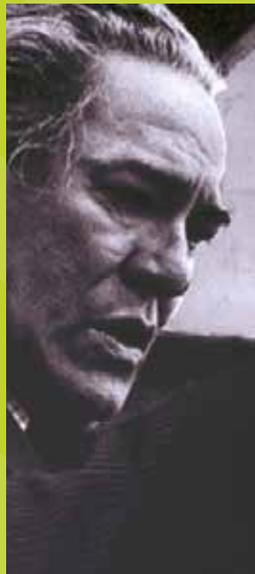

Diplomado en línea Compositores de América Latina MIRADAS CONVERGENTES

Módulo 5: CARLOS CHÁVEZ

Julián Orbón
(España - Cuba)

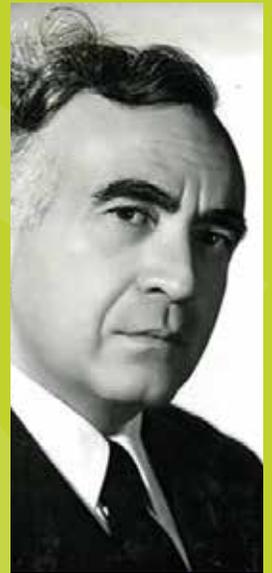
Antonio Estévez
(Venezuela)

Heitor Villa-Lobos
(Brasil)

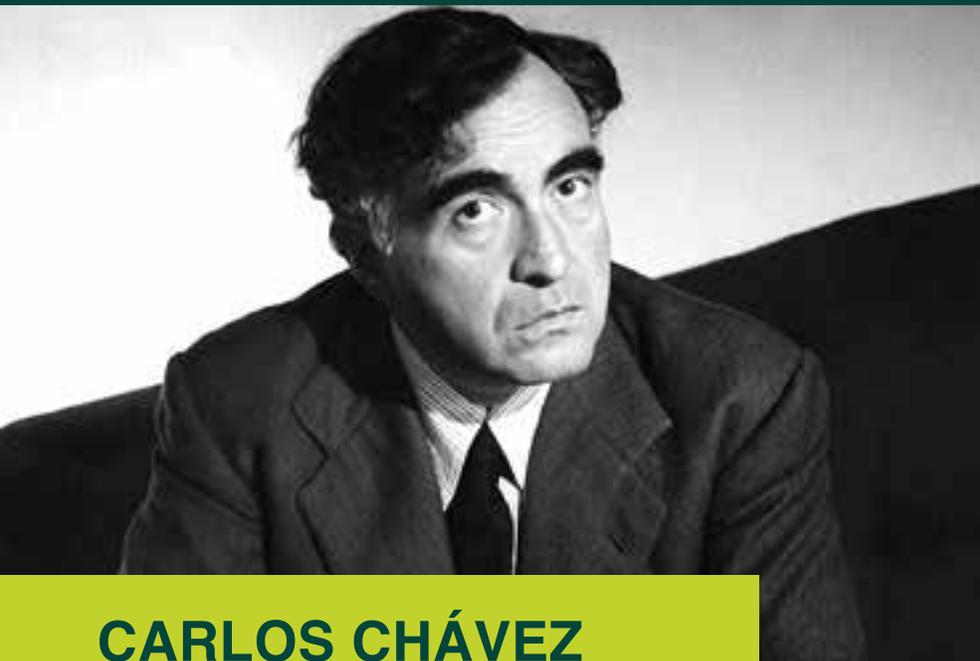

Alberto Ginastera
(Argentina)

Carlos Chávez
(México)

#culturaUNAMencasa

CARLOS CHÁVEZ

comenzó en los años de la Revolución y adquirió plena visibilidad cuando en 1928 fundó la Orquesta Sinfónica de México (OSM), estableciendo con ello los estándares organizativos y musicales para la actividad orquestal en México.

La programación innovadora de música del siglo veinte implementada por Chávez polarizó al público y la crítica. Si bien la política y la música se entremezclaban –y se debatían temas de todo tipo, tanto banales como elevados– a lo largo de más de dos décadas la música ocupó el centro de la opinión pública y la vida social mexicanas de manera sin precedentes.

Desde su puesto como Director del INBA, Chávez diseñó numerosos proyectos para los cuales reunió a las mentes más brillantes de la cultura mexicana. Inspirándose en los Ballets Rusos, reunió a compositores, pintores y coreógrafos para la producción de nuevos ballets mexicanos, una iniciativa dirigida por el pintor y antropólogo Miguel Covarrubias. Desde temprana edad participó también en proyectos intelectuales y artísticos en colaboración con escritores como Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia y Salvador Novo, y pintores como Diego Rivera y Agustín Lazo.

El repertorio de Chávez como director de orquesta fue impresionantemente vasto, pero su trayectoria como tal sigue pendiente de estudio. Sus relaciones con el poder político y financiero son poco conocidas, aunque eso no ha impedido a muchos condenarlo por ellas. No contamos con un pleno entendimiento de su trabajo al frente del INBA. Su vastísima correspondencia es desconocida para quienes no hablan español. Todavía se requiere examinar a fondo los cambios en sus ideas políticas desde sus años de inspiración marxista hasta su posición durante la Guerra Fría, así como su concepto de *nacionalismo revolucionario*, del cual Chávez se sintió miembro de principio a fin.

Carlos Chávez fue el artista mexicano más poderoso del siglo XX, tanto por el poder real y el capital simbólico que acumuló durante su vida, como por las transformaciones profundas que su actividad ocasionó en la cultura mexicana. Su programa cultural —en favor de la música indigenista, del modernismo, de colocar a la música mexicana en el mapa del mundo y de una cultura mexicana ampliamente apoyada por el Estado—

TEMARIO

Leonora Saavedra

Musicóloga / Oboísta

Carlos Chávez - Música Pública y Privada

Ricardo Miranda

Musicólogo / Pianista

La lira de Orfeo: Chávez, neoclasicismo y educación musical

Francisco Núñez Montes

Director de Orquesta / Pianista

La visión musical de Carlos Chávez

Ricardo Gallardo

Director / Percusionista

Carlos Chávez y su obra percusiva

Roberto Kolb Neuhaus

Musicólogo / Oboísta

La pluralidad estética de Carlos Chávez a través de grabaciones conocidas y olvidadas

Enrique Arturo Diemecke

Director de Orquesta

Tres estilos contrastantes de Chávez

MÓDULO CARLOS CHÁVEZ

LEONORA SAAVEDRA

Foto: iWink

MUSICÓLOGA Y OBOÍSTA

MÉXICO

Leonora Saavedra nació en la Ciudad de México e hizo estudios de oboe y de musicología en Francia, Alemania y los Estados Unidos, obteniendo el Doctorado en Musicología Histórica en la Universidad de Pittsburgh. Actualmente es Profesora en la Universidad de California, campus Riverside.

En México fue co-fundadora con Mario Lavista de la revista *Pauta*. De 1985 a 1988 fue Directora del CENIDIM en la Ciudad de México. Más tarde, en 1995, fue Coordinadora Nacional de Música por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 2013 fue invitada por el Colegio Bard para

editar el volumen *Carlos Chávez and His World*, publicado por Princeton University Press como parte del festival dedicado a Carlos Chávez y su mundo en 2015. La Dra. Saavedra diseñó la estructura y el contenido del libro, eligió los temas a tratar y supervisó su producción. El libro fue traducido al español y publicado por El Colegio Nacional en 2018. Sobre Carlos Chávez, publicó también en 2015 “Carlos Chávez’s Polysemic Style: Constructing the National, Seeking the Cosmopolitan,” en el *Journal of the American Musicological Society*, la revista de mayor prestigio en la musicología de los Estados Unidos.

MUSICÓLOGO Y PIANISTA

MÉXICO

Es Maestro en Artes y Doctor en Musicología por la City University de Londres. Como pianista fue alumno de Nelly Ben-Or y tomó clases magistrales con Radu Lupu y Alicia de Larrocha. Es autor, entre otros libros, de *Ecos, alientos y sonidos* (FCE, 2001) y de *El sonido de lo propio: José Rolón y su música* (CONACULTA, 2007). Durante tres años, fue Coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su trabajo musicológico ha sido presentado en diversos congresos internacionales y ha sido publicado en más de una docena de países de América, Europa y Oceanía. Entre sus publicaciones recientes destacan ensayos sobre Juan Gutiérrez y Padilla y Carlos Chávez, para libros publicados por las imprentas de las universidades de Cambridge y Princeton y actualmente prepara un nuevo libro sobre Manuel M. Ponce para la editorial española Akal. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores durante más de veinte años y entre 2007 y 2010 fue Director del Conservatorio Nacional de Música.

RICARDO MIRANDA

MÓDULO CARLOS CHÁVEZ

COMPOSITOR Y DIRECTOR DE ORQUESTA

MÉXICO

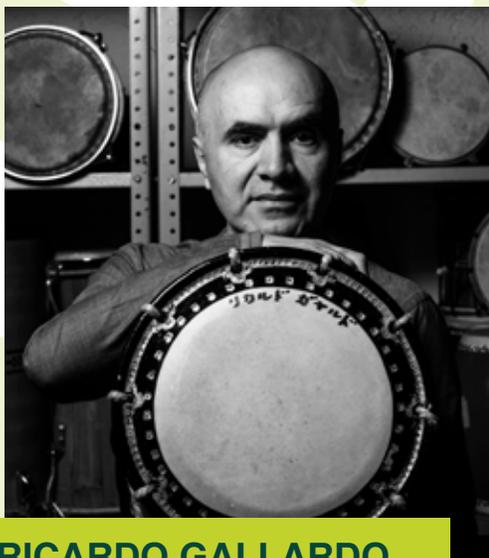
Realizó las Carreras de Pianista Concertista y Compositor en el Conservatorio Nacional de Música y en el Taller de Composición de Carlos Chávez, desarrollando el posgrado en composición. En la Dirección de Orquesta, Francisco Savín, Ernst Huber-Contwig y León Barzín fueron sus guías. Investigador y Pedagogo Musical Infantil, ha desarrollado una labor de más de 40 años en el terreno de la investigación educativa generando sus propias teorías en el terreno de la técnica y de la estética. Ha sido Director de la Escuela Superior de Música del INBA de 1977 a 1983.

En 1995 es designado miembro del Consejo Mexicano de la Música ante la UNESCO en París, Francia. Sus obras se han estrenado en los festivales: Otoño de Varsovia, Electroacústico de Bourges Francia, Ensembles de Valencia, España, International Computer Music Conference, en USA. Entre 2009 y 2010, cristalizó sus investigaciones y desarrolló un método y sistema de análisis de partituras, partiendo de la “motívica” musical y de las “partículas” sonoras, incorporando sus primeros planteamientos en los artículos de su página web: www.cencrem.com.

**FRANCISCO NÚÑEZ
MONTES**

En el Taller de Composición

RICARDO GALLARDO

DIRECTOR Y PERCUSIONISTA

MÉXICO

Ricardo Gallardo es uno de los músicos mexicanos más reconocidos en la escena internacional. 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. Originario de la Ciudad de México, estudió en el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Música de la UNAM, The Banff Centre of Fine Arts en Canadá y The City University, en Londres, Inglaterra, donde culminó sus estudios con grado de Maestría.

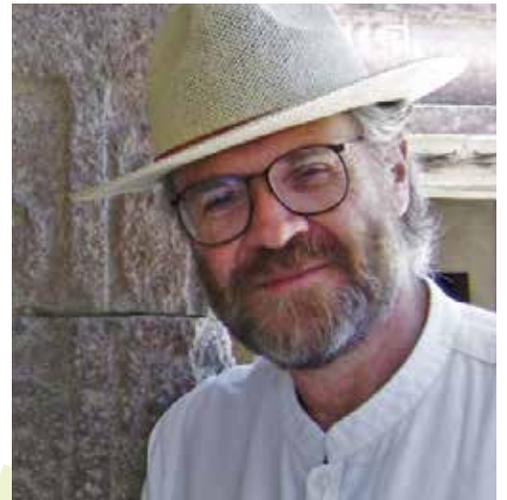
Ricardo Gallardo obtuvo en Alemania el Kranichsteinerpreis; distinción otorgada por el Darmstadt Internationales Musikinstitut a los mejores intérpretes de música contemporánea. Recibió de manos de los emperadores de Japón, el Japan Foundation Award for the Arts and Culture, la distinción más importante que confiere el gobierno japonés a un artista. Ha hecho especial énfasis en la formación de nuevas generaciones de músicos mediante clases magistrales, clínicas, talleres y seminarios. Ricardo Gallardo ha grabado programas especiales para la BBC, Radio Suecia, Radio Canadá, Radio Nacional de España, Radio France, NPR (USA), Australian Broadcasting Corporation (ABC) y el Instituto Mexicano de la Radio en México.

MUSICÓLOGO Y OBOÍSTA

MÉXICO

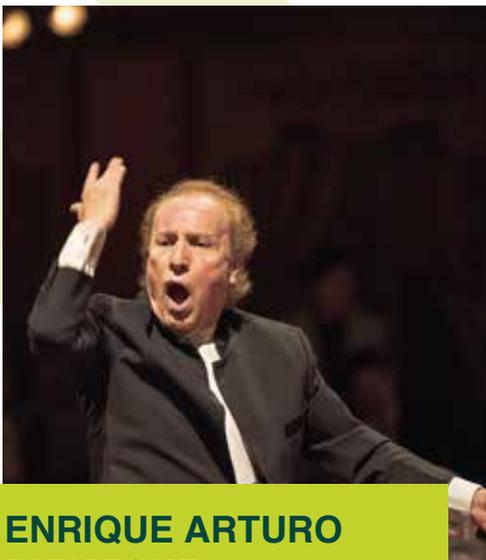
Fungió como Coordinador Artístico de la Camerata de las Américas (“La Camerata”) y de Solistas de México, esta última, agrupación fundada y dirigida por Eduardo Mata. Uno de los propósitos centrales de ambos ensambles fue el rescate y difusión de música latinoamericana del siglo XX. El trabajo de Mata con ambos grupos respondió de modo fructífero a este ideal y devino en varias grabaciones de repertorio inédito.

Como investigador de la UNAM, Kolb Neuhaus ha dedicado más de dos décadas al estudio de la música de Silvestre Revueltas. Es autor y editor de cuatro libros y numerosos ensayos sobre este compositor, coordinador artístico de varias grabaciones de música inédita del mismo, responsable de la edición crítica de su música por parte de la UNAM, y editor de la digitalización integral del acervo musical y documental del compositor, también subvencionada por esta casa de estudios.

**ROBERTO KOLB
NEUHAUS**

Foto: Susana Kolb

**ENRIQUE ARTURO
DIEMECKE**

Foto: Arnaldo Colombaroli

DIRECTOR DE ORQUESTA

MÉXICO

En 2017 fue nombrado Director General del Teatro Colón. En 2020 cumple 14 años como Director de la Filarmónica de Buenos Aires, y 31 años como Director de la Sinfónica de Flint, Michigan. Entre 2017 y 2019 realizó conciertos ante más de 160 mil asistentes con el programa *El Colón Federal*; recibió la Medalla al Mérito por la Asamblea Legislativa de la CDMX; el premio Mexicano Distinguido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Fue Director de la Ópera de Bellas Artes y Director de la Sinfónica Nacional de México. En 2002 fue nominado al Grammy Latino en Música Clásica y recibió el premio de l'Académie du Disque Lyrique de Francia.

Nacido en México, Enrique Diemecke proviene de una familia de músicos. Comenzó a tocar el violín a la edad de 6 años con su padre y más tarde con el legendario violinista Henryk Szeryng: luego siguió con el piano, corno francés y percusiones. Asistió a la Universidad Católica de Washington D.C., con especialización en violín, corno francés y dirección, y estudió con Charles Bruck en la Escuela Pierre Monteaux para Directores Avanzados con una beca otorgada por Madame Monteaux.

MÓDULO 5 :

CARLOS CHÁVEZ