

México

**Centro de Experimentación y
Producción de Música Contemporánea**

CEPROMUSIC

***La Orestíada (Oresteia),
de Iannis Xenakis***

Para barítono, coro mixto y ensamble

Director musical: **José Luis Castillo**

Director de escena: **David Gaitán***

Barítono: **John Taylor Ward**

Percusión: **Abraham Parra**

Director coral: **Rodrigo Cadet**

15+ | 60 minutos

Octubre 27

21 h • 2022

Teatro Juárez

Ciclo **X(enakis)100**

Conmemoración del centenario
del compositor Iannis Xenakis

Estreno en México

**ESPECTÁCULO COMISIONADO
POR EL FIC Y EL INBAL**

Créditos

Diseño de escenografía e iluminación:

Jesús Hernández

Coreógrafa: Dionisia Fandiño

Dramaturgista: Andrés Motta

Diseño de vestuario: Mario Marín del Río

Diseño de maquillaje y peluquería:

Maricela Estrada

Elenco: Antonio Rojas*, Omar Silva,

Úrsula Pruneda y Andrea Celeste

Bailarines: María Fernanda Baez, Mariana Torres Araiza, Luis Díaz y Ricardo Rodríguez

*Beneficiario del Sistema de Apoyos a la Creación
y Proyectos Culturales (SACPC)

Ensamble sinfónico coral Cuicatli

Director coral: Rodrigo Cadet

Sopranos: Lorena Barranco, Cinthya Sánchez,
Aura González, Mariana Ruvalcaba, Jéssica Dávila,
Sharon Sandoval, Ariadne Buendía, Karla Castro,
María Anaya, Karina González

Mezzosopranos: Betzabe Juárez, Victoria Ibañez,
Erika Coyote, Ruth Escalona, Norma Vargas, Itzel Servín,
Anel Hernández, Karina González Treviño, Mitzy Chávez,
Fernanda Peña, Victoria Amaro, Fabiola Mireles,
Paulina Rodríguez, Valeria Farrera, Araceli Pérez,
Vanessa Jara, Sara Itzel y Michelle Galindo.

Barítonos: Daniel Cerón, Alfredo Rodríguez, Rodrigo
Cadet, Felipe Lozada, Edgar Gil, Luis Octavio Padilla,
Vladimir Rueda, José Luis Reynoso, Alejandro González,
Mariano Fernández, Alberto Pérez, Héctor Cisneros, Juan
Antonio Mena, Aldo Arenas, Édgar Hernández, Jesus
Rupit, Ricardo Castrejón y Sergio Ovando García

Ensamble CEPROMUSIC*

Flauta: Diego Morábito

Oboe: Arielle Amezcua

Clarinete: Diego Cajas

Clarinete bajo: Luis Mora

Contrafagot: Ángel Flores

Corno: Alfredo Fenollosa

Trompeta: Diego Rafael Velásquez

Trombón: Xavier Frausto

Tuba: Héctor Alejandro López**

Percusiones: Juan Gabriel Hernández,
Abraham Parra y Francisco Rasgado**

Piano: Gonzalo Gutiérrez

Violín: Carla Benítez, Leonardo Chávez,
Juanmanuel flores y Carlos Lot

Violonchelo: Diego Gutiérrez y Ana Karen Rodríguez

**Coordinador de nuevas tecnologías aplicadas
a la creación musical:** Carlos Iturralde

* Beneficiarios del Programa de Residencias Artísticas
en Grupos Estables del INBAL / ** Músico invitado

Sinopsis

Iannis Xenakis, conocido por sus enormes aportaciones musicales provenientes de su formación matemática y arquitectónica, se aproxima a la obra de Esquilo desde una vertiente sorprendente: desde el lenguaje, el gesto y el ritual. La tragedia griega encuentra en esta obra para barítono, coro mixto y ensamble un vehículo que resuena con la misma intensidad en la antigüedad clásica y en la vanguardia. La puesta en escena toma estos elementos para dar lugar a un acontecimiento que refleja la profunda emotividad que subyace a las fuerzas musicales, la plástica a la que invitan las ciencias exactas y, a través de una propuesta firmemente afianzada en los códigos contemporáneos, la atemporalidad de la tragedia griega.

Duración aproximada: 60 minutos · **Público:** 15+

La Orestíada

Se han cumplido cien años del nacimiento del compositor Iannis Xenakis y, para celebrarlo, el Festival Internacional Cervantino y el CEPROMUSIC presentan *La Orestíada*, una de las composiciones más importantes de este prolífico músico originario de Braila, el pueblo rumano en donde nació el 29 de mayo de 1922.

¿Ópera? ¿Cantata? No lo sabemos. Tampoco Xenakis estaba seguro de qué fuera. Hoy es simplemente obra para barítono, coro mixto y ensamble de cámara, escrita en 1965 y reelaborada en 1969, 1987 y 1992.

Su origen griego, por parte de sus padres, hizo que Xenakis admirara profundamente a los escritores y filósofos griegos que fueron una influencia determinante en su obra. Aunque parecía destinado únicamente a ejercer la carrera de ingeniero civil, comenzó a interesarse en la música de manera más profunda, aunque siempre estuvo ligado a ella desde su niñez.

En su época de estudiante de ingeniería, ya radicado en Atenas, fue miembro activo de la resistencia comunista en contra de la ocupación Nazi; resultando herido perdió el ojo izquierdo. Tras conseguir un pasaporte falso se trasladó a París en 1947, después de haber desertado del ejército griego. Allí comenzó a trabajar con Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret-Gris) –arquitecto, pintor, escultor y pensador–, como ingeniero asistente en proyectos urbanos y comerciales. Posteriormente, Xenakis diseñó el Convento de Santa María de La Tourette y el Pabellón Philips.

Xenakis comenzó a estudiar paralelamente composición con Arthur Honegger, Darius Milhaud y Olivier Messiaen quien lo introdujo directamente a la creación a través de la música electrónica, por computadora y de la música estocástica. Entre sus numerosas composiciones, que incluyen obras para orquesta, ensambles de cámara, coros, instrumentos solistas, cantata, ballet y cinta, hay que referirnos a *La Orestíada* (Orestíade), sobre textos de Esquilo.

Xenakis decía a propósito de su obra: "Mi música descansa en movimientos del alma, movimientos a veces incoherentes, pero no hay teoría. Sólo me gobierna la intuición, la objetividad, la subjetividad. Todo. Soy por completo incapaz de predecir lo que puede suceder en el acto compositivo".

La versión inicial de esta obra pertenece al año 1965, escrita para un coro mixto e infantil y un conjunto de cámara, estrenada bajo el concepto escénico del director Alexis Salomos el 14 de junio de 1966 en Ypsilanti, Michigan, abriendo con ello nuevos campos en la experimentación musical y teatral. La afinidad entre Xenakis y Solomos fue indudable desde el principio. En 1987 añadió a su obra una parte más, *Kassandra*, para barítono solista y percusiones y en la última revisión en 1992 incluyó para la parte final *La diosa Atenea*. La versión final de *Oresteia* de Xenakis tiene una hora de duración y continúa como una de las más importantes obras de su catálogo.

-José Octavio Sosa

CEPROMUSIC

El Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic), creado en 2012, es un espacio en el que convergen actividades artísticas y académicas en favor de la creación, desarrollo y difusión de la música contemporánea en México. Además de sus temporadas regulares en el Palacio de Bellas Artes, el Ensamble Cepromusic ha realizado ocho giras internacionales con gran éxito de crítica y público, por Alemania, Colombia, Escocia, España, Inglaterra, Brasil y dos por Estados Unidos; así como residencias artísticas y académicas en Colombia, España, Estados Unidos, México y Reino Unido. En 2018, su trayectoria fue reconocida con una invitación al Festival de Verano de Darmstadt.

El repertorio del ensamble trata de convocar a lo más amplio de la escena actual: de la nueva complejidad a la improvisación o del macro timbre al código en tiempo real. El Cepromusic ha tenido residencias y colaboraciones con compositores e intérpretes como Anna Góckel, Chris Coghburn, Christian Wolff, Dafne Vicente, Irvine Arditti, James Dillon, John Butcher, Joshua Fineberg, Kaija Saariaho, Katalin Károlyi, Klaus Lang, Peter Ablinger, Sigma Project Quartet, Susan Platts, Tiffany DuMouchelle, Tony Arnold, UMS 'n JIP y Ute Wassermann, entre otros.

Además de su decidida vocación latinoamericana, el Ensamble Cepromusic es el instrumento de gran parte de los compositores mexicanos contemporáneos, habiendo colaborado, encargado, interpretado y grabado a compositores nacionales de varias generaciones. El ensamble colabora habitualmente con otras disciplinas como la fotografía, el video, el teatro, el cine silente, la danza y la multimedia, y cuenta con tres producciones discográficas. Desde su creación, el ensamble ha ejecutado más de 250 conciertos en los que ha interpretado más de 500 obras y 170 estrenos.

José Luis Castillo (España, 1967), director musical

Director artístico del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea y director titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Estudió composición, análisis y dirección de orquesta en Valencia, Salzburgo, Luxemburgo y París con Manuel Calduf y Alexander Müllenbach.

Radica en México desde 1997. Fue director artístico del programa académico de perfeccionamiento musical Instrumenta Oaxaca, coordinador del ciclo de Música Contemporánea del Festival Internacional Cervantino, profesor de composición en el Instituto de Cultura de Guanajuato, director artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y director musical de la Camerata de las Américas. Ha sido reconocido en dos ocasiones por la Unión Mexicana de Críticos de Teatro y Música y premiado en Luxemburgo, Holanda e Italia.

Más de setenta orquestas en veinticinco países y una discografía de quince títulos avalan la trayectoria de Castillo quien, además de ópera, ballet, repertorio camerístico y sinfónico, cuenta con un amplio catálogo de películas silentes con musicalización en vivo, más de 200 estrenos mundiales y cientos de estrenos en México.

Como compositor, sus obras se interpretan en importantes foros y festivales de música contemporánea. Es profesor de composición en la Escuela Superior de Música del INBA, realiza la edición crítica de las obras de Silvestre Revueltas en colaboración con Roberto Kolb y es director musical del Ensamble Cepromusic.

David Gaitán (México, 1984), director de escena

Director de escena, dramaturgo, actor, guionista y docente. Egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral en 2010.

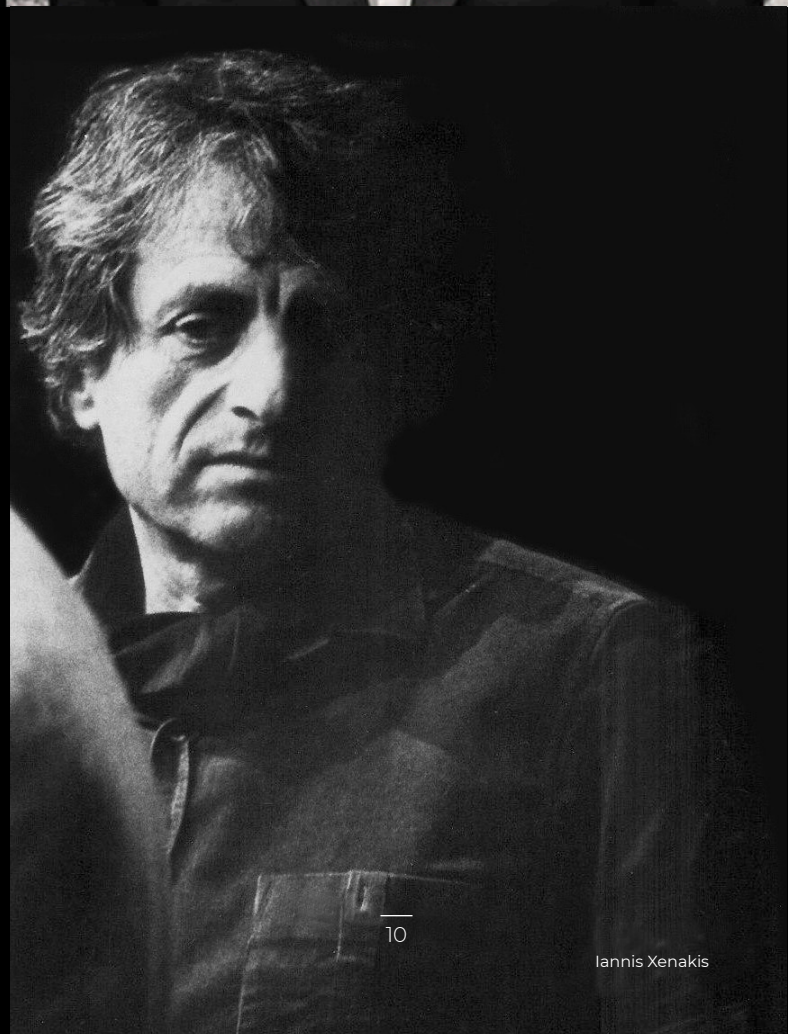
Ha co-fundado las compañías Un Pino en la Vía Láctea y Ocho Metros Cúbicos A.C, en donde se desempeña como director, dramaturgo y/o actor. Ha escrito más de 30 de obras de teatro de las cuales treinta han sido montadas y quince publicadas. Ha dirigido 25 montajes y actuado en cerca de 30. En 2009 ganó el premio a mejor dramaturgia por *La Pura idea Excita*. En 2012 formó parte del grupo de dramaturgos internacionales de la Royal Court Theatre de Londres, en 2013 fue becado por el Lark Play Development Center de Nueva York, en 2014 y 2015 montaron 2 textos suyos en CalArts, Los Ángeles. En 2014 montó en Berlín *Blindheit ist Kein Sprungbrett* (La Ceguera No Es Un Trampolín). En 2015 fue becado en el área de dramaturgia por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México. En 2016 recibió el premio a Mejor Director por el montaje *Antígona* otorgado por la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales de México. Ha sido 6 veces seleccionado para participar en la Muestra Nacional de Teatro de México. En 2018 ganó el premio METRO a Mejor Adaptación por su versión de *Enemigo del Pueblo*. En 2019 ganó en la misma premiación, por *Edipo: Nadie es Ateo*, tanto en la categoría de Mejor Adaptación como de Mejor Dirección.

En el 2020 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Su trabajo se ha presentado en países como Estados Unidos, Alemania, España, Argentina, Uruguay, Colombia, Francia, Singapur, entre otros.

John Taylor Ward

John Taylor Ward (Estados Unidos, 1986), barítono

Ha compartido escena con los mejores músicos y conjuntos barrocos del mundo, incluidos Christina Pluhar y L'Arpeggiata, Paul O'Dette, Steven Stubbs y el Boston Early Music Festival, William Christie y Les arts florissants, y Sir John Eliot Gardiner y el English Baroque Soloists. En 2016 participó en el estreno estadounidense de *Kopernikus* de Claude Vivier, dirigida por Peter Sellars en el Festival de Ojai e inició una serie de recitales en el Joe's Pub con la Cantata Profana. En 2017 hizo su debut en los festivales de Salzburgo, Berlín y Lucerna.

Entre otras actuaciones destacadas aparecen la *Sinfonía de Berio* con la Filarmónica de Nueva York y el rol de Nick Shadow en *The Rake's Progress* de Igor Stravinski, dirigida por Barbara Hannigan en Cotemburgo, Suecia. Taylor es egresado de la Escuela de Música Eastman y de la Escuela de Música de Yale, es el director artístico asociado y fundador del Festival de Música del Área de los Lagos, es Artista Asociado de la Heartbeat Opera y un ávido cantante de Sacred Harp.

Iannis Xenakis (Rumanía, 1922-2001), compositor

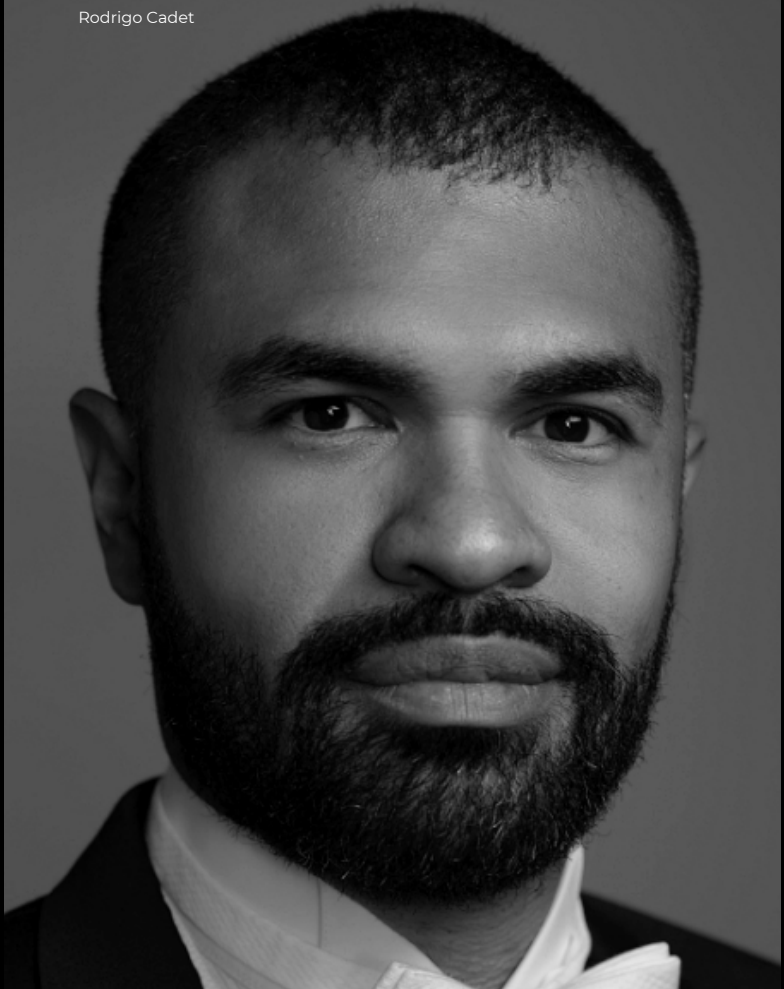
Nació en Braila, Rumanía. Posteriormente vivió con su familia en Grecia y se graduó en el Instituto de Tecnología de Atenas. Cursó estudios con los compositores Arthur Honegger, Darius Milhaud y Olivier Messiaen y de 1948 a 1960 fue asistente del arquitecto Le Corbusier. Entre de sus aportes a la arquitectura moderna destacan el pabellón Philips de la Exposición mundial de Bruselas de 1958 y la fachada del Convento de La Tourette.

Sus composiciones combinan la física, la arquitectura y las matemáticas. Su idea de música estocástica se basa en la teoría de conjuntos, la lógica simbólica y la teoría de probabilidades unidas a un concepto de stochos o evolución hacia estados estables de la materia.

En lugar de la visión atomizada y puntillista propia de la música serial, Xenakis se interesó por las grandes masas de sonidos. "Es necesario cambiar el punto de vista del observador -escribió el Xenakis-, sea compositor o simplemente oyente, y encontrar el medio de controlar los vastos conjuntos de sonidos. Los métodos basados en cálculos de probabilidades pueden ser un instrumento capaz de transformar la visión de la música y, por lo tanto, de la composición".

En el año 1966 funda el Equipe de Mathématique et Automatique Musicales (EMAMu) posteriormente conocido como CEMAMu. Su vasto catálogo comprende desde obras a solo hasta piezas sinfónico corales, pasando por electrónica, ensamble, así como sus reconocidos polítopos.

Rodrigo Cadet

Abraham Parra

Rodrigo Cadet (México, 1983)

Compositor y director egresado de la Escuela Superior de Música. Como director coral ha estrenado más de 30 obras corales y sinfónico corales en México, entre ellas: las *3 pequeñas liturgias de Messiaen*, *la sinfonía tolteca* de Glass, *la pasión según San Marcos* de Colijov, *Pirámide* de Carlos Chávez, entre otras. Ha dirigido a las agrupaciones orquestales y corales más prestigiosas del país además de ser un promotor de la creación de nueva música coral. Como compositor ha recibido comisiones de parte de la universidad de Yale, el VocalEssence Ensemble, la asociación Classical Movements entre otras instituciones de prestigio. Ha escrito obras para orquesta, ensambles de cámara y coro. Ha hecho estudios de composición y orquestación con Hugo Rosales, Alejandro Romero, Georgina Derbez, Arturo Márquez y Mario Lavista; de dirección coral con Alfredo Mendoza, Sergio Cárdenas y Digna Guerra y de dirección orquestal con Enrique Arturo Diemecke.

Abraham Parra (México, 1985), percusión

Inició sus estudios musicales en la Escuela de Artes-BUAP con el Mtro. Arturo González. En 2007 se trasladó a la Ciudad de México para continuar sus estudios en el ciclo propedéutico de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, bajo la cátedra del Mtro. Juan Gabriel Hernández y la licenciatura con el Dr. Alfredo Bringas. Participó con la Orquesta Sinfónica de la ENM-UNAM en el festival "YOUNG EURO CLASSIC" que se llevó a cabo en la ciudad de Berlín, Alemania. Participó en el "International Marimba Academy" en la ciudad de Sint-Truiden, Bélgica, donde tomó clases magistrales y de perfeccionamiento con maestros como: Ludwig Albert, Nanae Mimura, Chin Cheng Lin y Seung-Myeong Oh.

Fue seleccionado por dos años consecutivos por la Academia Cervantina (2014, 2015), la cual se lleva a cabo dentro del marco del Festival Internacional Cervantino (FIC). Dentro de las actividades realizadas destacan los conciertos realizados con Steven Schick y su ensamble "Red Fish Blue Fish" (2014) y con Aiyun Huang e Iván Manzanilla (2015).

Fue profesor de tiempo completo en el Afghanistan National Institute of Music con sede en Kabul, Afganistán durante entre 2016 y 2017. Obtuvo el grado de Maestro en Música por la Facultad de Música de la UNAM bajo la cátedra del Dr. Alfredo Bringas y forma parte del Centro de Producción y Experimentación de Música Contemporánea (CEPROMUSIC) desde septiembre de 2018.

CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA (CEPROMUSIC)

Director artístico: José Luis Castillo
Coordinación de enlace y logística: Magali Palomar
Coordinación de producción: Mauricio Villalba
Biblioteca y asistencia de producción: Eduardo Partida
Coordinación administrativa: Beatriz Corona
Apoyo administrativo: Kenia Grijalva
Apoyo técnico: Fernando Cardona
Difusión: Michelle Guevara
Secretaría: Elizabeth Díaz

Producción ejecutiva: Jaqueline Ramírez
Asistente de dirección: Luis Rivera
Coordinación de vestuario: José Manuel Majul
Asistente de producción: Joseph Ramírez
Asistente coral: Victoria Amaro
Asistente de coreografía: Daniela Vázquez

Asistente de escenografía e iluminación:
Ismael Carrasco
Asistente de maquillaje y peluquería:
Indira Libertad Palomares
Enlace institucional: Magali Palomar
Construcción de instrumentos: Mauricio Villalba
Traspunte: Eduardo Partida
Redes sociales: Michelle Guevara

Realización y montaje de escenografía: MACE
Montajes Artísticos y Construcciones Escenográficas: Macedonio Cervantes, Eusebio Cervantes, Roberto Águila, Leonardo Ramírez Rodolfo Cruz, Juan Carlos Cruz, Ernesto Cruz, Lucino Martínez, Tomás Herrera, Ian Cervantes, Macedonio Cervantes, Ivan Cervantes y Víctor Said Esparza
Realización de vestuario: Israel Ayala, Raymundo Sánchez y Rafael Villegas
Pintura escénica: Passo de Cato, Carlos Castillo, Carmen Yberri, Francisco Durán y Jesús Castillo

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto Guerrero

Secretaría de Cultura

Marina Núñez Bernal

Subsecretaría 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

José Julio Díaz Infante

Coordinador Nacional de Música y Opera

Silvia Carreño y Figueras

Gerente del Palacio de Bellas Artes

PROGRAMACIÓN
SUJETA A CAMBIOS

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

Mariana Aymerich Ordóñez
Directora General del Festival Internacional Cervantino
y Circuitos Culturales

@cervantino

CEPROMUSIC

CE
PROMUSIC

centro de
investigación y
producción de música
contemporánea

44 FIMNME

COOPERACIÓN NACIONAL DE
MÚSICA Y
OPERA

INBAL

GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

FIC

GTO

GOBIERNO
DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

Guanajuato

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Ministry of Culture,
Sports and Tourism

Embajada de la
República de Corea

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CDMX

LEGADO DE MEXICO

YAMAHA

MEGACABLE

JAC

STAFF OF NOW

ETN

La Línea del Conado

twi5ter

Fundación
FEMSA

OXO

CEPROMUSIC
FEMSA

FEMSA | Difusión y
Fomento
Cultural A.C.