

RECITAL DE GRADO

JUAN ESTEBAN NIÑO TRIANA (CANTO)

Maestra:
Mónica Danilov

Obras de **Ibert,**
Mahler, Tchaikovsky,
Copland, Moore,
Loewe y León

Sábado

9

de diciembre

de 2023

2:00 p.m.

Acompañante:

Beatriz Batista (piano)

Auditorio Lleras,
Universidad de los Andes
Calle 19 # 1 - 37, Bogotá.

Evento de **entrada gratuita** hasta
completar el aforo de la sala

Más información en facart.es/recital-canto-niño

Fotos por Eduardo Díaz

PROGRAMA

Jacques Ibert (1890-1962)

Quatre Chansons de Don Quichotte(1932-1933)

Chanson du départ

Chanson a Dulcinée

Chanson du Duc

Chanson de la mort de Don Quichotte

Gustav Mahler (1860-1911)

Kindertotenlieder (1904)

Nun will die Sonn so hell aufgeh'n

Nun seh ich wohl warum so dunkle Flammen

Wenn dein Mütterlein

Oft denk Ich sie sind nur ausgegangen

In diesem Wetter

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)

Seis romances Op.6 (1869)

No creas mi amigo

Una lagrima celosa tiembla

Nadie más que el corazón solitario

PROGRAMA

Aaron Copland (1900-1990)

Old american songs (1950-1952)

The Boatman's dance

Douglas Moore (1893-1969)

De la ópera: The Ballad of Baby Doe (1956)

Warm as the autumn light

Frederick Loewe (1901-1988)

Del musical: Camelot

If ever I would leave you

Jaime León (1921-2015)

La casa del Lucero (1992)

Rima

Juan Esteban Niño Triana

Estudiante de décimo semestre de canto lírico en la Universidad de los Andes a cargo de la maestra Mónica Danilov. Ha participado en agrupaciones de renombre como la Camerata Barroca de Bogotá y La sociedad Coral de Bogotá en montajes sinfónico-corales, siendo solista de obras como Carmina Burana de Carl Orf y El mesías de G.F Händel bajo la dirección de María José Villamil.

También fungió como solista de la cantata n.4 de J.S.Bach bajo la dirección de la maestra María Jimena Barreto y fue seleccionado como uno de los solistas para el montaje de La canción de la esperanza del maestro Jorge Alejandro Salazar en el marco del Quinto encuentro de Orquestas, bandas y coros universitarios 2023. Con el taller de ópera de la universidad de los Andes se ha desempeñado en los roles de Mathew (La divina de Thomas Pasatieri) Colas (Bastián y Bastiana de W.A.Mozart). Actualmente es miembro del Coro filarmónico juvenil bajo la dirección de la maestra Johana Molano.

Beatriz Batista, piano

Beatriz Batista es una pianista cubana graduada de la Universidad Nacional de Colombia bajo la tutela de la maestra Mariana Posada. Su trayectoria como pianista acompañante y repetidora comenzó en el Teatro Lírico Nacional de Cuba, junto al reconocido tenor cubano Adolfo Casas. Desde entonces, ha desarrollado una carrera como intérprete en la escena de la ópera y de la música de cámara, colaborando con distintos formatos, instrumentistas y cantantes.

A lo largo de su carrera, ha sido galardonada como ‘Mejor pianista acompañante’ en el Concurso de Canto UNEAC de La Habana, en 2011, y en los concursos Premio de Canto de Bogotá en 2020 y Colombia Lírica en 2022, de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Tanto en su país natal como en Colombia, ha tenido la oportunidad de participar de manera activa en festivales de gran prestigio, como el Festival de Música Contemporánea y el Festival de Música Antigua de La Habana, el Festival de Música de Cámara de Santa Clara, el Festival de Música de Cartagena, el Festival de Música Sacra de Bogotá y el Festival Ópera al Parque. Recientemente, fue becaria del reconocido festival Music Academy en Santa Bárbara, California.

Beatriz ha recibido clases magistrales con los renombrados pianistas Andrea Lucchesini, Giovanni Bietti, Marin Katz, Margo Garret, Tamara Sanikidze y John Chuchwell. En la actualidad, se desempeña como pianista de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de Los Andes, es integrante del trío Ataraxia, hace parte del equipo fundador del Festival Internacional Filarmónico de Flauta de la Academia Filarmónica de Flauta de Bogotá y colabora frecuentemente con distintos músicos, instrumentistas y cantantes, continuando así con una carrera enfocada en explorar la versatilidad del piano en diferentes lenguajes y formatos musicales.

Mónica Danilov, profesora

Americana, nacida en Sacramento, CA se graduó en canto lírico de Manhattan School of Music de Nueva York, y maestría en canto lírico de Brooklyn College Conservatory con la mezzosoprano Patricia McCaffrey.

Fue seleccionada para participar en la clase magistral de Kent Tritle, en la Metropolitan Opera Guild, y con la mezzosoprano Stephanie Blythe. Posteriormente, debutó la obra *Beauty, Grief and Grandeur* (estreno mundial) de Marjorie Merryman, dirigido por Kent Tritle y el *Réquiem* de José Mauricio Nuñez Garcia (Premier de NY) en Nueva York.

Ha trabajado con directores de orquesta como Jun Nakabayashi, Alan Gilbert, Dante Ranieri, Kent Tritle, Richard Barrett, Marc Moncusí, Olivier Grandgean, Pedro Pablo Prudencio, Ricardo Jaramillo, Carmen Helena Tellez, Gerassim Voronkov y con directores artísticos como Mitch Sebastian, Dona Vaughn, Yefim Maizel, Marcelo Lombardero, Natalia Menendez, Federico Figueroa, José Darío Innella, entre otros.

Ha cantado en importantes escenarios como Kennedy Center de Washington D.C, Americas Society (NY), 92nd Street Y, Avery Fischer Hall, Cairo Opera House (2018), Salle Ibn Khaldoun-Radio Algerie, Memorial Auditorium (Sacramento, CA), y en Colombia, en el Museo Nacional de Bogotá, en el Teatro Metropolitano de Medellín, en el Teatro Colón de Bogotá, en el Teatro Colsubsidio RAP de Bogotá, y en el Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá.

Debutó como solista el *Gloria de Poulenc* con la Orquesta Sinfónica de Colombia (2016) bajo la dirección de Olivier Grangean (Francia) y posteriormente en *Tejiendo la Paz* obra realizada por el Ministerio de Cultura y el Teatro Colón para celebrar los acuerdos de la paz.

Dicha producción fue ganadora del premio INDIA CATALINA 2017: Mejor producción de interés público. En 2017, cantó el papel de Ángel en el oratorio Elías de Mendelssohn en el Teatro Colón de Bogotá, parte del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá. En el 2018 canto como solista el Stabat Mater de Pergolesi, con la Orquesta Sinfónica EAFIT de Medellín, Colombia.

Interpretó 42 funciones el papel protagónico en La Novicia Rebelde de Rodgers&Hammerstein con MISI Producciones bajo la dirección del director y coreógrafo Mitch Sebastian (2015), los papeles de Aldonza en El hombre de la Mancha (2016), Aurora La Beltrana en la zarzuela Doña Francisquita y Clarita en La del Manojó de Rosas (zarzuela), con Prolírica de Antioquia respectivamente.

Ha cantado en dos temporadas diferente el rol de Paula en Florencia en el Amazonas de Daniel Catán en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán , Teatro Colsubsidio y Teatro Colón de Bogotá en 2017/2018. Debutó con la Ópera de Colombia en el papel de Kate Pinkerton en Madama Butterfly en 2019.

Cantó en Auge y caída de la ciudad de Mahagonny de Kurt Weill (Coproducción del Teatro Colón de Buenos Aires, Municipal de Santiago y Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo) 2018. Recientemente cantó el papel de Flora en La Traviata en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura (2018).

Sus trabajos a futuro incluyen el papel de Valencienne en La Viuda Alegre con Prolírica de Antioquia, papel que interpretará por segunda vez.

Notas al programa

Jacques Ibert (1890-1962)

Quatre Chansons de Don Quichotte(1932-1933)

El nombre del compositor francés Jacques Ibert permanece en los anales de la historia como una de las figuras más relevantes y valiosas de la música francesa del siglo XX. Su audacia e independencia de cualquier círculo o corriente de la época lo llevaron a solidificar un estilo completamente original, elegante, fluido, claro y sobre todo balanceado entre lo vanguardista y clásico, destacando en la producción de todos los géneros musicales (bandas para cine, ballet, ópera, opereta, música de cámara, conciertos para instrumentos solistas y canciones). En efecto, su talento le permitió ganar el concurso para componer la banda sonora de la película Don Quichotte de 1932 de G.W. Pabst mediante un ciclo de 4 canciones, ante compositores de la talla Maurice Ravel y Manuel de Falla.

La genial capacidad de Ibert para captar la esencia de la historia del Quijote se plasma en cada compás de música, sus canciones son originales y a la vez respetuosas con los elementos del folclor español que toma para endozar a la voz, y al acompañamiento en cada situación de un aire antiguo pero apasionado. Chanson du départ nos relata de una forma quasi solista llena de melismas floridos muy costumbristas el inicio de la aventura del Hidalgo hacia un nuevo castillo, reflejando su fascinación por las virtudes caballerescas; Chanson a Dulcinée presenta un canto apasionado y dulce sobre el amor del caballero a su adorada Dulcinea, inspirándose en aires tradicionales con secciones llenas de modulaciones para colorear los nobles sentimientos del Quijote; La Chanson du Duc funciona como un tributo a los trovadores del pasado, con un estilo declamado estrófico donde se exaltan las virtudes del amor de un caballero. Finalmente, en Chanson de la mort somos testigos de la muerte del Quijote, quien de forma optimista se despide de su gran amigo Sancho Panza, hablando sobre cómo será inmortal en el libro que lleve su nombre mientras se desvanece con un canto de lamento, escrito de la forma más preciosa por Ibert.

Notas al programa

Gustav Mahler (1860-1911)

Kindertotenlieder (1904)

Gustav Mahler es uno de los grandes nombres de la tradición musical de occidente en el ámbito académico. Reconocido genio de la dirección orquestal en vida y compositor de algunas de las obras de mayor escala y dificultad en el repertorio sinfónico coral, por las cuales es profundamente admirado. Famoso por sinfonías en donde explora como plasmar un sonido universal a la par de manifestar sus más profundas emociones y por su amplia producción de ciclos de canciones como Rückert Lieder, Des knaben Wunderhorn, Das Lied von erde y sus Kindertotenlieder (canciones a los niños muertos). Estos últimos fueron escritos a partir de 400 poemas escritos por el poeta Friedrich Rückert luego de perder trágicamente a dos de sus hijos y con los que Mahler llegó a empatizar profundamente luego de una experiencia cercana a la muerte, que lo llevó a cuestionarse sobre lo efímero y frágil de la existencia.

Las canciones poseen la particularidad de narrarse a través de la perspectiva del padre que sufre la pérdida (y es aquí donde radica toda la expresión de la música que posee momentos de contraste entre la pena y la esperanza). Representan una enorme dificultad para el cantante que desee interpretarlas gracias a su manejo de un amplio registro, intervalos disonantes, frases largas llenas de legato, indicaciones musicales pedidas por Mahler y el ensamble con el piano que debe ser muy exacto y delicado.

Las canciones pueden ser vistas como las fases del duelo que atraviesa el padre mientras busca la sanación del dolor. La primera: Nun Will die Sonne hell aufgehn es la introducción a un mundo lleno de desesperanza en donde, aunque el sol alumbra para todos los demás, el padre se ha hundido en la desgracia. La segunda canción del ciclo Nun seh Ich wohl warum so dunkle Flammen, escrita en forma metafórico y llena de cambios estructurales, se alza con una gran sensación de culpa e inestabilidad por no notar las señales previas a la tragedia y desaprovechar el tiempo restante con los niños.

Notas al programa

Gustav Mahler (1860-1911)

Kindertotenlieder (1904)

Wenn dein Mütterlein es probablemente la canción más dolorosa del ciclo, la cual en su forma de marcha fúnebre relata como el dolor ha estancado por completo el mundo del padre, tanto que ya no le es posible valorar a sus otros seres queridos sin pensar antes en sus hijos, a quienes no deja de ver por toda la casa (la forma pesante de la melodía junto con la indicación del tempo (grave) y el súbito cambio a registro agudo la colorean como un lamento completamente amargo y expresivo). La cuarta canción: Oft denk Ich sie sind nur ausgegangen es probablemente donde Mahler quiso plantar la fase de aceptación y esperanza por un porvenir. Su ejecución es difícil debido al registro vocal con intervalos amplios hacia el agudo que deben de interpretarse con suma dulzura, evocando como la figura paterna acepta poco a poco que, aunque sus hijos jamás volverán todo el mundo que lo rodea es hermoso y lo invita a buscar de nuevo la felicidad. El cierre del ciclo llega con In diesem Wetter, una de las canciones más interesantes, largas y contrastantes del propio Mahler y del repertorio de Lied.

Empieza con una tormenta llena de disonancias atonales sobre Re menor, evocando la más honda culpa y desesperación por la muerte de los niños y el haber dejado que sucediera la tragedia. La música escala hasta un clímax en donde explota y se hace el completo silencio, de donde empiezan a brotar tonos que rememoran la primera canción del ciclo, mientras que la indicación de cambio convierte la pieza en una canción de cuna contrapuntística con la voz, en donde se alcanza el descanso con una melodía melancólica y triste que lleva a la aceptación final de que los niños se encuentran descansando, como si estuviesen en la casa de su madre.

Notas al programa

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)

Seis romances Op.6 (1869)

Pyotr Ilyich Tchaikovsky es uno de los más reverenciados nombres de la composición musical rusa de todos los tiempos. Su estilo inconfundiblemente lírico y trágico lo llevó trascender a escenarios internacionales y definió el camino que tomaría en todas sus producciones musicales, marcadas por elementos como el amor, el dolor, la pena humana y la esperanza. Su propia vida fue prueba de las dificultades impuestas por la sociedad rígida de la época, padeciendo el jamás poder confesar su homosexualidad, lo que se cree indujo a su posible suicidio, aunque su muerte permanece enigmática hoy. Tchaikovsky es muy famoso por sus melodías bellas y cantables, y en lo que respecta sus óperas y canciones todas gozan de su profundo entendimiento sobre la voz humana.

Tchaikovsky escribió los 6 romances Op.6 en Moscú en 1869 durante una época de bastante ajeteo emocional y laboral, sin embargo, logró sacar de estos poemas varias de sus piezas más representativas, con una música sumamente íntima y de una belleza poco común. De esta colección serán interpretadas tres canciones que giran en torno al amor principalmente, y que fueron dirigidas posiblemente a hombres por el propio Tchaikovsky dado el contenido explícito de los poemas. *Ne ver moy drug* es una romanza dedicada a una antigua pasión hacia un amigo por el que se anhela fervientemente.

Sleza drozhit narra de forma preciosa como una lagrima celosa cae por no poder compartir terrenalmente todo con aquel ser amado, pero dejando la promesa de que al morir el amor será tan fuerte que ni las mismas costas del mar podrán contenerlo. *Net tolko tot kto znal*, probablemente la romanza más famosa de Tchaikovsky es una adaptación al ruso del famoso poema de Goethe “sólo el corazón más desolado conoce la melancolía que siento” y es sin duda una oda al amor desesperanzado por la distancia.

Notas al programa

Aaron Copland (1900-1990) **Old american songs (1950-1952)**

Aaron Copland decidió durante su tiempo en la universidad de Brown en la década de 1950 adaptar varias canciones populares del folclor estadounidense al formato de voz y piano en pro de brindarles una reinterpretación que permitiera su difusión dentro de la academia y el mundo del canto lírico. Los ciclos resultantes se titularon Old american songs y hoy parte del repertorio más representativo de la canción artística americana. The Boatman's dance narra una celebración entre los pescadores del río Ohio mientras que realizan con alegría su trabajo para poder gastarlo cada noche en fiesta, baile y mujeres (su letra se atribuye a Dan Emmet en 1843). Curiosamente su origen se sitúa en el minstrel americano del siglo 19, una forma de teatro generalmente cómico en donde los actores blancos se disfrazaban y pintaban sus caras como gente de color para mofarse de forma racista. A pesar de su oscuro contexto, Copland logro captar toda la energía y positividad de dichas comunidades para representarlas de una forma musicalmente excelente.

Notas al programa

Douglas Moore (1893-1969)

De la ópera: The Ballad of Baby Doe (1956)

Douglas Moore fue en vida uno de los compositores más polifacéticos de Estados Unidos, siendo descrito como un neorromántico influenciado por el folclore norteamericano; Sus obras gozaron de gran popularidad en vida, pero solamente su ópera *The Ballad of Baby Doe* permanece en repertorio actualmente. Basada en la relación entre el senador y multimillonario Horace Tabor y la cantante Elizabeth Baby Doe, uno de los grandes acontecimientos mediáticos del siglo XIX de los Estados Unidos, Su historia es completamente intrigante y trágica, puesto que al final ambos murieron en la ruina económica y el desprestigio social.

El aria *Warm as the autumn night* no se centra en dichos momentos, sino que relata la primera vez que Horace vio y escuchó cantar a Baby Doe (como se le conocía cariñosamente en el medio operístico). En aquel momento sucedió algo mágico dentro del hombre rico que había olvidado el goce en la sencillez de la vida, y revivió en su espíritu las ganas de disfrutar cada momento de su paso por el mundo gracias a su canto. La música plasma esto con armonías preciosas y una línea de cantomelodiosa para el barítono, brindando uno de los momentos más emotivos de la literatura operística americana

Notas al programa

Frederick Loewe (1901-1988)

Del musical: Camelot

Frederick Loewe (originalmente alemán y luego nacionalizado estadounidense) es una de las figuras más legendarias de los musicales de Broadway. Sus colaboraciones con el libretista Alan Jay Lerner los hicieron merecedores a innumerables reconocimientos y éxitos comerciales. Camelot es probablemente su obra más famosa y la más icónica culturalmente alcanzando desde su estreno un éxito rotundo y representándose a lo largo del mundo desde entonces.

Basado en la historia del rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, la música de Camelot es enérgica, pegajosa, bella y lírica. En esta historia el caballero Lancelot tiene un amorío con la reina Genevebe, esposa del rey Arturo, quienes a pesar de haber intentado por años luchar en contra de esta relación son incapaces de terminarla; Lancelot le confiesa de la forma más dulce y poética con la canción *If ever I would leave you* que en cada estación del año ha prometido marcharse, pero que el sólo verla tan radiante y diferente en cada época ha sido suficiente para revocar una y otra vez su decisión, hasta demostrarle que irremediamente jamás podrá aceptar perderla de su vida.

Notas al programa

Jaime León (1921-2015)

La casa del Lucero (1992)

Gracias a su incansable labor como embajador musical de Colombia, el maestro Jaime León permanecerá como una de las figuras más emblemáticas y apreciadas de la música académica colombiana. Su gran talento como director y pianista lo llevo a trabajar en una gran cantidad de renombradas orquestas, compañías y ballets de Estados Unidos, a la par que mantenía siempre en su mente elevar el nivel musical de Colombia a través de la pedagogía y aportando con sus composiciones, especialmente el repertorio para voz y piano, que permanece como uno de los más bellos de la canción artística latinoamericana.

La canción La casa del lucero cierra uno de los periodos compositivos más productivos del maestro, en dónde utilizando poemas del colombiano Eduardo Carranza logro dar vida a 10 poemas entre 1976 hasta 1992. Si bien la canción posee un aire general de canción de cuna, la utilización de armonías modernas la elevan a melodías más trascendentales reforzando el texto que relata sobre un lucero transita por la lejana vía láctea hasta llegar a la tierra, bajando a una casa todas las noches antes de morir al amanecer. Rima, una de las más afamadas canciones del compositor, nos presenta lo que podría describirse como música desesperada. En busca de encontrar un reposo, el texto objeta que no es posible a través de ningún medio lograr decir lo que debe decirse (en este caso, lograr rimar) y aunque sugiere de todas las maneras bohemias para validar que su alma se inspire, jamás resuelve y concluye después de un agitado y precioso nocturno al piano con las palabras : no puedo decirte.

**Escanee el código
con su celular**

facart.es/recital-canto-nino

musica.uniandes.edu.co

infomusi@uniandes.edu.co

Música Universidad de los Andes

Universidad de los Andes | Vigilada MinEducación - Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964 - Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia