FIC 54 Festival Internacional Cervantino

Alma mía. Un homenaje a María Grever

Orquesta Sinfónica Juvenil y Coro Vientos Musicales
Artista invitada: Denise Gutiérrez

Francisco Balboa, director de la orquesta
Lourdes González, directora de escena
Mario Santos, director musical

Guanajuato

AUDITORIO DEL ESTADO
Sábado 10 de octubre | 20 h
90 min

MÚSICA

Reseña

Hay legados musicales tan inmensos que exigen ser escuchados con una fuerza renovada. A propósito del 75 aniversario luctuoso de María Grever, una de las compositoras mexicanas más grandes de la historia, la Orquesta Sinfónica Juvenil y Coro Vientos Musicales presenta este emotivo homenaje. La producción cuenta con la voz principal de Denise Gutiérrez, ícono de la música actual y una de las cantantes más reconocidas de su generación, junto a un destacado equipo de profesionales de la escena nacional que rinden un emotivo tributo a la compositora leonesa.

Este programa es un viaje sonoro que reivindica la vigencia de una visionaria que rompió fronteras internacionales. Estudió en Europa con el primer compositor impresionista Claude Debussy, musicalizó películas en Hollywood y fundó su propia editorial ante las trabas de género de su época. Autora de himnos inmortales como *Júrame*, *Alma mía* o *Muñequita linda*, Grever desafió los roles de género de su época, conquistando un espacio en la historia de la música que hasta entonces parecía exclusivamente de los hombres. El legado de Grever abarca más de 800 piezas que abrazan desde la música sinfónica y de cámara hasta el *jazz*, el *rock* o el mariachi. Fruto de una exhaustiva investigación, esta presentación busca saldar una deuda pendiente en México: rescatar y difundir una de las obras más extensas del país, tendiendo un puente vital e imprescindible con las nuevas generaciones.

Artista invitada: Denise Gutiérrez
Dirección de escena y producción general: Lourdes González
Dirección de orquesta: Francisco Balboa
Dirección musical e interpretación al piano: Mario Santos
Dirección coral: Carlos Navarro, Víctor Zavala
Arreglos musicales: Carlos Cruz Núñez
Escenografía e iluminación: Mónica Raya
Dirección técnica: Enrique Morales “Chester”
Asistente de iluminación: Jorge Alberto Espinoza González
Operación de video: Mario Iván Zárate Navarro
Ingeniería de audio: Gonzalo “Chacho” Peniche
Dirección de audio: Gabriela Méndez
Ingeniero de monitores: Matías Gauchat
Producción ejecutiva: Marisol Padilla
Asistencia de producción general: Elena Macías

Guion, dirección y edición de video: Paulina del Paso
Diseño gráfico, arte y animación: Yolliztli Ruiz
Investigación: Paulina del Paso, Elena Macías, Abraham Castillo Flores
Asesor musicológico, aporte de documentos iconográficos: Rogelio Álvarez Meneses
Entrevista: Eduardo de la Vega Alfaro, profesor-investigador de la UdG
Testimonios: Armando Manzanero (Col. IMER / Radiópolis), Ignacio López Tarso (Col. IMER), Tito Guízar (Col. Ramiro Garza)
Voz de María Grever: Lorena Abrahamsohn
Archivos: Prelinger Archives, Filmoteca de la UNAM, Cineteca Nacional, Fonoteca Nacional, INAH, IMER, Radiópolis, W Radio, Ramiro Garza Treviño
Bibliografía: María Grever. Reflexiones sobre su obra, de Nayeli Nesme, Editorial Universitaria, UdG

Nota al programa

María Grever (1885-1951), famosa compositora creadora de canciones tan duraderas como *Júrame*, *Muñequita linda*, *Bésame* y *Cuando vuelva a tu lado*, en realidad no se llamaba María Grever. Originaria de León, Guanajuato, se llamó María Joaquina de la Portilla y Torres. Entre las leyendas que se han tejido a su respecto hay una que niega que haya nacido en León y localiza su nacimiento en un buque que navegaba en aguas internacionales. La familia de María Joaquina se trasladó a Europa cuando ella era aún muy joven, y una vez en el viejo continente tuvo la oportunidad de estudiar música en París. Al parecer, uno de sus maestros fue el genial compositor Claude Debussy (1862-1918). Hacia 1916 se mudó a los Estados Unidos y se casó con León Grever (en algunas fuentes aparece como Greever), quien le dio el apellido con el que habría de hacerse famosa. Durante su estancia en los Estados Unidos, María Grever tuvo la oportunidad de realizar algunas labores musicales para importantes estudios de Hollywood y llegó a trabajar también para Broadway. En el año de 1949 volvió a México, afectada por la parálisis, y poco después recibió la Medalla al Mérito Civil. Se cuenta que la parálisis de María Grever fue producto de una hemorragia cerebral causada por la emoción de escuchar en el Carnegie Hall la interpretación de su canción *Vida mía* a cargo de Néstor Chaires. Recientemente, gracias al trabajo de investigación de Nayeli Nesme, Arturo Márquez y Alberto Núñez Palacio, se descubrió que María Grever también había probado su talento en el ámbito de la música escénica de concierto, componiendo una opereta titulada *Cantarito*. En 1953,

Tito Davison dirigió la película titulada *Cuando me vaya*, protagonizada por Libertad Lamarque, Miguel Torruco, Andrés Soler, Prudencia Grifell, Lilia Martínez, Alberto Carriere y Miguel Ángel Ferriz. El argumento y el guion de esta película están basados directamente en las experiencias vitales de María Grever, sobre todo a través de sus testimonios ante los micrófonos de la radio mexicana y de un libro autobiográfico.

Como una de muchas pruebas de la trascendencia de la obra de María Grever más allá de nuestros salones, nuestras salas de concierto y nuestras fronteras, cabría mencionar que *Cuando vuelva a tu lado*, una de las canciones más emblemáticas de su producción, se hizo doblemente famosa al circular por el mundo la traducción al inglés bajo el título de *What a Difference a Day Makes*. Si bien ha sido versionada por numerosos artistas, su más famosa presentación es la de la legendaria Dinah Washington, quien en 1959 ganó con ella un premio Grammy a la Mejor Interpretación de Rhythm & Blues.

Juan Arturo Brennan

Semblanzas

ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL Y CORO VIENTOS MUSICALES

Impulsado por la Secretaría de Cultura de Guanajuato desde 2007, Vientos Musicales para la Gente es un programa de formación musical comunitaria que promueve la participación infantil y juvenil en 26 municipios del estado.

Bajo un modelo de cultura de paz y acción comunitaria, ha desarrollado una metodología propia que sitúa la educación musical en el territorio, fortaleciendo el tejido social, la creatividad y el sentido de pertenencia. La Orquesta Sinfónica Juvenil y Coro Vientos Musicales reúne a los talentos más destacados de este proceso formativo para proyectarlos en escenarios nacionales e internacionales.

Su propuesta pedagógica fusiona la música académica con la tradicional y promueve la creación de repertorio original, logrando una identidad profundamente vinculada a su entorno. A lo largo de su trayectoria, estos talentos han colaborado con artistas de la talla de Patricio Hidalgo, Huntertones, McMillaray y Vincent Velázquez.

DENISE GUTIÉRREZ, artista invitada

Cantante, compositora y voz principal de Hello Seahorse! y MexFutura. Con más de dieciocho años de trayectoria en la escena alternativa, destaca por su amplio rango vocal y por ser una de las intérpretes más prolíficas y reconocidas de su generación. Ha colaborado con figuras como Alondra de la Parra, Fernando de la Mora, Natalia Lafourcade, Ely Guerra, Enjambre, Panteón Rococó, Zoé y Los Ángeles Azules. En el ámbito cinematográfico, participó en las películas *Cantinflas* (2014) y *Sueño en otro idioma* (2017).

Cuenta con cinco nominaciones al Latin Grammy y se ha presentado en festivales internacionales como Coachella, Vive Latino, Pa'l Norte, Corona Capital y Rock al Parque. Actualmente incursiona en la producción musical y prepara el lanzamiento de su primer EP como solista.

LOURDES GONZÁLEZ, dirección de escena y producción general

Gestora cultural y productora escénica con más de veinticinco años de experiencia en ópera, teatro, cabaret, teatro musical, *performance*, radio, cine y espectáculos de gran formato en el espacio público. Su trabajo se ha presentado en recintos y festivales emblemáticos como el Teatro Degollado, el Festival Internacional Cervantino (FIC), el Centro Cultural Tijuana y el FESTA Jalisco. Ha destacado como curadora, jurado, asesora e investigadora cultural dentro y fuera de México.

En la función pública y dirección institucional, formó parte del comité de programación del FIC y dirigió espacios como el Teatro Experimental de Jalisco, el Laboratorio de Arte Variedades y el Centro de las Artes de Guanajuato.

MARIO SANTOS, dirección musical e interpretación al piano

Compositor, productor, arreglista, pianista y docente con 35 años de experiencia en la creación musical para cine, teatro y documentales. Ganador del Latin Grammy en 2008, como productor musical, y fundador del Centro de Creadores Musicales, se formó en Composición y Piano en la UNAM, el Taller de *Jazz* de la Escuela Superior de Música y el Berklee College of Music. Ha colaborado con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel y con artistas como Natalia Lafourcade.

Fue director musical de las giras Ricky Martin Sinfónico y MTV Café Tacvba Sinfónico, así como compositor del montaje inmersivo *Madame Butterfly*. Entre sus proyectos más recientes destacan la producción de su ballet *Coatlicue*, la coproducción del nuevo disco de la Orquesta Moderna, su labor como arreglista de la Orquesta Sinfónica de Minería y su rol como asesor musical del evento previo y arreglista del espectáculo de reinauguración del Estadio Azteca para el Mundial 2026.

MÓNICA RAYA, escenógrafa y diseñadora de iluminación

Reconocida escenógrafa y diseñadora de vestuario en los ámbitos del teatro, la danza, el ballet y la ópera. Es arquitecta con mención honorífica por la UNAM, maestra en Diseño Escénico por la Universidad de Yale y doctora en Artes por la Universidad Aalto de Finlandia. Su trabajo ha sido galardonado internacionalmente con la medalla de oro en Diseño de Vestuario en el World Stage Design 2005 y la distinción como Outstanding Scenographer en 2009.

Colaboró con Johann Kresnik en la producción de *La Malinche* y en 2010, trabajó junto a Ric y Marco Balich en la dirección y el diseño del segmento Héroes y Mitos para el desfile del Bicentenario de la Independencia de México. Tres de sus diseños forman parte de la prestigiosa exposición internacional *Costume Design at the Turn of the Century* en el Museo Bakhrushin de Moscú. Ha sido distinguida en dos ocasiones como miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y actualmente es profesora titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

PAULINA DEL PASO, guionista, directora y editora de video

Cineasta y artista audiovisual con una profunda pasión por la narrativa documental y la conexión emocional con el espectador.

Cuenta con una sólida trayectoria como directora y editora cinematográfica, explorando la riqueza del lenguaje de no ficción. En años recientes ha expandido su práctica hacia la edición de largometrajes de ficción. Actualmente se encuentra en la etapa de postproducción de un largometraje documental dedicado a la vida y el legado de su padre, el laureado escritor mexicano Fernando del Paso.

FRANCISCO BALBOA, director de orquesta

Músico, director y académico. Es licenciado en Música por la Universidad de Guanajuato y maestro en Prácticas Narrativas para la Educación y el Trabajo Comunitario por la Universidad Campesina Indígena en Red.

Ha participado en encuentros globales como el Festival Internacional Cervantino, el Seminario Latinoamericano de Educación Musical en Costa Rica, el Congreso Chileno de Pedagogía en Música y el Foro de Música de la UNAM, colaborando con figuras de la talla de Horacio Franco, Markus Stockhausen, Goran Bregovic, Michael Nyman e Iraida Noriega. En el ámbito institucional, fue coordinador académico en el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato y dirigió agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Estudiantil Pinto Reyes. Actualmente se desempeña como coordinador general del programa estatal Vientos Musicales para la Gente.

CARLOS CRUZ NÚÑEZ, arreglos musicales

Egresado de la Universidad de Guanajuato, ha consolidado una destacada carrera como instrumentista, arreglista y compositor. Su versatilidad lo ha llevado a presentarse en escenarios de México y Canadá, en festivales como el Vive Latino, el Festival Internacional Cervantino y La Guelaguetza.

Ha colaborado con proyectos y artistas de gran diversidad estilística, como Danny Elfman, Andy Emler, Dorantes Flamenco Jazz, el Mariachi Vargas de Tecalitlán y Rock en tu Idioma Sinfónico. Es miembro de la Camerata Metropolitana de la Ciudad de México y de la Orquesta Filarmónica de León. Entre sus composiciones y arreglos destacan *Arirang* (finalista por la Embajada de Corea), *Antares* (comisionada para el FIACmx), y su adaptación de la *Fuga del Amén* del *Réquiem* de Mozart, estrenada en el Senado de la República. Ha sido director de agrupaciones guanajuatenses como la Orquesta Sinfónica Estudiantil Pinto Reyes. Actualmente se desempeña como coordinador general del programa estatal Vientos Musicales para la Gente.

MARISOL PADILLA, productora ejecutiva

Gestora cultural y productora ejecutiva especializada en coordinación, diseño y desarrollo de proyectos artísticos estatales y nacionales, ha colaborado con instituciones clave como el Centro de las Artes de Guanajuato y la Orquesta Filarmónica de Jalisco, liderando la producción de iniciativas presentadas en plataformas de gran relevancia, como el Festival Internacional Cervantino y el Festival Cultural de Mayo.

Su práctica profesional se enfoca en la vinculación institucional, la planeación estratégica y la producción de proyectos de alto impacto encaminados a fortalecer el acceso, la diversidad y la participación cultural.

AGRADECIMIENTOS INSTITUCIONALES
Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora | Lizeth Galván Cortés, secretaria de Cultura de Guanajuato | Álvaro Lara Huerta, subsecretario de Desarrollo Cultural y Promoción Artística y Cultural | Víctor Manuel Pedro Marín Meléndez, subsecretario de Desarrollo Comunitario y Promoción Patrimonial | Raquel Buck González, directora de Producción Artística | Marisol Padilla Ávila, directora general de Formación e Investigación | Francisco Javier Balboa Luna , coordinador de Fomento Musical

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
Ana Sylvia Garza Alardín, Mariana Garza Alardín, Miguel Hernández, Gael Rojas Huerta, Fernando Rebeil, Margarita Sosa Suárez, Rosario Vidal Bonifaz y Jaime Aparicio, INBAL | Edgar Torres, director de acervos de la Cineteca Nacional | Tania López Espinal, subdirectora de Preservación de Acervos de la Cineteca Nacional | Hugo Villa Smythe, director general de Filmoteca UNAM

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

FIC 54 Festival Internacional Cervantino

GOBIERNO DE MÉXICO

Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

SECRETARÍA DE CULTURA

Claudia Curiel de Icaza
Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bespalova
Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Valeria Palomino
Directora General de Circuitos y Festivales

FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO

Romain Greco
Coordinador Ejecutivo

Julia Cabrera Solís
Directora de Programación

Kay Pérez
Director Técnico

Fernanda Núñez López
Directora de Circuitos Culturales

Gloria Edith Garcidueñas Almaguer
Directora de Planeación

DIRECCIÓN GENERAL DE CIRCUITOS Y FESTIVALES

Sofía Salvador Chimal
Directora de Administración

Irma Ortega
Directora de Difusión y Relaciones Públicas

Elizabeth Morales Pérez
Directora de Proyectos Especiales

Ellery Tiburcio Bautista
Director de Producción

Gabriela del Río
Asistente Ejecutiva

FIC 54 Festival Internacional Cervantino

Gobierno de México | Cultura
Secretaría de Cultura

GUANAJUATO GOBIERNO DE LA GENTE

GUANAJUATO.mx ABRE NUEVOS CAMINOS

GUANAJUATO EL AYUNTAMIENTO 2024-2027 Tu gente FUERTE Y HONESTO

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Auditorio Nacional

MÉXICO FRANCIA 2026 200 AÑOS DE AMISTAD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

IFAL Institut français d'Amérique latine

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS