

Culturas

Programa de mano

Ópera Comunitaria Utopopía

31 octubre
7:00 p.m.

1 noviembre
7:00 p.m.

2 noviembre
5:00 p.m.

Sala Fanny Mikey
Calle 11#5-60 - Bogotá

Entrada libre con inscripción previa

Más información eneldelia.gov.co

Composición
Rodolfo Acosta R.

Libreto
Mehrnousch Zaeri-Esfahani

Dirección musical
Tatiana Pérez

Dirección escénica
Javier Blanco

Dirección de arte
**Facultad de Creación
Universidad del Rosario**

PULEP: TAU591

Solistas

Beatriz Elena Martínez

Juana Monsalve

Juan Manuel Bernal

Valentina Sánchez

Agrupaciones

Coro Chaminade

Coro Comunitario Intercultural
del Centro Nacional de las Artes

Orquesta Sinfónica Binacional

Música

Rodolfo Acosta R.

Textos

Mehrnousch Zaeri-Esfahani

Dirección musical

Tatiana Pérez

Dirección escénica

Javier Blanco

Dirección de arte y escenografía

Laura Cuervo

Diseño de vestuario

Carolina Izquierdo

Diseño de utilería

Fernando Sierra

Diseño y realización de video

Gustavo Lorgia y Diego Giraldo

Líder de Mediación, espacios vivos e innovación

Lina Jaramillo López

Coordinadora de mediación y proyectos pedagógicos

Sara Luengas

Gestora del proyecto Opera comunitaria

Lorena Moros

JUANA MONSALVE

Mujer
heroína

La mezzo-soprano Juana Monsalve es doctora en canto y pedagogía vocal de la Universidad de North Texas y maestra en canto de Longy School of Music. Además de su experiencia como cantante clásica, Juana es también intérprete de música popular latinoamericana. En 2011, fue ganadora del concurso Hatoviejo Cotrafa. Ha sido ganadora de las Becas de Investigación Musical y de Ópera, Zarzuela y Opereta de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y el Small Grants Program de la Embajada de Estados Unidos para la realización del estreno de la ópera *As One* de la compositora Laura Kaminsky en Colombia.

En 2023 se publicó su disco *María Teresa Prieto: Canciones para voz y piano* con el sello discográfico español Cezanne. Actualmente, Juana se desempeña como profesora del Departamento de Música de la Universidad de los Andes, donde desarrolla su carrera investigativa/creativa sobre música vocal contemporánea y temas de inclusión y diversidad en la música académica.

BEATRIZ ELENA MARTÍNEZ

Alfadriel

La soprano Beatriz Elena Martínez, quien vive desde hace poco en Magdeburgo (Alemania), está considerada una de las principales cantantes de música contemporánea de Latinoamérica. Viniendo de una formación tradicional como cantante lírica, y especialmente inclinada hacia la música de cámara, Beatriz Elena se ha dedicado a explorar las posibilidades técnicas y estéticas de la voz en el repertorio contemporáneo. Este proceso ha sido permanentemente alimentado por los compositores con quienes trabaja, como Rodolfo Acosta, (Colombia), Graciela Paraskevaídis (Argentina - Uruguay) o Adina Izarra (Venezuela), y por la música que ha compartido con otros intérpretes colombianos como Guillermo Bocanegra (guitarra), Daniel Áñez (piano), Laura Cubides (flauta) o Eduardo Caicedo (percusión), así como por los retos que con ella comparten sus alumnos, a quienes ha enseñado durante más de 20 años -y hasta hace poco- como profesora y jefa del departamento vocal de la Escuela Superior de Artes de Bogotá (ASAB).

JUAN MANUEL BERNAL

Fuemankán

Cantante y compositor nacido en Bogotá. Se dedica a interpretar y promover el repertorio de nuevos compositores, la creación de piezas y la exploración de nuevas posibilidades de la voz. Realizó estudios de pregrado en guitarra y composición en la Facultad de Artes Asab de la Universidad Distrital. Más adelante realizó sus estudios de maestría en canto en interpretación y pedagogía vocal en el Conservatorio della Svizzera Italiana y la Haute École de Musique Genève. Además realizó estudios de Vocología artística en la Università di Bologna con el foniatra Franco Fussi.

Ha cantado en diversas producciones como *El Cimarrón* de Hans Werner Henze, Coro de Luciano Berio y *Einstein on the Beach* de Phillip Glass. Es fundador del Grupo Otraparte, ensamble dedicado a la interpretación de repertorio académico contemporáneo de los siglos XX y XXI. Actualmente es docente de canto de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas y profesor del programa de teatro musical de la Universidad Sergio Arboleda.

VALENTINA SÁNCHEZ

Niña
cantora

Valentina empezó sus estudios de canto lírico en la Universidad de los Andes en 2019, bajo la tutoría de la maestra Juana Monsalve. Ha participado en agrupaciones como la Camerata Barroca de Bogotá, el Coro Uniandes y el Coro Filarmónico Juvenil de Bogotá. También fue solista de la Cantata No.4 de J.S.Bach bajo la dirección de la maestra María Jimena Barreto y fue seleccionada como una de las solistas para el montaje de “La Canción de la Esperanza” de Jorge Alejandro Salazar en el marco del V Encuentro de orquestas, bandas y coros universitarios 2023. Con el taller de ópera de la Universidad de los Andes ha participado en obras de Pasatieri, Mozart y Holst. En 2024 fue seleccionada para participar en el diplomado de interpretación de música de cámara ofrecido por la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar en conjunto con el conservatorio de música de Bolonia, dentro de la XVIII edición del Cartagena Festival de Música.

TATIANA PÉREZ

Dirección
musical

La Directora y violonchelista colombiana Tatiana Pérez es considerada uno de los músicos latinoamericanos más sobresalientes de su generación. Semifinalista en la edición 2024 del prestigioso concurso “La Maestra” en París. En 2023 obtuvo el primer puesto del concurso “Mujeres Directoras” de la Orquesta Filarmónica de Bogotá .

Tatiana es artista referente Iberacademy y se ha desempeñado como directora residente de la Orquesta Filarmónica de Medellín, becaria del Carlos Miguel Prieto Conducting Fellowship en México, participante de la “Lake Como Conducting Competition” en Italia, participante del New World Symphony Conducting Workshop en Miami y finalista del concurso de Directora Asistente de la Orquesta Suisse Romande en Ginebra, Suiza.

JAVIER BLANCO

Dirección
escénica

Coreógrafo, artista multidisciplinar y director colombiano radicado en Berlín. Comenzó su formación en danza en la Compañía de Danza de la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente, ingresó y finalizó sus estudios de danza en la Academia Superior de Artes de Bogotá, donde obtuvo el título de Maestro en Artes Escénicas con Énfasis en Danza Contemporánea. Finalizó sus estudios de Maestría en Coreografía en el HZT, Inter-University Center for dance en Berlín, en 2022.

Actualmente trabaja como docente invitado del programa de performance de la UdK-Berlin (University of Arts - Berlin), como entrenador y coreógrafo invitado de la Kinder Tanz Kompany de Sasha Waltz y como coreógrafo independiente en otros proyectos de Europa y Latinoamérica.

LAURA CUERVO

Dirección
de arte

Arquitecta con opción en Arte de la Universidad de los Andes y Maestra en Escenografía de The Royal Central School of Speech and Drama (Londres). Trabaja en diseño de espacios efímeros y no convencionales. Es museógrafa y arquitecta de interiores. Es cofundadora y miembro del colectivo de artes performáticas “Vecinas Chicoterías”, junto con Susana Botero.

En Bogotá ha trabajado como escenógrafa para el Teatro Colón, Jorge Eliécer Gaitán, Julio Mario Santo Domingo, Teatro Libre, Teatro la Factoría, entre otros. También trabajó como escenógrafa en Londres en el Waterloo East Theatre, ENO Opera Works, Lion and Unicorn Theatre y British Youth Opera. Coordinó el equipo de museografía del Museo de Bogotá y del Museo de Memoria Histórica de Colombia. Es docente de tiempo completo en la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario.

RODOLFO ACOSTA R.

Compositor

Compositor, director, improvisador, docente, gestor e investigador colombiano, nacido y radicado en Bogotá. Estudió en Colombia, Uruguay, Francia, Estados Unidos, México y Países Bajos, en instituciones como la Universidad de Los Andes, G.M.E.B., Fondation Royaumont, STEIM y Berklee College of Music. Su catálogo compositivo sobrepasa el centenar de obras vocales, instrumentales y electroacústicas, las cuales han sido presentadas en una treintena de países de las Américas, Europa y Asia. Unas cuarenta publicaciones documentan estas composiciones, bien sea en partitura y/o disco compacto.

Es miembro fundador del *CCMC* (Círculo Colombiano de Música Contemporánea), asociación sin ánimo de lucro dedicada al fomento, desarrollo y promoción de la música contemporánea en Colombia. Es fundador y director del *Ensamble CG*, agrupación con la cual ha presentado cerca de 300 obras, la mayoría como estrenos locales o mundiales.

LA AVENTURA DE UNA ÓPERA COMUNITARIA

Por **Juan Carlos Garay**

En una aldea sin nombre vive un grupo de niñas y niños que están siendo afectados por el miedo. Le temen a un ser maligno llamado Fuebankán. Pero un día, gracias a su valentía y con la ayuda de un elfo de luz, deciden escapar del lugar y salir hacia Utopía, donde al parecer todo será mucho mejor. Esa es la aventura que narra esta ópera: la de vencer el temor, emprender un largo viaje, enfrentar obstáculos y luego llegar a una conclusión fortalecedora que no voy a revelar acá porque sería, como dicen ahora, un *spoiler*.

Pero hay otra aventura detrás de la aventura que vemos en el escenario. Es una historia que nos remonta casi cuatro años en el tiempo, cuando se empezó a trabajar con un gran equipo de personas, entre ellas muchos niños, para identificar sus sueños y también sus problemas. Se hicieron entrevistas en los departamentos de Tolima, Antioquia, Santander y Bolívar; y apareció repetidas veces un sentimiento con el cual parecía necesario empezar a trabajar: el miedo.

Luego, la poeta iraní Mehrnousch Zaeri-Esfahani se basó en esos testimonios para escribir una primera versión de esta historia. Inventó la aldea, sus habitantes y sus héroes. Faltaba entonces la música, para lo cual se hizo una convocatoria y llegó el compositor Rodolfo Acosta. La trayectoria de Acosta era

curiosa para hacer lo que podría llamarse una ópera infantil. Él viene del extraño mundo de los sonidos contemporáneos y electroacústicos, pero se internó con tanto interés y se acercó tanto a los cantantes y los instrumentistas que llegó a crear esta música que ustedes escucharán acá, a veces profunda, a veces alegre, a veces compleja.

Y luego de ensayos, de repeticiones, de múltiples correcciones, la aventura nos lleva hasta lo que se puede apreciar hoy sobre el escenario. Una estética fantástica, gracias a la imaginación del director escénico Javier Blanco y de la directora de arte Laura Cuervo, que le da a esta aldea sin nombre su atmósfera única. Unos vestuarios, una escenografía, unas imágenes, unas luces, un montón de cosas que atrapan nuestra atención y nos llevan en el mismo viaje que emprenden los personajes.

Es el trabajo de un equipo enorme de personas (hablamos de 366, sin incluir el personal del Centro Nacional de las Artes), cada una exponiendo lo mejor de su talento para lograr el bien común. No tengan duda de que en todo este proceso también hubo que superar muchos temores, muchos obstáculos. Recuerden las palabras del poeta William Blake: "Lo que hoy está probado, alguna vez fue solo imaginado". Y aquí está, orgullosamente, la consecuencia de soñar.

Reparto

Mujer heroína:

Juana Monsalve

Alfadriel, elfo de luz:

Beatriz Elena Martínez

Fuemankán:

Juan Manuel Bernal

Niña cantora:

Valentina Sánchez

Cuerpo de Baile

Doble Mujer heroína:

Adelaida Henao Neumann

Doble Fuemankán:

Julián Andrés Rincón Bocanegra

Doble Niña Cantora:

María Paula Muñoz

Doble Alfadriel:

Daniela Rodríguez

Giselle Valentina Mususu

Alejandra Cifuentes Gaitán

Laura Rodríguez Molina

Niños narradores:

Dana Ardila

Bryana Moreno

Emmily Ramírez

Ailen Esquivel

Adolescentes:

Leidy Charry

Valentina Gallego

Alejandra Cervera

Coro Comunitario Intercultural del Delia

Ana María Sierra Díaz, Andrea Micolta Rojas, Angela Viviana Marentes Carrillo, Blanca Sofía Hortua Vela, Carina Romero Forero, Cindy Alejandra Ramos Hurtado, Cristina Olaya, Dayron Andrés Gómez González, Derly Carolina Vanegas Avendaño, Diana Lizeth Martínez Castañeda, Diana López Torres, German Alberto Delgado Gutierrez, Heidy Yesenia Martínez Triana, Ismael Ramírez Hurtado, Iván David Chipatecua Cajamarca, Jaider Chate Pito, Karen Daza, Karen Viviana Vargas Galvis, Ligia Stella Guzmán Hernández, Lucila Correa, Luz Marina Morales, María Isabel González Zúñiga, Marian Lucero Correa Gordillo, Mariluz Morales, Nelly Corzo Martínez, Oscar Eduardo Paternina Esquivel, Paola Andrea Medina Rojas, Sandra Leguizamón Estévez, Sara Valentina Negro Cantor, Tatiana Vargas Brath, Valentina María Basto Méndez.

Coro Chaminade

Ailen Neftalía Esquivel Moreno, Alisson Geraldine López Cabrera, Allison Acosta Urrego, Andrés Mauricio Baracaldo Guzmán, Brigitte Lizette Sánchez Urueña, Bryana Nikol Moreno Miranda, Dana Paulina Ardila Cardona, Danna Lizeth Caro, Deira Yuliana Camacho Saénz, Diego Alejandro Mariño Avila, Dulce Maria Mora Quintero, Emmily Sofía Ramírez Yara, Ian Camelo Duarte, Julieth Xiomara Acosta Vivas, Karol Sofía Rodríguez Vargas, Laura Camila Fonseca Zarate, Laura Camila González Vanegas, Leidy Vannesa Charry Rojas, María Alejandra Cervera Ramírez, María José Santamaría Cabrera, Mia Celeste Gaspar, Nayibe Esquivel Moreno, Salomé Castro Gómez, Salomé Gallego Restrepo, Santiago Castro Gómez, Sara Valentina Gaspar, Valentina Gallego Restrepo, Yeili Mariana Camelo Duarte.

Orquesta Sinfónica Binacional

Violín 1:

Mariangel Coromoto
Colina Torrealba

Violín 2:

Daniela Sánchez Rubiano

Viola:

Andrés Felipe Navarro Ávila

Violonchelo:

Carlos Alfredo Escalona Martínez

Contrabajo:

Camilo Andrés Beltrán Ávila

Flauta:

Samantha Sofía Rodríguez Ramírez

Oboe:

Miguel Ángel Paredes Sabogal

Clarinete:

Frank Enrique Viera Calles

Clarinete Bajo:

Robert Gerardo Prieto Depablos

Fagot:

Paula Andrea Gil Hernández

Corno:

Eliecer José Hernández Collante

Trompeta:

Sergio Alexander Cortés Bolívar

Trombón:

Daniel Eduardo Gil Vallejo

Tuba:

Rolando José Rincón Soto

Percusión 1:

Natalia Hincapié Henao

Percusión 2:

Kefren Jhoseph Jaimes Ugueto

Músicos Invitados

Violín:

Francisco Niño

Piano y teclados:

David Torres

Arpa:

Camilo Crispoca

Composición musical y reescritura del libreto

Rodolfo Acosta R.

Libreto

Mehrnousch Zaeri-Esfahani

Dirección escénica

Javier Blanco

Dirección musical

Tatiana Pérez

Dirección de Arte

Laura Cuervo

*Facultad de Creación,
Universidad del Rosario*

Escenografía:

Laura Cuervo

Vestuario:

Carolina Izquierdo

Utilería:

Fernando Sierra

Visuales:

Gustavo Lorgia

Concepto escénico

Javier Blanco

Asistente de dirección escénica

Andrés Caballero

Asistente de dirección musical

Dayanth Steven Solano

Asistente dirección y producción de arte

Laura Pineda

Producción

María Camila Estrada Basto

Diseño de iluminación

Camilo Duarte

Sonido

Andrea Quintero

Jefe de escenario

Nicolás Bernal

Regiduría

Andrés Sánchez Umaña

Pianista repetidor

Santiago Velásquez

Asistentes de escenario

Diego Sierra

Sebastián Motta

Video

Marcela Poveda

Mapping

Diego Giraldo

Renzo Jorge Rospigliosi

Maquillaje

Diana Torres

Asistentes de maquillaje

Herwin Carreño

Diego Castro Susa

Realización escenografía

Carlos Ríos

Fernando Castellanos

Jorge Dulce

Realización vestuario

Marcela Sánchez

Vestuarista

Jazmín Rincón

Realización utilería y acabados

Jhon Alejandro Sánchez

Tramoyistas

Sebastián Motta

Héctor González

Montaje de iluminación

Edgar Felacio

Stanly Aguilar

Andrés Otalora

Jhon Rodríguez

Tallerista agrupaciones infantiles

Francisco Niño

Orquesta Sinfónica Binacional

Director Titular:

Eduardo Ortíz

Coros Chaminade

Director:

Camilo Urbina

Coro Comunitario Intercultural del Delia

Directora:

Daniela Zamudio

Pianista:

Esteban Emilio Bravo Henao

AGRADECIMIENTOS

- Fundación Chaminade
- Goethe-Institut
- Proyecto de Formación Musical “Vamos a la Filarmónica”
- Orquesta Filarmónica de Bogotá y su director, David García
- IED Agustín Fernández
- Sindy Camacho, ex-cordinadora del proceso filarmónico del Colegio Agustín Fernández
- Rectoría del Colegio Agustín Fernández
- Artistas formadores del Centro Filarmónico Escolar Agustín Fernández
- Zukunftslabor y la Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen
- Mona Heiler, docente y aliada de la Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen
- Mark Withers, facilitador para la creación musical comunitaria
- Escuela de música de Concordia, Antioquia
- Escuela de música de Lebrija, Santander
- Escuela de música Lucho Bermúdez, Carmen de Bolívar, Bolívar.
- Fundación musical de Chicoral, Tolima
- Fundación Pasión y Corazón de Valparaíso, Antioquia
- Plan Nacional de Música para la Convivencia del Ministerio para las Artes, Las Culturas y los Saberes.
- Imke Poeschel, encargada de Zukunftslabor una iniciativa de la Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, Alemania.

La producción de una ópera siempre será un trabajo de enormes proporciones. “Utopía” fue un proceso creativo de 4 años que involucró el talento y el entusiasmo de muchísimos aliados. Es importante también dejar registro de nuestra gratitud a:

132 niños y niñas del colegio Agustín Fernández que participaron en los talleres de creación musical en 2023.

89 niños y niñas del colegio Agustín Fernández que participaron en los talleres de creación musical en 2022.

40 niños y niñas de las escuelas de música que respondieron las preguntas sobre los sueños y utopía para la construcción del libreto.

15 talleristas formadores que participaron de los talleres de creación musical en 2022 y 2023 con Mark Withers, quienes apoyaron la creación musical de los niños y a su vez se formaron con el maestro Withers.

90 artistas profesionales y amateurs en escena.

“En honor a todos los niños que viven las guerras”

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

Juan David Correa Ulloa

Ministro de Cultura

Luisa Fernanda Trujillo Bernal

Secretaria General

Ilona Murcia Ijasz

Directora de Patrimonio

Ángela Marcela Beltrán Pinzón

Directora de Artes

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES DELIA ZAPATA OLIVELLA

Xiomara Valentina Suescún Garay

Directora

Iván Augusto Benavides Esteves

Curador

LÍDERES

Salomé Olarte Ramírez

Equipo de Programación

Lina Jaramillo Lopez

Equipo de Mediación,
Espacios Vivos e Innovación

Vanessa Adatto Mandowsky

Equipo de Producción

Francisco Rafael Vega Mera

Equipo Técnico

Nicolás Llano Naranjo

Equipo de Comunicaciones
y Mercadeo

Valentina Vargas Torres

Equipo Administrativo

Programación

**Centro
Nacional
de las
Artes
Delia
Zapata
Olivella**

entradas en

**www.
tuboleta
.com**