

Homenaje a Javier Álvarez

CONVERSATORIO Y CONCIERTO

Música INBAL
EN LA PONCE

Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes

Sábado 18 de noviembre, 18:00 h

CONVERSATORIO

30'

Participan: Yael Bitrán
Rodrigo Sigal
Mercedes Gómez
Ana Lara
Ricardo Gallardo

PROGRAMA

Javier Álvarez (México, 1956-2023)

De hormigas y estrellas

15'

Quinteto de Alientos de la Ciudad de México

Asako Arai, flauta
Carlos Rosas, oboe
Rafael Prado, clarinete
Wendy Holdaway, fagot
Cristian Cornejo, corno

Sonorosón

para arpa y sonidos electroacústicos

6'

Mercedes Gómez, arpa

Papalotl

para piano y sonidos electroacústicos

13'

Diego Sánchez-Villa, piano

Metro Chabacano

Son-Risa

8'

1'

Cuarteto Latinoamericano

Saúl Bitrán, violín I
Arón Bitrán, violín II
Javier Montiel, viola
Álvaro Bitrán, violonchelo

Temazcal

para maracas y sonidos electroacústicos

8'

Ricardo Gallardo, maracas

Tonalli Nakamura, técnico de audio CMMAS

Javier Álvarez (México, 1956-2023)

Fue compositor musical, creador artístico, gestor cultural, catedrático y académico. Nació en la Ciudad de México el 8 de mayo de 1956, en el seno de una familia yucateca de arquitectos. Aprendió el clarinete y comenzó a componer a edad temprana, tocando jazz y música tradicional durante su adolescencia. La efervescencia artística, literaria y musical de México y sus estudios en el Conservatorio Nacional con sus mentores Mario Lavista y Daniel Catán lo ayudaron a alcanzar rápidamente el reconocimiento como compositor emergente a principios de los años setenta. Posteriormente, obtuvo diversos grados académicos en el extranjero; en la Universidad de Wisconsin, en el Royal College of Music al estudiar con John Lambert y en City University bajo la tutela de Simon Emmerson. Durante su trayectoria tuvo una actividad docente, académica y de gestión sostenida y relevante que permeó a las comunidades educativas y culturales de los diferentes lugares en donde residió, particularmente en el Reino Unido y en México a su regreso en 2005.

Su amplio catálogo de obras reúne música de concierto, para cine y electroacústica. Su trabajo fue encargado y presentado por organizaciones, conjuntos y solistas dentro y fuera de México, como ICTUS, London Sinfonietta, Ensemble Intercontemporain, Ensemble l'itinéraire, Florent Jodelet, TM+, Vinko Globokar, Brodsky Quartet, Cuarteto Latinoamericano, Tambuco, Lontano, Groupe de Recherches Musicales (GRM), Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM), Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS) y orquestas como la Nacional de Francia, las Filarmonías de Los Ángeles, de la UNAM y de la Ciudad de México y las Sinfónicas de Chicago, Nacional de México, Yucatán y Minería, entre otras. Recibió distinciones de gran importan-

cia, entre ellas el Premio Nacional de Ciencias y Artes, la medalla Bellas Artes, la Medalla Mozart, la Mendelssohn Scholarship y el Prix Ars Electronica. Fue miembro de la Academia de Artes de México, director fundador de la licenciatura de Artes musicales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), rector del Conservatorio de las Rosas, consejero artístico del Festival de Música de Morelia, director general de la ESAY y que, gracias a su gestión, se convirtió en Universidad de las Artes de Yucatán, siendo Javier su primer rector. Falleció en Mérida, Yucatán el 23 de mayo de 2023.

Quinteto de Alientos de la Ciudad de México

Su repertorio es una mezcla de obras tradicionales y modernas con un enfoque especial en obras contemporáneas mexicanas y latinoamericanas. Sus discos *Nueva música mexicana*, *Imágenes latinoamericanas* (reeditado como *Salsa para vientos*), *Visiones panamericanas* y *Sueños de una América* son un ejemplo de la dedicación que tiene el grupo para promover y difundir la composición mexicana en el mundo. El Fonca le ha otorgado becas desde 1994, consistentes en comisionar, interpretar y grabar quintetos de alientos de los principales compositores mexicanos y latinoamericanos. Ha participado en el programa México en Escena, que le permitió realizar giras a Francia, Costa Rica, Puerto Rico y Estados Unidos. Regularmente imparte talleres a alumnos de composición, compartiendo su conocimiento y experiencia sobre aspectos prácticos de un quinteto de alientos. Con el apoyo del Quinteto, las mejores obras de los jóvenes compositores fueron publicadas en la compilación *Puentes hacia el Futuro* en 2016.

Mercedes Gómez

Egresada con mención honorífica del Conservatorio Nacional de Música. Ha sido arpista de las orquestas del Estado de México, Sinfónica de Minería y Filarmónica de la UNAM, y solista de las principales orquestas mexicanas. A partir de 1999 integra, junto con Janet Paulus, Sondos dúo de arpas y es integrante del ensamble Tierra Mestiza. Cursó la maestría en Arpa en el Conservatorio Real de Estocolmo e imparte la cátedra de arpa en el Conservatorio Nacional de Música de México. En 2016 fue elegida vicepresidenta de las Américas para el World Harp Congress. En el 14° Congreso Mundial de Arpa en 2022 en Cardiff, Gales, fue solista, junto con Lucrecia Jancsa de Argentina, interpretando el Concierto *Dos dalias* de Gerardo Tamez. En 2022 obtuvo el doctorado en Musicología por la Universidad Complutense de Madrid.

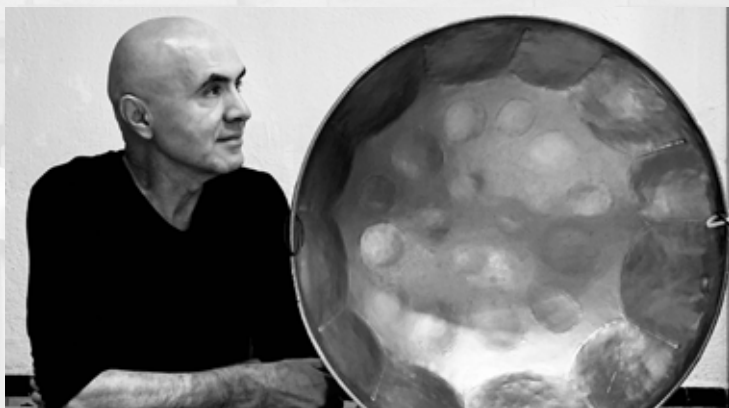
Diego Sánchez-Villa

Realizó sus estudios de Piano en la Facultad de Música de la UNAM (FaM) bajo la tutela de Erik Cortés, Gabriela Pérez Acosta y Edith Ruiz, y en composición con Julio Estrada, Mario Stern y Raúl Dávila. Ha sido solista de la Orquesta Sinfónica *Estanislao Mejía* y del Ensamble de Música Nueva de la FaM; realizó en 2022 el estreno en México del Concierto para piano orquesta de cuerdas y timbales de Galina Ustvolskaya con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes bajo la dirección de Ludwig Carrasco. Recientemente grabó el CD con la obra completa para piano de Aquiles Lázaro, *Multitud*, en el sello Tempus Clásico; además ha participado en una decena de grabaciones de música inédita de compositores (as) de su tiempo. Su interés en la difusión de música latinoamericana lo ha llevado a colaborar estrechamente con los compositores más destacados de su generación, creando así proyectos culturales y conciertos en las salas más importantes en México, España, Francia y Austria.

Cuarteto Latinoamericano

Fundado en México en 1982, con seis nominaciones y ganador de dos *Grammy Latinos*. El Cuarteto ha obtenido desde 2004 apoyos del Fonca como parte del proyecto México en Escena, que le han permitido desarrollar cursos, proyectos de investigación, grabaciones y giras a nivel mundial. Ha jugado un papel decisivo en la formación de músicos en América Latina, y sus integrantes están afiliados a distintas instituciones de educación musical en México y Estados Unidos. El Cuarteto creó la Academia Latinoamericana de Cuartetos de Cuerda, en el marco del Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela y fue cuarteto residente en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, de 1987 a 2008. Con más de noventa discos hasta el momento, el grupo graba para diversos sellos. Además de la integral de los 17 cuartetos de Villa-Lobos, el grupo hizo primeras grabaciones de obras de Revueltas, Chávez, Ponce, Ginastera, Lavista, Enríquez y Halffter, entre otros.

Ricardo Gallardo

Por más de tres décadas ha dedicado su vida a la interpretación, creación y promoción de la música de nuestros días, mediante encargos y estrenos de numerosas partituras que le han sido dedicadas. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Música de la UNAM, el Centro de Bellas Artes de Banff en Canadá y la Universidad de la Ciudad de Londres, donde obtuvo una maestría. Ha realizado actividades académicas en cinco continentes. Es fundador y director de Tambuco Ensemble de Percusiones de México. Ha recibido diversos premios, becas y reconocimientos en México, Canadá, Gran Bretaña y Alemania, entre los que destacan el Premio de Artes y Cultura de la Fundación Japón entregado por el emperador a Gallardo y Tambuco, así como el Reconocimiento a la Creación Artística por parte de la UNAM.

La música de Javier Álvarez es una exploración apasionante que trasciende géneros y fronteras, como lo destacó Mario Lavista, quien afirmó que “todos los géneros han sido transitados por él, y en cada uno de ellos se revela su destreza y solidez de orden técnico, y una voz personal que habla, que dice, que explora un amplio abanico de emociones y estados de ánimo”. Lavista, quien fue su profesor, también señaló que la música de Álvarez aborda una amplia gama de emociones y estados de ánimo, desde el amor y el desengaño hasta la vida y la muerte, la fiesta y el lamento, la risa y el llanto. Según Lavista, la música de Álvarez es como un “juego de espejos en el que los sonidos se reflejan unos en otros”, revelando la inmensidad de los mundos que encierra nuestra existencia.

Un ejemplo destacado de la obra de Álvarez es *Sonorosón* (2011), una pieza que combina arpa y sonidos electroacústicos. Mercedes Gómez, arpista de renombre, la describió como “una verdadera construcción arquitectónica-musical”, destacando la eficaz fusión del arpa con los sonidos sintéticos y los cruces rítmicos que impulsan la obra.

Otro trabajo emblemático de Álvarez es *Temazcal* (1984), una composición para maracas y sonidos pregrabados que fusiona sonoridades naturales y artificiales. Esta pieza es un claro ejemplo de su habilidad para combinar elementos de la música latinoamericana con la electrónica, creando una experiencia musical única.

Además, Álvarez exploró géneros populares en obras como *Mambo a la Braque* (1991), donde creó un collage electroacústico a partir de segmentos musicales de *Caballo negro* del compositor cubano Dámaso Pérez Prado. También compuso *Papalotl* (1987), una obra para piano y sonidos electroacústicos que hace referencia a la danza a través de complejos patrones rítmicos. Esta obra ganó el prestigiado Premio ICEM en 1987 en París, además de recibir reconocimientos en el Festival Internacional de Bourges y el Prix Ars Electronica de Austria.

Uno de los aspectos más intrigantes de la música de Álvarez es su capacidad para evocar paisajes urbanos a través de composiciones como *Metro Nativitas* (1999) *Metro Taxqueña* (1994) y *Metro Chabacano* (1988). Estas obras se interpretan como viajes imaginarios a través de estaciones del metro de la Ciudad de México, y Álvarez explicó que no buscaban retratar aspectos específicos del transporte público, sino más bien crear paisajes sonoros fugaces. Como él mismo expresó: “Metro Nativitas, Metro Taxqueña y Metro Chabacano son estaciones pertenecientes a una de las líneas del vasto sistema de metro de la Ciudad de México. Mis piezas, sin embargo, no buscan 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.”

El legado de Álvarez a la música contemporánea mexicana e internacional es innegable. En esta ocasión rendimos homenaje a una de las mentes más creativas y brillantes del arte en México, en cuyas obras, consideró Mario Lavista, “se cumple puntualmente la definición que nos da el filósofo ruso-francés Vladimir Jankélévitch para quien la música es a la vez un lenguaje cifrado y el jeroglífico de un misterio.”

Mariana Hijar Guevara

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

Sala *Manuel M. Ponce*, Palacio de Bellas Artes

Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro Histórico

Admisión: \$20 | 50% de descuento en taquillas

con credencial vigente a maestros, estudiantes y personas de la tercera edad

El acceso a la sala es a partir de los 8 años de edad

GERENCIA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES

Jesús José Sánchez Herrera, coordinador de administración | Mariana Hernández Hernández, coordinación 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 Y SALA ADAMO BOARI | JEFE TÉCNICO

Alberto Morales Miranda | TÉCNICOS Javier Velasco Celedón, José Martín Gómez Gutiérrez.

SUGERENCIAS

Apagar teléfonos celulares y cualquier aparato que pueda interferir con la presentación

Esperar un breve momento al término de la ejecución, antes de prorrumpir en aplausos

Guardar silencio durante el concierto, incluso entre los movimientos de las obras

Si es necesario abandonar la sala, intentar hacerlo en las pausas

No tomar fotografías, aun sin flash, o grabar los conciertos

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 y Figueras

Gerente del Palacio de Bellas Artes

mexicoescultura.com

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL