

Conferencia-Concierto de Ópera Mexicana

Programa

1. "Cleopatra, brano per pianoforte", Melesio Morales (1836-1908)
2. "Callaré lo del molino", de *La Venta Encantada*, Miguel Planas (ca.1824-1881)
3. "Eccomi infine", de *Leonora*, Luis Baca (1821-1853)
4. "Ámote, Cecilia bella", de *Olga de Monterrojo*, de Antonio de Maria y Campos (1863-1903)
5. "Ah, fidar potessi almeno", de *Catalina de Guisa*, Cenobio Paniagua (1821-1882)
6. "Un presagio feral", de *Anita*, de Melesio Morales
7. "La Capinera", de *Gino Corsini*, de Melesio Morales
8. "Intermezzo", de *Atzimba*, de Ricardo Castro (1864-1907)
9. "Nous vîmes le ciel rose", de *La Leyenda de Rudel*, de Ricardo Castro
10. "De mi amor...", de *Keofar*, de Felipe Villanueva (1862-1893)
11. "¿Por qué me niegas clemencia?", de *La Güera Rodríguez*, de Carlos Jiménez Mabarak (1916-1994)
12. "Los arrullos de la cuna", de *El Último Sueño*, de José F. Vásquez (1896-1961)
13. "Me asedian fantasmas, espectros", de *Despertar al Sueño*, de Federico Ibarra (1946)
14. "Escúchame, Cristóbal", de *Florencia en el Amazonas*, de Daniel Catán (1949-2011)

Ópera, nuestra herencia olvidada es una compañía enfocada en el **rescate, interpretación y promoción** de la Ópera Mexicana. Con el objetivo de batir ciertos estereotipos que circundan a la ópera, buscamos presentar material musical **inédito**.

A partir de una línea de investigación aún muy poco explorada, la de la Historia de la Ópera Mexicana, buscamos trazar brevemente una línea que nos permita ver a la Ópera Mexicana como un **producto del desarrollo político** de México, así como su influencia en la conformación de su **identidad cultural nacional**. A través de este programa, la compañía busca abonar en la reflexión de la identidad cultural mexicana en relación a sus lazos culturales con España, sus ambiciones independentistas cosmopolitas, y la evolución política de su Estado-Nación.

Agradecemos al Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM-España, así como a la Cátedra Manuel de Falla de la Universidad de Granada por acoger esta propuesta e incentivar el intercambio cultural entre México y España.

Ana Rosalía Ramos

Ganadora del 1er Lugar en el *II International Vocal Contest ACADEMIA* (Perm, Rusia), y el 1er lugar del *Primer Concurso de Canto Olivia Gorra*. Durante la *Academia y Festival Tequila 2016* interpretó el papel de *Frasquita* en la ópera *Carmen*, dirigida por Leopoldo Falcón. En 2019 interpretó el rol protagónico en el rescate de la ópera *Catalina de Guisa*, de Cenobio Paniagua, y el papel de la *Sacerdotisa* en la puesta monumental de *Aida* en el municipio de Atizapán. En 2020 se suma como integrante de la compañía *Escenia Ensemble*, con la cual lleva a escena los roles de *Paula* (*Amour à Paris*), y *Gilda* (*Rigoletto*). En diciembre de 2020 interpretó el papel de Donna Anna de la ópera *Don Giovanni* en el Teatro Carlos Prieto de Monterrey. En 2021 obtiene la beca de *Creadores Escénicos* por parte del FONCA por su proyecto *Rescate del Bel canto mexicano*, y realiza una Gira de Ópera Mexicana Decimonónica con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (OSA) y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan (OSJZ), estrenando varias arias inéditas de la ópera mexicana. En junio de 2021 fue solista invitada con la OSA para interpretar la *cantata no. 51* de Bach, bajo la dirección del maestro Lanfranco Marcelletti.

Carlos Fernando Reynoso

Debutó a la edad de 14 años en el Palacio de Bellas Artes de México, interpretando a *Papagueno* en la adaptación para niños de *La Flauta Mágica* de Mozart, con la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN). Ha estrenado varias obras, entre las que destacan los *lieder* del compositor austriaco Marcel Rubin con el Ensemble CEPROMUSIC (estreno mundial), *The Infant Minstrel and his Peculiar Menagerie* de Lera Auerbach en el Palacio de Bellas Artes, junto a la OSN (estreno en México) y la ópera mexicana *Reynaldo y Elina* de Manuel Covarrubias en abril del 2018 (estreno mundial), así como el reestreno mundial de la ópera de Cenobio Paniagua *Catalina de Guisa* en 2019. En diciembre de 2020 cantó el papel protagónico de *Don Giovanni* en la ópera homónima de W.A Mozart, y en mayo de este año el papel de *Barrendero* en la ópera *Misa de Seis* de Carlos Jiménez Mabarak, ambas producidas por el *México Opera Studio* de Monterrey. En julio de 2021 interpretó la *cantata BWV 82* de Bach "*Ich habe genug*" con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Asimismo, formó parte del elenco que presentó por primera vez escenificada la ópera *Un Avvertimento ai Gelosi*, de Manuel García, interpretando el rol de *Don Fabio* en la producción del Palau de les Arts Reina Sofía en Valencia, España, en noviembre de 2021.

Fernando Saint Martin

Titulado con mención honorífica por parte de la Escuela Superior de Música del INBA en México, cursó sus estudios de maestría en interpretación pianística en la Escuela de Música Schulich de la Universidad McGill de Montreal, Canadá. Ha tocado como solista con la *MÀV Symphony Orchestra*, la *Euro Sinfonietta Wien*, la *Orquesta Northern Lights*, la Sinfónica del Estado de México, Juvenil Eduardo Mata, Sinfónica de Michoacán, Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Sinfónica de Yucatán, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, entre otras. Ha estrenado varias piezas para piano solo, algunas de las cuales le han sido dedicadas por Jorge Torres Sáenz, Cristina García Islas, Taylor Brook, Herbert Vásquez, Liliana Zamora y Samuel Zyman, entre otros. Ha participado en numerosos festivales como el Festival Colonia, Festival Piano La Rioja, *Festival Camarissima*, Festival Internacional Cervantino, Festival Interfaz y *Northern Lights Festival*, y ha ofrecido recitales y conciertos de piano y de música de cámara en México, Uruguay, Canadá, Austria, Suiza, Francia, Hungría y España. Fue Director General de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 2015 a 2020. Actualmente es Coordinador de la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Música de la Dirección General de Música de la UNAM.

Ópera: Nuestra Herencia Olvidada

Surge en mayo de 2019 de la necesidad visibilizar el repertorio de la Ópera Mexicana Decimonónica, y se posiciona rápidamente como una iniciativa líder en el rescate, interpretación y promoción de repertorio inédito mexicano.

En 2020 y 2021 ha realizado conciertos virtuales en colaboración con la *Universidad de Guanajuato*, la *Secretaría de las Artes y las Culturas de Oaxaca (SECULTA)*, la *Coordinación de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (Música UNAM)*, y la *Capilla del Arte de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)*. En cada uno de estos recitales, ha presentado cuando menos un reestreno mundial de arias inéditas de la ópera mexicana, destacando los reestrenos de arias de las óperas *La Venta Encantada (1871)* de Miguel Planas (a 150 años de su última audición), *Leonora (1852)*, de Luis Baca, nunca estrenada, y *Pietro D'Abano (1863)*, de Cenobio Paniagua.

En mayo de 2021 coordinó un Ciclo de Ópera Mexicana en colaboración con el *MOS México Opera Studio* en Monterrey, Nuevo León, realizando un Recital de Ópera Mexicana Decimonónica, una Gala de Ópera Mexicana, y coproduciendo la puesta en escena de la ópera *Misa de Seis* de Carlos Jiménez Mabarak. En septiembre de 2021 realizó una gira orquestal en el interior de México presentando una Gala de Ópera Mexicana Decimonónica, junto a la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan. Durante 2022 formará parte de la programación del Teatro Sergio Magaña, a través del Sistema de Teatros de la CDMX. En octubre de 2022 presentará la primera producción discográfica de la compañía, consistente en las canciones para voz y piano de Cenobio Paniagua.

Además de su constante actividad artística, *ÓperaNHO* busca facilitar el acceso y conocimiento en torno a la ópera mexicana, realizando diversas actividades de difusión, como los Ciclos de Charlas de Ópera Mexicana, que transmite a través de su página de Facebook y YouTube, y que han contado con los testimonios de especialistas en ópera mexicana, tales como Octavio Sosa, Olivia Gorra, Áurea Maya, Enid Negrete y Verónica Murúa, así como un homenaje póstumo a la recién fallecida soprano mexicana Violeta Dávalos.