigación y Estudios de la Música (CIEM). De 2011 al 2017 condujo el programa de radio METAMÚSICA, dedicado a la música contemporánea en Opus 94.5 (IMER). Su música es publicada por Boosey & Hawkes.

ORQUESTA MEXICANA DE LAS ARTES

Violines primeros

Ewa Turzanska (concertino)
Ekaterine Martínez
Pawel Koulikov

Violines segundos

Roberto Peña Sommer
Patricio Myles
Carmen Romero

Violas

Gabriel Castorena
Ángel Medina

Violonchelos

Salomón Guerrero
Rodolfo Jiménez

Contrabajo

Alberto Caminos

Flauta

Maria Vakorina

Oboe y Corno inglés

Kevin Tiboché

Clarinete

Jacob Devries

Fagote

Anatoly Loutchinine

Cornos

Mario Joel Durán
Armando Lavariega

Trompetas

Ignacio Cornejo
John Robert Urness

Trombón

Iain Hugh Hunter

Percusiones

Armando Zerquera
Juan Ramón Corona
Diego Hernández Velázquez

Piano

Dimitri Dudin

Técnico

Manuel Torres Porras

10° Festival artístico
de *Otoño*

Cierre de las Jornadas INBAL SACM

**Orquesta de Cámara
de Bellas Artes**

Rodrigo Cadet, director huésped

Domingo 27 de noviembre • 12:00 horas

Evento gratuito • Cupo limitado
CENTRO CULTURAL ROBERTO CANTORAL

Patricia Pineda Rodríguez
Directora del Centro de
Música de Concierto

Gaby Jacobo Baruqui
Directora de enlace del Centro
Cultural Roberto Cantoral

María Luisa Arcaraz
Coordinadora general

Mercedes Fernández
Amanda Cárdenas
Emilio Welter
Stefano Borzato
Producción

Erika Pegueros
Atención a clientes
Dirección de Enlace del Centro
Cultural Roberto Cantoral

Andrea García Olguín
Asistente
Dirección de Enlace del Centro
Cultural Roberto Cantoral

Alejandra Flores Alamilla
Gabriela Leyva Vera
Coordinación Redes Sociales SACM

Manuel Mora
Sonido

Javier Delgado Solís
Edición y corrección de estilo

Enrique Hernández Nava
Diseño gráfico y editorial

CENTRO CULTURAL ROBERTO CANTORAL

Alejandro Jiménez de la Cuesta
Director General operadora Eje 7

Gabriela Maya
Directora

Jorge Galicia
Operaciones

Fanny Ávila
Coordinación y servicio a clientes

www.elcantoral.com

CENTRO CULTURAL ROBERTO CANTORAL
Puente de Xoco puerta A, Col. Xoco
Entre Metro Coyoacán y Cineteca Nacional

Centro Cultural
Roberto Cantoral

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

MÚSICA Y
OPERA

YAMAHA

SACM
SOCIÉTAT D'ARTS CANTORALS DE MÈXIC