

COLOMBIA

NATALIA MERLANO GÓMEZ

VOZ Y ELECTRÓNICA

TEATRO MAYOR

JULIO MARIO SANTO DOMINGO

CÍRCULO COLOMBIANO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

7 DE ABRIL 8:00 P.M.

TEATRO ESTUDIO

PULEP · OVL186

MÚSICA CONTEMPORÁNEA

ALIADO TRANSVERSAL

Bancolombia

COGESTOR PRIVADO

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES Y DEPORTES

BOGOTÁ

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ

ALCALDESA DE BOGOTÁ

Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

EL CONCIERTO

Este concierto, que hace parte del ciclo de presentaciones del Círculo Colombiano de Música Contemporánea, presentará obras recientes de compositoras y compositores colombianos, incluyendo algunas incluidas en el más reciente trabajo discográfico de Natalia Merlano Gómez, titulado 'Resonancias entrelazadas'.

REPERTORIO

Florencia Sirena (Argentina, n. 1986)
'Filoso como vidrio roto' (2022)
Sobre un poema de Amanda Berenguer, con dirección escénica de Paloma Salgado
Estreno absoluto

Ilana Waniuk (Canadá, n. 1980)
'Ember I' (2021)

Diana Ortiz (Colombia, n. 1993)
'Pavana lanzada a la brisa' (2021)

Natalia Merlano Gómez (Colombia, n. 1987)
'Despedida' (2021)

Ilana Waniuk (Canadá, n. 1980)
'Ember II' (2021)

Laura Zapata (Colombia)
'Eterno retorno' (2021)

Paula Sofía Contreras (n. 1996)
'6402' (2021)

Ilana Waniuk (Canadá, n. 1980)
'Ember III' (2021)

Macri Cáceres (Perú, n. 1992)
'Cuerpo y territorio' (2022)

Estreno absoluto

DURACIÓN:
1 HORA Y 15 MINUTOS

NOTAS AL PROGRAMA

Por: **Melissa Vargas Franco**

La cantante colombiana Natalia Merlano lleva gran parte de su carrera explorando diversos repertorios para voz sola, música de cámara e improvisación, y más de una década estudiando e interpretando música contemporánea. Dentro de este marco, se ha interesado también en incentivar la creación de nuevo repertorio dedicado a su instrumento, comisionando obras a compositoras/es del medio.

Esta noche escucharemos una variedad de piezas para voz en diálogo con electrónica, pedales de efectos, video, elementos escénicos y flautas de cerámica. Para comenzar tenemos el estreno absoluto de 'Filoso como vidrio roto', sobre un poema de Amanda Berenguer, escrita en 2022 por la compositora y poeta argentina Florencia Sirena (1986). Esta obra escénica para voz y electrónica pretende conmemorar a las mujeres y artistas latinoamericanas, como lo describe Sirena en la partitura. Está dedicada a Merlano, quien junto con la interpretación vocal, ejecutará instrumentos de percusión menor y objetos llevándonos por trece escenas que revelan diferentes estados anímicos de la intérprete, cruzando sincronía, elementos de indeterminación y diversos usos tímbricos vocales.

Luego, y durante todo el concierto de manera intercalada, escucharemos de la violinista y compositora canadiense Ilana Waniuk (1980), las obras 'Ember I', 'Ember II' y 'Ember III'. En una entrevista realizada por Merlano, a propósito del proyecto Resonancias Entrelazadas, Waniuk cuenta que su amor por la música experimental y el arte visual está estrechamente relacionado y, que 'Ember', en medio de esa exploración relacional, es una "pieza gráfica modular para cualquier número de intérpretes" que fue creada para servir de inspiración renovada constantemente en un espíritu de obra colaborativa que descoloca la idea de pertenencia exclusiva de quien la compuso. La obra es una partitura en video que propone diferentes movimientos, texturas y capas con las que se involucra Merlano a partir de su voz y la electrónica.

El concierto continúa con una de las obras comisionadas recientemente por Natalia Merlano. Se trata de 'Pavana lanzada a la brisa', para voz y soporte fijo, escrita en 2021 por la colombiana Diana Margarita Ortiz (1993). En esta encontramos un manejo diverso de las posibilidades vocales, melodías, susurros, textos hablados y percutidos, que podemos escuchar en constante diálogo entre la interpretación en vivo y la electrónica. Palabras que aluden vacilación, reiteración, y agitación, se van como levantando del piso lentamente hasta llegar a un texto explícito y preciso, escrito por Ortiz:

*Ando buscando, dogmas precisos
pero siempre se derrumban
como ver mexicanos bailando Cumbia
parece que las raíces, crecen también a los lados.
Hay coterráneos de lejos, hay hermanos de otras tierras,*

*coetáneos de otros tiempos.
Hay verdades que son mudas
que paralizan el habla,
que paralizan el alma,
que paralizan.*

Natalia Merlano, en su rol de creadora, nos presenta 'Despedida', para voz y pedal de efectos, un espacio de intercambio literario y sonoridades distintas que se entrelazan en la improvisación, construyendo la forma a partir de materiales tónicos que van apareciendo en relación con un poema escrito por ella. La colombiana Laura Zapata (1991), que se autodefine como exploradora, experimentadora e inventora, compuso la obra 'Eterno retorno' en 2021 como parte del proyecto de comisiones adelantado por Merlano. Para voz y soporte fijo, esta obra se propone, en palabras de la creadora, como una reinterpretación del poema de la escritora argentina Alejandra Pizarnik titulado 'La enamorada'; está marcada por un carácter improvisatorio que se alimenta de materiales diversos, en términos vocales, y contiene como elemento estructural la idea de feedback (retroalimentación) en un sentido complejo y en diferentes niveles.

En la obra '6402', para voz y soporte fijo, escrita en 2021 por la colombiana Paula Sofía Contreras (1996), la compositora se interesa por explorar la relación entre música y texto. Está influenciada por los cantos de alabao en el Pacífico colombiano y tiene como detonante el impacto emocional que le produjo conocer la cifra de ejecuciones extrajudiciales (mal llamadas falsos positivos) documentadas entre 2002 y 2008 en Colombia. Contreras comenta que su trabajo con músicas tradicionales no se trata de "replicarlas o retratarlas" sino de la manera en que pasan por ella y el resultado que se produce de esto.

Para cerrar tenemos el estreno absoluto de 'Cuerpo y territorio', obra compuesta en 2022 por la peruana Macri Cáceres (1992). Escrita para voz, instrumentos de viento y electrónica, la partitura se propone como una serie gráfica que asemejan mapas satelitales ampliados e intervenidos con diferentes elementos como color, texto, dibujos, etc., haciendo clara referencia a la idea visual del territorio, que a su vez es el cuerpo. En palabras de Cáceres "de geografía y venografía, de tierra y sangre, territorio y cuerpo."

Este concierto se conecta con lo sembrado por intérpretes, creadoras e investigadoras del pasado en nuestro país, quienes han procurado poner en circulación obras creadas por mujeres dentro de la música académica. Desde finales del siglo pasado estamos escuchando conciertos dedicados exclusivamente a repertorio de compositoras y hoy Natalia Merlano desde el CCMC, se suma a estas iniciativas de reconocimiento.

NATALIA MERLANO GÓMEZ

VOZ Y ELECTRÓNICA

Fotografía © Juan Sebastián Merlano

Natalia Merlano Gómez realizó estudios de pregrado en canto en la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá. Recibió mención laureada por su proyecto de tesis, el cual se basa en el análisis e interpretación del monodrama para voz sola 'The Medium', del compositor Peter Maxwell Davies. En 2014 participó en los cursos de verano de música contemporánea de Darmstadt, Alemania, y un año después obtuvo la beca Artistas Jóvenes Talentos del ICETEX para cursar la Maestría en Música Contemporánea en la Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst en Stuttgart, Alemania.

Ha realizado conciertos en diferentes salas de Bogotá y de Colombia, y en festivales como Ópera al Parque (2012), Festival Sonora (2017), Festival de Mujeres en la Música Nueva, Festival FI(r)ME (Festival Itinerante de Música Experimental de Barranquilla), las jornadas de música contemporánea del Círculo Colombiano de Música Contemporánea y los ciclos de música Libres en el Sonido y Libélula Sonora, entre otros. Adicionalmente ha realizado conciertos en ciudades europeas como París, Berlín, Milán y Stuttgart.

Fue ganadora del IX Concurso de Interpretación Ciudad de Bogotá: Música Tradicional-Interpretación Vocal Femenina (2007) y de la convocatoria Jóvenes Intérpretes del Banco de la República en tres oportunidades (2009, 2012 y 2015), la primera con repertorio tradicional latinoamericano y la segunda y tercera con música académica contemporánea.

A finales de 2020 fue ganadora de la Beca para la Creación y Circulación Virtual del Ministerio de Cultura de Colombia. Desarrolló un proyecto titulado 'Mujeres en la Música Contemporánea', que contempla tres conciertos virtuales con siete piezas de las compositoras Melissa Vargas (Colombia), Canela Palacios (Bolivia), Ilana Waniuk (Canadá), Anna Korsun (Ucrania), Iris Szeghy (Eslovaquia) y Anne Lockwood (Nueva Zelanda-Estados Unidos); así como tres encargos a compositoras colombianas: Diana Margarita Ortiz, Laura Zapata y Paula Sofía Contreras. También fueron invitadas las intérpretes: Juliana Gaona (oboe y corno inglés), Ana Ruiz (violín) y María Fernanda Rodríguez (clarinete bajo) para desarrollar diversas improvisaciones. Luego, en 2021, recibió la Beca de Estímulos de la misma institución para la producción discográfica de su primer álbum, titulado 'Resonancias entrelazadas', que contempla las obras e improvisaciones de las artistas antes mencionadas. Ese mismo año participó como directora del coro infantil en la producción 'Reveló', ópera de Marco Suárez-Cifuentes y Nieto, producida por Nova et Vetera bajo la dirección general de Santiago Gardeazábal.

A comienzos de 2022 realizó el concierto de lanzamiento del disco 'Resonancias entrelazadas'. Actualmente se encuentra trabajando en el proyecto CINCO, en colaboración con compositoras y compositores latinoamericanos. Este se basa en la realización de cinco piezas nuevas para voz y electrónica, alrededor del concepto de las mujeres en América Latina. El proyecto es apoyado por Ibermúsicas y el Ministerio de Cultura de Colombia.

PRÓXIMAMENTE

COLOMBIA

DANIEL LEGUIZAMÓN
MEDIOS ELECTRÓNICOS

'CONCIERTO DE MÚSICA ELECTROACÚSTICA COLOMBIANA Y LATINOAMERICANA'

CÍRCULO COLOMBIANO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

2 DE JUNIO 8:00 P.M.

TEATRO ESTUDIO
ENTRADAS DESDE: \$30.000
PULEP - PJE310

MÚSICA CONTEMPORÁNEA

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Nicolás Montero Domínguez

Directora General del Instituto Distrital de las Artes
Catalina Valencia Tobón

Designada de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Brigitte Baptiste

Presidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

Directora Ejecutiva de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

ALIADOS MEDIÁTICOS

EL ESPECTADOR

CANAL OFICIAL

