

NIKAN OMPA

ENSAMBLE VOCAL

NIKAN OMPA

Nikan Ompa es un ensamble de formación variable fundado en Ginebra en 2020 por el tenor Emilio Gutiérrez Tlacaelel, con actividades entre Suiza, Francia y México. Su nombre, que significa «de aquí y de allá» en lengua náhuatl, encarna la exploración de las ricas tradiciones musicales latinoamericanas y su resonancia con las músicas antiguas de Europa.

Pionero en la investigación interpretativa de las polifonías de tradición oral de México, el ensamble se inspira en estas músicas para proponer nuevas lecturas históricamente informadas de los repertorios vocales del Renacimiento y el Barroco americano, en diálogo con la oralidad musical de México y con creaciones contemporáneas inspiradas en estos universos sonoros.

Cada programa de Nikan Ompa es una evocación de las voces del pasado y un homenaje a las voces del presente, invitando al público a un viaje musical a través de los continentes y las épocas.

EMILIO GUTIÉRREZ TLACAELEL

Artista lírico originario de México y fundador del ensamble Nikan Ompa en 2020, lleva a cabo una investigación sensible entre repertorios académicos y músicas de tradición oral, en un espíritu de diálogo entre las culturas de Europa y las Américas.

Formado en la Escuela Nacional de Música de México (Primer Premio Francisco Araiza 2016), recibió el apoyo del FONCA desde sus inicios (2014-2017), antes de continuar su formación en Europa. Ha sido becario de la Fundación Turquoise de Mónaco, del Conservatorio Rainier III (2017), de la Academia de la Ópera de Montecarlo FIPAC (2018), y posteriormente de la Haute École de Musique de Ginebra (2018-2023) y de la ESMUC de Barcelona (2024-2025).

Especializado en el arte coral y en repertorios antiguos, ha perfeccionado su enfoque junto a músicos y ensambles de renombre internacional, como el Ensemble Pygmalion, Utopia, el Balthasar Neumann Ensemble, el Coro de Cámara de Namur, Il Gardellino, Cantatio, entre otros. Estas colaboraciones lo han llevado a presentarse en escenarios como el Festival de Aix-en-Provence, el Festival de Salzburgo, el Festival de Otoño de Baden-Baden, la Ópera de París, la Filarmónica de Berlín y la Alte Oper Frankfurt.

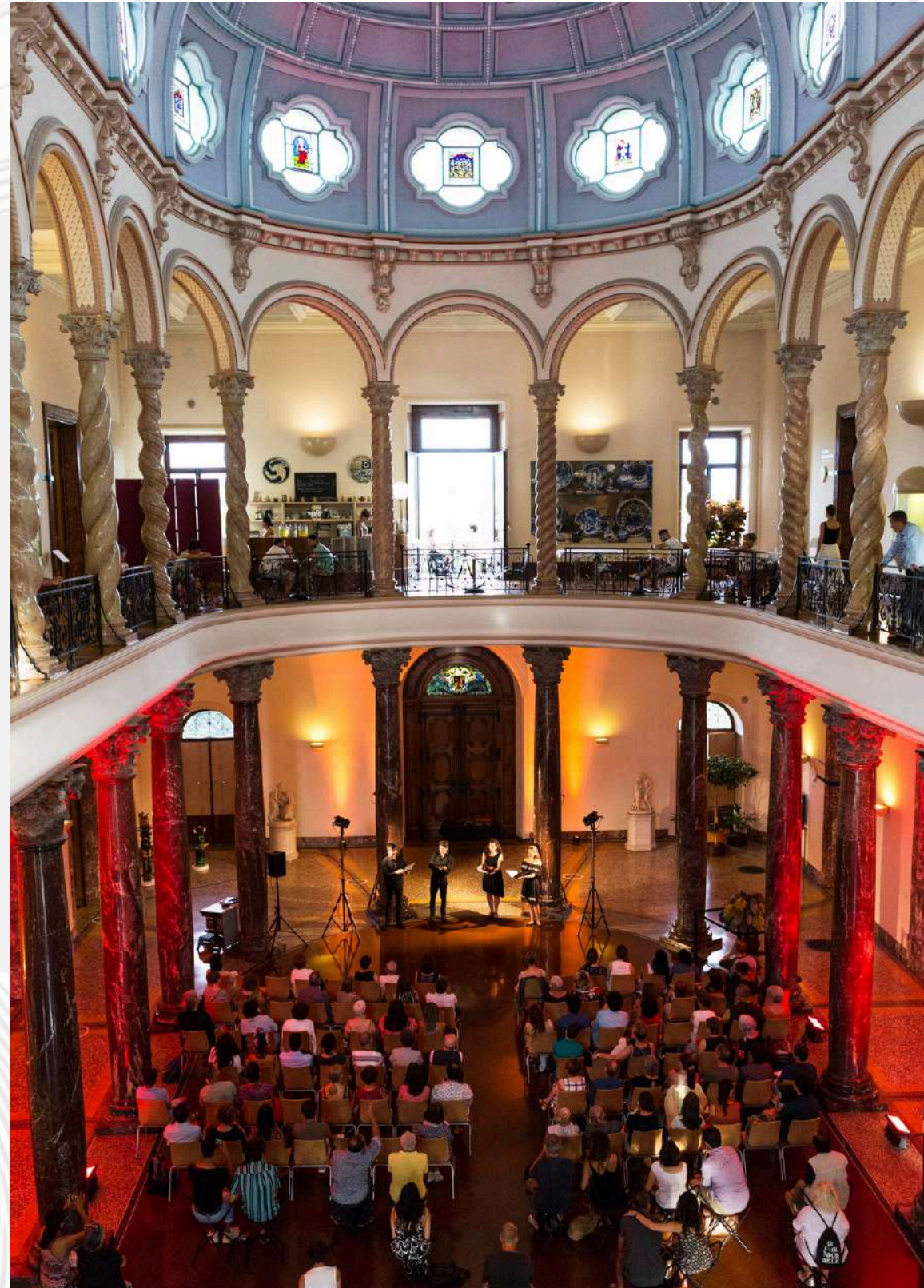
Actualmente, continúa con Nikan Ompa una propuesta artística singular, que da lugar a proyectos pedagógicos, conciertos inmersivos y creaciones transversales, tendiendo puentes entre músicos y públicos de Europa y América Latina, al tiempo que fomenta reflexiones artísticas y sociales a través de la música.

UN ENSEMBLE INTER- NACIONAL

Tras una pausa temporal debida a la pandemia mundial, el ensamble Nikan Ompa forma parte de la vida cultural colectiva de la ciudad de Ginebra. Gracias a su compromiso social, contribuye a llevar la música a lugares de acceso difícil en colaboración con la asociación suiza Les Concerts du Cœur. El ensamble participa en festivales como “Tournez la Meule” (Neuchâtel), “L’Été, c’est Concert au Musée Ariana” (Ginebra), el “Montreux Choral Festival” (Vevey), así como en Francia en el “Festival de l’Orgue de Ferney-Voltaire”, “L’Automne Musicale de Nîmes”, “Les Jeudis de Nîmes”, entre otros.

Desde 2023, Nikan Ompa ha ampliado sus actividades en México, presentándose en dos ocasiones en el Festival de Música Antigua de Tepotzotlán y durante la Semana Novohispana 2024 en Ciudad de México, donde estrenó el programa “De la Misión a la Tradición”. Este proyecto, concebido durante una residencia de creación en el Templo de las Ánimas y en el complejo de la Catedral de México, fue presentado en el Primer Convento Franciscano de América (Iglesia de San Francisco de Asís).

LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS MIEMBROS DE NIKAN OMPA PERMITE AL ENSAMBLE INTERPRETAR TANTO LOS REPERTORIOS DE COMPOSITORES EUROPEOS DE LOS SIGLOS XVI, XVII Y XVIII COMO SUS PROPIOS PROGRAMAS DE CONCIERTO ORIGINALES :

CELESTE - MUNDANO

Encuentros | Transformación

Obras del barroco mexicano – Cancioneros del Renacimiento español – Música para órgano.

Desde la encrucijada entre lo sagrado y lo profano, este programa une el esplendor de la música del México colonial y las poesías cantadas nacidas en las cortes y calles de España. Este vínculo, tejido por la música, une a ambos países a través de una historia compartida, llena de contrastes aún vivos en las tradiciones musicales del «Nuevo Mundo».

En torno a las obras de Manuel de Sumaya (México, c. 1678–1755), primer maestro de capilla mestizo de la catedral de México, se narra la historia de esta colisión de mundos y de emociones universales, con voces como las que se encuentran en el célebre Cancionero de Uppsala (España, 1556). El órgano, fuerza superior tanto solista como acompañante, atraviesa y enlaza estos mundos, entre lo **celeste** y lo **mundano**.

Idiomas: español, latín

Estéticas: polifonía acompañada novohispana, música del Renacimiento, obras ibéricas para órgano

Formación: 4 a 5 cantantes – Órgano – Flautas – Viola da gamba – Violón bajo – Arpa española

Nikan Ompa – Ensamble vocal e instrumental hispanoamericano

Dirección y arreglos: Emilio Gutiérrez Tlacaheel

Duración: 1h15 a 1h30 – con o sin intermedio

Conferencias y encuentros públicos vinculados al programa son posibles.

VOCES DEL UMBRAL

Memoria | Travesías

Creación, polifonías históricas y de tradición oral de México - Perú - California - Italia & Suiza.

Este programa es un viaje musical guiado por voces que emergen de fuentes antiguas y tradiciones vivas. Transporta al público a un territorio donde se cruzan leyendas, homenajes a los muertos y celebraciones de la vida: una danza a la vez solemne y festiva.

Las **vozes del umbral** atraviesan la despedida y el recibimiento, la fiesta y la solemnidad: desde cantos nostálgicos de los Alpes italianos hasta cantos mexicanos del Día de Muertos, de himnos devocionales de California a cachuas barrocas andinas llenas de ritmo, de un villancico barroco para el nacimiento de Cristo a una son místico del México rural.

Cantar es hacer existir a los ausentes y reunir a los presentes, más allá del tiempo y las fronteras.

Idiomas: español, náhuatl, italiano, francés

Estéticas: polifonía popular, música barroca, armonías contemporáneas

Formación: 5 cantantes + 1 guitarrista histórico (archilaúd, guitarra barroca)

Nikan Ompa - Ensamble vocal

Dirección y arreglos: Emilio Gutiérrez Tlacaheel

Duración: 1 h - Sin intermedio

Bienvenidos encuentros, mediaciones y talleres.

DE LA MISIÓN A LA TRADICIÓN

Rituales | Herencias

Músicas sacras de México, Guatemala, Perú – Renacimiento de España y Francia.

Este programa nace en 2024 dentro del complejo de la catedral de Ciudad de México. El corazón de este programa es el canto gregoriano, autoridad normativa y unificadora de creencias. A su alrededor se expresan otras voces, provenientes de manuscritos olvidados, cantos en latín transmitidos por tradición oral, o textos devocionales adaptados a melodías del Renacimiento español y francés, siguiendo una práctica común de la época (contrafacta).

En este diálogo entre lo escrito y lo oral, las voces peregrinan **de la misión a la tradición**. El efectivo vocal de este programa se inspira en los coros latinoamericanos de la época: voces centrales, sonoras, apoyadas por el sonido profundo del bajón ibérico. Juntos, conectan con las memorias del continente.

Idiomas: latín, náhuatl, quechua, zapoteco

Estéticas: canto gregoriano, polifonía antigua

Formación: 3 o 4 cantantes (MS, A, T, T) – 1 o 2 bajón, flautas, guitarra barroca, percusión

Nikan Ompa – Ensamble

Dirección: Emilio Gutiérrez Tlacaelel o Mauricio Montúfar

Duración: 1h15 – Sin intermedio

Posible talleres de mediación, conferencias y encuentros con el público relacionados con el programa.

NOTA DE INTENCIÓN DEL DIRECTOR

«Nadie canta solo/a»

Mi principal objetivo es recuperar una fortaleza universal olvidada: la de la colectividad a través del canto.

En un mundo marcado por el hiperindividualismo y el consumo masivo, el canto colectivo se convierte en un acto de resistencia suave y profundo, que nos recuerda que no estamos solos/as.

El canto polifónico, particularmente la música devocional colectiva, exige la escucha del otro, paciencia y una intención de armonizar las diferencias. Nos reenseña a vibrar juntos y a construir una voz común.

Este vínculo lo he observado con admiración en el corazón de las fiestas de las identidades originarias de México. Allí, el canto, la danza y la comida preparada en comunidad no son un simple entretenimiento: son actos sagrados, pilares de la vida colectiva organizados dentro de una estructura comunitaria compleja, donde cada quien desempeña un papel específico. En esos momentos, unidos por el canto colectivo, la comunidad se moviliza por completo y se apoya mutuamente, especialmente al atravesar una crisis.

Reaprendamos la fuerza del canto.

Nikan Ompa propone una visión de la música basada en la solidaridad. Cantar juntos es crear un espacio de cohesión donde el individuo encuentra su lugar, donde la otredad se convierte en una riqueza y, a veces, incluso en un acto político.

NIKAN OMPA ENSEMBLE

Las voces:

Sopranos: Jeanne Amzal, Inês Flores-Brasil

Contraltos: Zoé Vauconsant-Massicotte, Alina Delgadillo

Tenores y dirección: Emilio Gutiérrez Tlacaelel, Mauricio Montúfar

Bajos: Nestor Pindado, Luis Neiva, David Burkhard, Sebastià Peris

Instrumentistas principales:

Órgano: Norberto Brogginí, Zeltzin Pérez, Dario Tamayo

Dulcianas: Mélodie Michel, Carlos Bertão

Flautas, viola da gamba, percusiones: Patricia Esteban

Violone bajo: Rubén Castañeda

Guitarras históricas: Víctor Castillo

Arpa española: Jennifer Vera

CONTACTO :

Emilio Gutiérrez Tlacaelel, director artístico.
Zoé Vauconsant-Massicotte, asistente.

info@nikanompa.com

+41 77 986 53 46 / +33 6 38 59 04 09

ASOCIACIONES :

Nikan Ompa Ensemble (Francia)

2 rue des Lilas. 69008, Lyon. Graham Zoller, presidente.

Association NikanOmpa (Suiza)

Rue de la Fontenette 40. 1227, GE. David Burkhard, presidente.

www.nikanompa.com