

AS ONE

ÓPERA DE CÁMARA

Universidad de los Andes
Colombia

Orquesta Filarmónica de Bogotá

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES

AS ONE

ÓPERA DE CÁMARA PARA DOS SOLISTAS Y CUARTETO DE CUERDAS

MÚSICA DE LAURA KAMINSKY

LIBRETO EN INGLÉS DE MARK CAMPBELL Y KIMBERLY REED

VIDEOS DE KIMBERLY REED

AS ONE ES PRESENTADA CON PERMISO DE BILL HOLAB MUSIC

COPRODUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA ESTABLE Y LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

RONDY TORRES
DIRECTOR MUSICAL

PEDRO SALAZAR
DIRECTOR ESCÉNICO

REPARTO

CAMILO MENDOZA
HANNAH ANTES

JUANA MONSALVE
HANNAH DESPUÉS

CUARTETO ÉFFERUS

PAULA CASTAÑEDA
VIOLÍN I

JUANITA RODRÍGUEZ
VIOLÍN II

DIANA HINCAPIÉ
VIOLA

MARÍA FERNANDA FLÓREZ
VIOLONCHELO

RONALD PERILLA
ASISTENTE DE DIRECCIÓN MUSICAL

JULIANA MORALES
ASISTENTE DE DIRECCIÓN ESCÉNICA

MANUELA OSORNO CHÁVEZ
PIANISTA REPETIDORA

SOBRE LA OBRA

Desde su premier con el American Opera Projects en 2014, *As One* ha sido interpretada en más de cincuenta producciones nuevas en una larga lista de ciudades estadounidenses (Seattle, San Diego, Pittsburgh, Denver, Cincinnati, Boston, Anchorage, Chicago, Kansas City) haciéndola la ópera contemporánea más ampliamente reproducida en Norteamérica. En el extranjero se ha presentado en Montreal, Berlín, Melbourne, Londres, España y Bilbao. 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, rastrean 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.

Esta coproducción entre La Compañía Estable y la Universidad de los Andes constituye el estreno de *As one* no solo en Colombia sino en toda Latinoamérica.

SINOPSIS

Un día cualquiera, antes que alguien despierte, Hannah se levanta y siguiendo la hoja de ruta reparte los periódicos del vecindario a bordo de su bicicleta, 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. Es 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, la adolescencia y la adultez temprana, reflejan una multiplicidad de conflictos internos, reflexiones y situaciones externas a los que se ve expuesta Hannah, los cuales 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 divididos 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 su 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.

PRIMERA PARTE

Introducción

1. Hoja de ruta
2. Cursiva
3. Educación sexual
4. Una parte del todo
5. El chico perfecto
6. Para saber

SEGUNDA PARTE

7. Dos ciudades
8. Tres palabras
9. Cerca
10. En casa para navidad
11. Un cuento de navidad
12. Querido hijo
13. De la nada
14. Continúo con...

TERCERA PARTE

15. Noruega

LOS CREADORES DE *AS ONE*

Laura Kaminsky (izq.), Mark Campbell (cent), Kimberly Reed (der.)
Fotografía: Boston Opera Collaborative (BOC)

LAURA KAMINSKY

Nació en la ciudad de Nueva York, estudió en Oberlin College y en City College of New York. Se graduó de City College / CUNY con una maestría en composición.

Citada en *The Washington Post* como "una de las 35 principales compositoras de música clásica", aborda con frecuencia cuestiones sociales y políticas en su trabajo, incluyendo la sostenibilidad, la guerra y los derechos humanos. Con "un oído para lo nuevo e interesante" (*The New York Times*), "su música está llena de fuego y de hielo, contrastando la disonancia y la violencia con la belleza tonal y la reflexión meditativa" (*American Record Guide*). Su primera ópera: *As One*, Es una de las óperas contemporáneas más representada desde su debut en el 2014, con más de 50 producciones hasta la fecha en Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia. Desde entonces, el equipo de *As One* ha sido comisionado en dos ocasiones para producir *Some Light Emerges* (2017), *Today It Rains* (2019). *Hometown to the World* (2021), *Finding Wright* la cual se estrenará en el transcurso de 2022 y *February*, cuyo estreno tendrá lugar en 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 Affetto, 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. Otras de sus 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. 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 el documental *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 *As one* 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.).

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 *Estery* 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, los montajes de *Ester*, *El castillo misterioso*, *Florinda*, *La flauta mágica* (Mozart) y *Dido y Eneas* (Purcell). También ha tomado talleres de dirección orquestal con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

PEDRO SALAZAR, DIRECCIÓN ESCÉNICA

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), *Florencia 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, 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 Natalia Bohórquez llamado Cabo Sur.

Camilo Mendoza "Hannah antes" y Juana Monsalve "Hannah después"
Fotografía: Chelo Camacho

CAMILLO MENDOZA, 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 *Florencia en el Amazonas* de Daniel Catán en el rol de Riobolo. 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.

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 Festi Q-artetos, 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.

Actualmente el Cuarteto Éfferus es el ensamble invitado en el Festival Mujeres en la Música Nueva 2022, festival donde estrenarán obras de diferentes compositoras de todo el mundo.

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 Y MAQUILLAJE

Diseño de vestuario: Nicolás Dudit
Asistente de vestuario: Estefanía Guarquín
Realización de vestuario: René Arévalo
Maquillaje y peinado: Diana Mancera

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 SIMULTÁNEA Y SUBTÍTULOS

Marta Kovacsics

AGRADECIMIENTOS

Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes
Fundación GAAT (Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans)
Fundación Colombia Diversa
La Junta – casa cultural
Teatro Libre

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.

Encuesta de percepción en el siguiente link: <https://forms.gle/pAGQzmUyUDHsw1cr6>