

TEATRO [CHAPINERO] LIBRE

LAURA KAMINSKY
COMPOSITORA

MARC CAMPBELL Y KIMBERLY REED
LIBRETISTAS

RONDY TORRES
DIRECTOR MUSICAL

PEDRO SALAZAR
DIRECTOR ESCENICO

JUANA MONSALVE Y CAMILO MENDOZA
SOLISTAS

AS ONE

TEATRO LIBRE DE CHAPINERO CL. 62 # 9A-65. BOGOTÁ
16 DE MARZO DE 2022 8:00 P.M.

As one

Desde su premier con el American Opera Projects en 2014, *As One* ha sido interpretada en más de cincuenta producciones nuevas, haciéndola la ópera contemporánea más ampliamente reproducida en Norteamérica en el período 2016-2018 (Opera America Magazine). Con música de Laura Kaminsky y guion de Mark Campbell y Kimberly Reed, *As One* es una ópera de cámara en dos voces —Hannah después y Hannah antes— que aborda la historia de vida de una protagonista transgénero. Su narrativa de tres partes está compuesta por quince números musicales, que, con empatía y humor, rastrear las experiencias de Hannah, desde su juventud en un pueblo pequeño hasta sus años universitarios y, finalmente, viajando sola a un país extranjero, donde descubre algunas verdades sobre sí misma.

Sinopsis:

Un día cualquiera, antes que alguien despierte, Hanna se levanta y parte en su bicicleta a repartir los periódicos del vecindario, mientras disfruta del placer íntimo de llevar una blusa escondida bajo su chaqueta (blusa que se robó del tendedero de un vecino). Todos los días cumple con este rol y siempre, al llegar a su casa, se quita la blusa y la esconde en donde nadie pueda verla. Así comienza esta sutil trama que pone en escena la búsqueda, la transformación y el proceso de autodescubrimiento de una mujer transgénero. Sus episodios, que abarcan el período entre la niñez y la adultez temprana, reflejan una multiplicidad de conflictos internos, reflexiones y situaciones externas a los que se ve expuesta Hanna, que van desde el tímido encubrimiento de sus inclinaciones personales hasta la abierta aceptación de la identidad propia, mediante la integración de lo que antes parecían dos fragmentos escindidos de su ser.

En medio de esta historia se presentan situaciones tan diversas como las dificultades de la vida escolar, los cambios que representan los primeros años de la universidad, las posibilidades de libertad que propicia el tránsito de una ciudad a otra, el caótico proceso de transformación producido a través del tratamiento hormonal, la hermosa y aterradora sensación de ser reconocida por los otros, la ambigua y melancólica relación a distancia con la familia, los primeros flirteos, la violencia social y, finalmente, el viaje de

autoconocimiento. Se trata de una experiencia única que responde a las particularidades de vida de una persona específica, pero que, al mismo tiempo, da cuenta de algunos conflictos universales de la experiencia humana, como lo son la exclusión social, la necesidad de reconocimiento, y la búsqueda y construcción de la identidad propia.

Los creadores de *As one*

Laura Kaminsky

Poseedora de “un oído para lo nuevo e interesante” (The New York Times), Laura Kaminsky frecuentemente aborda cuestiones críticas sociales y políticas en su trabajo, haciendo uso de un lenguaje musical distintivo que está “lleno de fuego, así como de hielo, contrastando disonancia y violencia con belleza tonal y reflexión meditativa” (American Record Guide). Su primera ópera, *As One*, (2014, colibretistas Mark Campbell y Kimberly Reed) es una de las óperas contemporáneas más veces producidas desde su debut en el 2014, con más de 50 producciones hasta la fecha en Estados Unidos, Europa, Canadá, Sur América y Australia. Desde entonces, el equipo de *As One* ha sido comisionado en dos ocasiones —por Houston Grand Opera para producir *Some Light Emerges* (2017) y por Opera Parallèle/American Opera Projects para producir *Today It Rains* (2019). *Hometown to the World* (libretto: Reed; Santa Fe Opera) debutó en 2021, *Finding Wright* en 2022 (Libreto: Andrea Fellows Fineberg; Dayton Opera). Es colibretista (junto con la novelista Lisa Moore) y compositora de *February*, comisionada por Newfoundland’s Opera on the Avalon para 2023.

Condecorada con la Cruz de oro del mérito de Polonia 2016 (Złoty Krzyż Zasługi RP) por su servicio público ejemplar o trabajo humanitario, Kaminsky ha sido reconocida por diferentes instituciones como el National Endowment for the Arts, Koussevitzky Music Foundation, Opera America, Chamber Music America, USArtists International, CEC ArtsLink International Partnerships, Likhachev-Russkiy Mir Foundation Cultural Fellowship y ha recibido seis Adventuresome Programming Chamber Music America Awards de ASCAP. Es jefa de composición en Purchase College Conservatory of Music y mentora de composición del programa Julliard School Blueprint Fellowship. Kaminsky lidera The American Opera Project’s Artistic Advisory Council y ocupa un lugar importante en Opera America y en el Hermitage Artist Retreat.

Su música ha sido grabada por Affeto, Albany, Bridge, BSS, Cedille, CRI, Capstone, Mode, MSR, y Navona, y ha sido publicada por Bill Holab Music. Kaminsky es una compositora BMI.

Mark Campbell

El trabajo de Mark Campbell como libretista acapara el primer plano de la escena operística contemporánea en los Estados Unidos. Escritor prolífico, Mark ha producido veintiocho libretos para la ópera, letras para siete musicales, textos para cinco ciclos de canciones y un oratorio, y sus trabajos para el tablado han sido interpretados en más de cincuenta escenarios alrededor del mundo. Los compositores con quienes ha trabajado representan una lista de los más eminentes compositores de música clásica e incluyen tres ganadores del Premio Pulitzer. Mark demuestra una consistente versatilidad en temas, estilo y tono, una capacidad de adaptación para crear trabajos exitosos tanto para escenarios grandes como para escenarios íntimos.

El trabajo más conocido de Mark es *Silent Night*, el cual recibió en 2012 el Pulitzer Prize in Music y es una de las óperas más frecuentemente interpretadas en la historia reciente. Tras su debut en la Ópera de Minnesota, la obra ha sido emitida en PBS' Great Performances y continúa siendo producida por muchas compañías de ópera en los Estados Unidos. Sus otras óperas exitosas incluyen *As One*, *Later the Same Evening*, *Volpone*, *Bastianello / Lucrezia*, *Manchurian Candidate*, *The Inspector*, *Approaching Ali*, *A Letter to East 11th Street*, y, más recientemente, *The Shining* y *The (R)evolution of Steve Jobs*.

Kimberly Reed

La película más reciente de Kimberly Reed es *Dark Money* la cual fue parte de la selección ganadora del Sundance Film Festival 2018, y prontamente nombrada como uno de las “66 Mejores documentales de todos los tiempos” según Vogue. También fue preseleccionada para los Oscar, nominada a mejor documental del año por IDA y cuatro Critics Choice Awards, y ganó el prestigioso duPont Columbia Prize for Broadcast Journalism. Su película pionera *Prodigal Sons* (Telluride Film Festival premiere, First Run Features, Sundance Channel), ganó 14 premios internacionales y fue el primer documental dirigido por una

directora transgénero en ser estrenado en los cines de Estados Unidos. Ella recientemente dirigió el episodio 2 de la serie de no ficción en cuatro partes *Equal*, en HBO MAX, titulado “Transgender Pioneers”, y trabajó como productora ejecutiva en el galardonado documental de HBO *Transhood*. También produjo, editó y escribió *Paul Goodman Changed my Life* (Zeitgeist Films), y produjo *The Death and Life of Marsha P. Johnson* (Netflix).

Su trabajo en otros campos artísticos también ha sido aclamado: su historia breve fue publicada en el bestselling del NY Times “The Moth – 50 True Stories”, y ha coescrito los libretos de cuatro óperas, incluyendo *As One*, la ópera estadounidense más frecuentemente producida en el siglo XXI. Sus proyecciones audiovisuales para la ópera han sido señaladas como “dignas de Fellini o Bergman” (SF Classical Voice). Reed ha sido proclamada por el Filmmaker Magazine como uno de los “25 Nuevos rostros del cine independiente” y ha recibido el Chicken & Egg Award. Ha sido jurado frecuente (Sundance, POV Film Festival), profesora (Harvard, Columbia, NYU, USC) y oradora (The Moth), así como miembro de la Academy of Motion Picture Arts & Sciences. Reed es suma cum laude de UC Berkeley (B.A.) y San Francisco State University film school (M.A.).

fotografía: Boston Opera Collaborative (BOC)

Directores

Rondy Torres, dirección musical

Profesor de planta del departamento de música de la Universidad de los Andes. Doctor en Música y Musicología (Universidad París 4 – Sorbona). Diploma de Formación Superior en Análisis y Cultura Musical (Master) (Conservatorio Nacional Superior de Danza y de Música de París – CNSMDP). Dirección de Orquesta (ENMD de Évry y Academia Real de Música de Estocolmo).

Su labor de investigación se ha enfocado en el estudio del patrimonio musical colombiano del siglo XIX, especialmente la ópera y la música del archivo de la catedral de Bogotá. Sus últimos trabajos incluyen la edición crítica de las partituras de la ópera *Ester* y de la zarzuela *El castillo misterioso* del compositor colombiano José María Ponce de León, así como la presentación de obras compuestas por maestros de capilla de la Catedral de Bogotá en el primer siglo republicano. Ha estado a cargo del montaje de recitales y óperas en torno a la producción lírica colombiana del siglo XIX, así como de obras del repertorio clásico europeo.

Como director de orquesta, ha dirigido la Orquesta de la Universidad de los Andes y los montajes de *Ester*, *El castillo misterioso*, *Florinda*, *La flauta mágica* (Mozart) y *Dido y Eneas* (Purcell).

Pedro Salazar, dirección escénica

Pedro Salazar es director y productor de teatro, ópera y teatro musical. Desde 2016 dirige el área de artes escénicas en la Universidad de los Andes. Inició su carrera en la ópera como asistente del director Patrice Chéreau en la ópera *Tristán e Isolda* de Richard Wagner en el Teatro alla Scala de Milán en 2007, bajo la dirección musical del maestro Daniel Barenboim. Como director de ópera sus títulos más recientes son: *El barbero de Sevilla* de Gioachino Rossini (Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo – Ópera de Colombia), *Dido y Eneas* de Henry Purcell (Teatro Colón – Universidad de los Andes), *Florenxia en el Amazonas* de Daniel Catán (Teatro Colón - Festival Amazonas de Ópera, Brasil), *La flauta mágica* de Wolfgang Amadeus Mozart (Universidad de los Andes – Ópera al Parque), *La bohème* de Giacomo Puccini (Ópera de Colombia), *Don Pasquale* de Gaetano Donizetti (Ópera de Colombia) y *Tosca* de Giacomo Puccini (Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo).

En 2017 dirigió el espectáculo lírico teatral *¿Habrá que cantar en los tiempos difíciles?* en colaboración con Martha Senn y Laura García (Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y Teatro Colón). En 2008 Pedro Salazar fundó La Compañía Estable, que en teatro ha producido las obras *Macbeth* de William Shakespeare (Teatro Colón – Festival de Teatro Clásico de Almagro), *Otelo* de William Shakespeare (Teatro Mayor, Teatro JEG), *Los vecinos de arriba* de Cesc Gay (Teatro Nacional), *Entretelones* de Michael Frayn, (Teatro Nacional), *La forma de las cosas* de Neil Labute (Teatro Nacional), *The Pillowman* de Martin MacDonagh (Teatro Libre) y *La vida es sueño* de Calderón de la Barca (Teatro Libre).

En teatro musical Salazar ha dirigido el musical *Así fue* (Mun Producciones), el musical sobre temas del caribe colombiano *María Barilla* de Leonardo Gómez (Teatro Nacional - XIII Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá), *La tiendita del horror* de Menken y Ashman (Teatro Arlequín, 2008) e hizo parte del equipo de dirección de *Cabaret* (Teatro Nacional, 2006). Salazar se formó como director escénico en la Universidad de Columbia en Nueva York y en la Escuela Jacques Lecoq en París y actualmente es director del área de Artes Escénicas de la Universidad de los Andes en la Facultad de Artes y Humanidades. Ha sido docente de actuación e Historia del Teatro en la Universidad Central / Teatro Libre, Escuela de la Casa del Teatro Nacional y Purchase College (New York). También ha sido profesor invitado en Rutgers University (New Jersey), y Columbia University (New York).

Reparto

Juana Monsalve (Hanna antes), mezzosoprano

Ha dedicado los últimos diez años a enseñar canto y música. Actualmente se desempeña como profesora de planta en el departamento de música de la Universidad de los Andes, donde ha investigado y enseñando sobre temas como la canción artística latinoamericana y mujeres compositoras. Se formó en el programa de música con énfasis en canto de la universidad EAFIT de Medellín. En su currículo cuenta con la realización del curso de Perfeccionamiento en Canto en el Conservatorio del Liceu de Barcelona, la maestría en canto de Longy School of Music of Bard College (2015) y el doctorado de Canto y pedagogía vocal de la University of North Texas (2019). Se ha presentado en montajes de ópera, coros y como solista en conciertos en España, varias ciudades de Estados Unidos y de Colombia. Tiene un proyecto de música colombiana de cámara junto a la egresada de la Universidad de los Andes Natalia Bohórquez llamado Cabo Sur.

Camilo Mendoza (Hanna después), barítono

Barítono colombiano con trayectoria en la ópera, la zarzuela y el oratorio. Ha interpretado numerosos papeles tanto en la escena nacional como internacional. Debutó en la ópera en el año 2002 con el papel de Belcore (*L'elisir d'amore*), y tuvo su primera aparición en la escena estadounidense al participar en el Festival de Caramoor 2004 en Nueva York. Para la ópera de Colombia destacan sus actuaciones en los roles de Papageno en *Die Zauberflöte*, Masetto en *Don Giovanni*, Alidoro en *La Cenerentola*, Schaunard en *La Bohème*, Capulet en *Romeo et Juliette* y Sharpless en *Madama Butterfly*, entre otros. Fue invitado por el IOS Gijón España 2016 para interpretar el rol de Renato en *Un ballo in maschera* de Giuseppe Verdi, cuya interpretación lo ratificó como una de las voces de barítono dramático más prometedoras en el panorama lírico internacional.

En los últimos años, ha tenido una exitosa reaparición en los escenarios estadounidenses, donde recibió los mejores comentarios por parte de la crítica especializada, después de su participación como Tonio en *Pagliacci* con Winter Opera St. Louis (Missouri) y su aclamado

debut en el rol titular de *Rigoletto* con Opera Seabrook (New Jersey). El diario St. Louis Today escribió: “Mendoza es joven, pero posee una voz bella, oscura y dotada del tono amenazante que demanda Tonio”. Con Opera Seabrook, cantó Escamillo en *Carmen* (2010) y Iago en *Otello* (2014). En el 2018, participó en el estreno nacional de la ópera *Florenxia en el Amazonas* de Daniel Catán en el rol de Riolobo. Durante la Temporada 2019, Mendoza se estrenó en los roles de Enrico, en *Lucia di Lammermoor* y Conde Danilo en *La Viuda Alegre*. Fue finalista, en dos oportunidades, del Concurso Internacional de Canto Ciudad de Trujillo, donde recibió mención honorífica y el Premio Especial Bella Voce.

Ha sido invitado frecuente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y ha cantado con la Compañía Lírica de Jaime Manzur, la Orquesta Filarmónica de Medellín, la Compañía L’Explose, el Teatro Cafam de Bellas Artes y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

Fotografía: Chelo Camacho

Cuarteto Éfferus

Creado en marzo de 2014 el cuarteto de cuerdas Éfferus reúne a cuatro jóvenes profesionales que comparten un profundo interés por la música de cámara y quienes han decidido hacer de éste su principal proyecto. Cada uno de sus integrantes cuenta con una gran experiencia en este campo, lo cual les ha dado las herramientas necesarias para desarrollar su labor con éxito. El Cuarteto Éfferus, poco tiempo después de su fundación, fue ganador de la convocatoria de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Teatro Libre de Bogotá para participar en el 2º Festival de Música de Cámara del Teatro Libre. En 2014 y 2016 participaron en el festival Festiqartetos, donde recibieron clases con los integrantes del Miami String Quartet y Avalon String Quartet. En 2015 y 2016 fueron seleccionados por audición para participar en el festival FEMUSC en Brasil, donde recibieron clases con el Arianna String Quartet. En el 2017 fueron seleccionados como becarios del programa de clases magistrales del XI Festival Internacional de Música de Cartagena. En Julio de 2019 participaron en el 51 Kent Blossom Music Festival en Ohio, un festival dedicado intensamente a la música de cámara.

En 2014 estrenaron la obra “Dinámicas de un Meteorito” del joven compositor colombiano James Diaz, obra que posteriormente grabaron para el disco de música contemporánea de compositores de la Universidad Nacional, editado y publicado por la misma universidad. En el mes de Julio del 2016, inauguraron el ciclo de conciertos del Centro Colombo Americano y la Filarmónica Joven de Colombia “Tairona Joven”, con la participación del Guitarrista Carlos Cuestas. En agosto del 2017 iniciaron su maestría en Música de Cámara en Kent State University, bajo la tutoría de Keith Robinson y Cathy Meng-Robinson del Miami String Quartet. Durante su estadía en Estados Unidos recibieron clases magistrales con el Escher String Quartet, la Sociedad de Música de Cámara del Lincoln Center CMS, Gautier Capuçon, Jaime Laredo y Sharon Robinson; a su vez ofrecieron conciertos en el Ludwig Recital hall en Kent State University, Akron Art Museum y Kent Free Library, y grabaron dos programas para la estación de radio WCLV en Cleveland Ohio, entre otros. Recientemente fueron ganadores de la categoría clásica para participar en el IX Festival Internacional de Música de Cámara de Barranquilla.

Créditos

Producción

Producción general: Juana Monsalve y Pedro Salazar

Jefe de producción: Ronald Perilla

Asistente de producción: Juliana Morales

Pasante: Pablo Ruiz

Escenografía

Coordinador de escenografía: Julián Hoyos

Realización: Mundo Arte Producciones

Jefe de realización: William Tiriati

Vestuario

Diseño de vestuario: Nicolás Dudit

Maquillaje: Diana Mancera

Realización de vestuario: René Arévalo

Iluminación y video

Diseño de iluminación: Humberto Hernández

Diseño de video: Kimberly Reed

Programación y operación de video (VJ): Luis David Cáceres

Regiduría

Regidor: Ronald Perilla

Asistentes de regiduría: Juliana Morales y Pablo Ruiz

Traducción

Traducción y subtítulos: Marta Kovacsics

Agradecimientos

Fundación GAAT (Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans)

Fundación Colombia Diversa

Teatro Libre de Chapinero

Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes

Este proyecto cuenta con el apoyo del Centro de Investigación y Creación (CIC) de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, también es ganador de la Beca Ópera, Zarzuela y Opereta del Programa Distrital de Estímulos 2021 de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y del Small Grants Program de la Embajada de Estados Unidos en Colombia

