

HERBARIOS DONOROS

Concierto ilustrado

Voz:

Juana Monsalve

Piano:

Juan David Mora

Ilustraciones:

Alejandra Vélez

Sábado

27 ABRIL
2024

4:00 pm

Boletas en Tuboleta

Auditorio Fabio Lozano.
Cra. 4 # 22 - 61, Bogotá.

28K por
Tuboleta

PULEP-XPMS232

Programa

Juliana Hall (1958, Estados Unidos)

De Syllables of Velvet, Sentences of Plush

To Eudocia C. Flynt
To T. W. Higginson
To Emily Fowler (Ford)
To Samuel Bowles the younger
To Eugenia Hall
To Susan Gilbert (Dickinson)
To Susan Gilbert (Dickinson)

Modesta Bor (1926-1998, Venezuela)

Tres canciones para mezzosoprano y piano

La luna tiene cabellos blancos
Te aguardaba entre mástiles
Sequía

Libby Larsen (1950, Estados Unidos)

Love After 1950

Boy's Lips
Blond Men
Big Sister Says
The Empty Song
I Make my Magic

Mariela Rodríguez (1986, Cuba)

Tres poemas negros

Poema de la jícara
Para dormir a un negrito
Pregón

Alejandra Vélez

Diseñadora e ilustradora de la ciudad de Medellín. Autora e ilustradora del libro *Todos los días son días*, (Casatinta Editorial, 2021) ganador de la Beca para publicación de libro ilustrado del Programa Nacional de Estímulos de Mincultura (2021).

Con su trabajo también ha participado en libros como *La Calle 8* (Editorial Norma, 2021), *Elegía a Desquite* (Ícono Editorial, 2020) y *78 Bitácora Mágica* (2020).

Fue ganadora de la octava edición del *Salón Visual Bacánika*. En su trabajo de ilustración experimenta con diversas técnicas, recursos y formas para la construcción de universos visuales y poéticos.

Juan David Mora

El pianista colombiano Juan David Mora realizó sus estudios en la Universidad EAFIT y en la Université de Montréal. Se ha presentado en los principales Teatros de Colombia, y ha actuado con importantes orquestas como la Filarmónica de Medellín, la Sinfónica EAFIT y la Sinfónica de Antioquia.

Ha desarrollado una variada discografía de música de cámara de compositores colombianos, y su interés por la música vocal lo ha llevado a participar en eventos de este género a nivel nacional e internacional, colaborando con cantantes como Valeriano Lanchas y Betty Garcés. Desde 2019 es profesor de piano en la Universidad EAFIT en Medellín.

Juana Monsalve

La mezzosoprano Juana Monsalve realizó sus estudios de canto en Colombia, España y Estados Unidos, para en 2019 obtener su Doctorado en Artes Musicales y Pedagogía Vocal en la Universidad de North Texas. Cuenta con una amplia experiencia como cantante solista y en ensambles de música de cámara en Colombia y Estados Unidos.

Ha sido ganadora de premios académicos como la Beca Carolina, la P.E.O International Peace Scholarship, la GREAT Travel Grant para realizar investigación musical en Ciudad de México, las becas de Investigación Musical y Ópera, Zarzuela y Opereta de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, además de la beca Small Grant de la Embajada de Estados Unidos para la realización de la ópera *As One* en Colombia.

Juana se especializa en el repertorio de canción artística y, actualmente, se desempeña como docente del área de canto en la Universidad de los Andes en Bogotá, donde adelanta su trabajo de investigación/creación en los temas de inclusión y diversidad en la música académica y canción artística.

Casatinta

Casatinta abre sus puertas en 2012 y es concebida como un espacio cultural independiente enfocado en la ilustración y las artes gráficas; su objetivo es impulsar el campo de la ilustración como práctica profesional a través de todo tipo de eventos, talleres, conferencias y exposiciones.

Actualmente, Casatinta se ha convertido en un lugar de referencia y un epicentro cultural de la localidad de Teusaquillo en Bogotá; lo que ha permitido visibilizar el trabajo de artistas independientes y de la misma manera, consolidar un espacio para la comunidad como punto de circulación, formación y divulgación.

Ganadores de la Beca para espacios independientes del Ministerio de Cultura en 2015, finalistas en la categoría de espacios en la Bienal Iberoamericana de Diseño realizada en Madrid en 2016 y beneficiarios del Programa de Concertación cultural de Mincultura en 2018 y 2019.

Notas al programa

Este concierto ilustrado nace de la idea de reivindicar la música de las compositoras académicas americanas, en esta oportunidad a través de repertorio para voz y piano de mujeres compositoras de los siglos XX y XXI.

El primer ciclo de canciones, *Syllables of velvet, sentences of plush*, de la compositora estadounidense Juliana Hall, está basado en cartas de Emily Dickinson a su círculo más cercano. Estas cartas son maravillosos autorretratos que expresan la personalidad única de la poeta. En estos textos vemos su ingenio e imaginación característicos, además de documentar íntimamente sus relaciones con familiares y amigos.

Es ampliamente sabido que Dickinson se fue recluyendo poco a poco en el hogar paterno, pero su confinamiento se limitó a lo físico, ya que mantuvo contacto por escrito con una gran variedad de personas, dejando una colección de más de mil cartas, como legado de un alma libre, profundamente espiritual y adelantada a su tiempo.

Dickinson heredó de su madre el amor a las flores y, hacia 1845, comenzó a elaborar un herbario en el que reunió y clasificó entre 400 y 500 flores salvajes y cultivadas. Desde esta época, la poeta acompañaría sus cartas siempre con flores secas entre las páginas.

Notas al programa

La compositora venezolana Modesta Bor es una de las representantes del nacionalismo musical de su país, con una obra que abarca diversos formatos, pero fue en la música coral donde encontró su mayor forma de expresión, introduciendo elementos folclóricos de la música de su país. En esta oportunidad, se interpretarán sus *Tres canciones para mezzosoprano y piano*, obra ganadora del Premio Nacional de Música Vocal en Venezuela en 1970.

Love after 1950 de la compositora estadounidense Libby Larsen, reúne textos de cinco poetas norteamericanas, explorando diferentes aspectos de la vida femenina, que describen diversas situaciones familiares para las mujeres contemporáneas. Estos poemas, aunque no exentos de sufrimiento y desamor, están cargados de la autonomía, independencia y libertad de pensamiento que comienza a abrirse para las mujeres en el siglo XX.

Para cerrar este concierto, escucharemos el ciclo de canciones *Tres poemas negros*, de la compositora cubana Mariela Rodríguez, quien se ha forjado un reconocido lugar dentro de la canción artística latinoamericana contemporánea. Estas canciones están basadas en poemas de Emilio Ballagas (1908-1954), uno de los grandes exponentes de del Neorromanticismo y la poesía negrista en Cuba. Esta obra se erige como un homenaje a las costumbres afrocubanas.

Textos y traducciones

Syllables of velvet, sentences of plush – Cartas de Emily Dickinson

To Eudocia C. Flynt

All the letters I could write,
Were not fair as this—
Syllables of Velvet—
Sentences of Plush, Depths of Ruby,
undrained, Hid, Lip, for Thee, Play
it were a Humming Bird—
And sipped just Me —

A Eudocia C. Flynt

Todas las cartas que podría escribir
No serían tan hermosas como esta —
Sílabas de terciopelo —
Frasas de Felpa, Profundidades
de Rubí, sin drenaje, Escondidas,
Labio, para Ti —
Juega a que era un Colibrí —
Y — me — acababa de sorber—

Textos y traducciones

To T. W. Higginson

Are you too deeply occupied to say if
my Verse is alive?

The Mind is so near itself – it cannot
see, distinctly – and I have none to
ask –

Should you think it beathed – and
had you the leisure to tell me, I
should feel quick gratitude –
If I make the mistake – that you
dared to tell me – would give me
sincerer honor – toward you –

I enclose my name – asking you, if
you please – Sir – to tell me what is
true?

That you will not betray me – it is
needless to ask – since Honor is its
own pawn –

A T. W. Higginson

¿Está usted demasiado ocupado para
decir si mi Verso está vivo?

La Mente está tan cerca de sí misma
– que no puede ver, con nitidez – y
no tengo a quién preguntar –

De pensar usted que respira – y
de tener el asueto para decírmelo,
sentiría yo una pronta gratitud –
Si cometo el error – y usted osara
decírmelo – le honraría yo más
sinceramente – a usted –

Adjunto mi nombre – y le pido, si le
place – Señor – que me diga ¿qué es
verdadero?

Que usted no me traicionará – no es
necesario pedirlo – porque el Honor
es su propia prenda –

Textos y traducciones

To Emily Fowler (Ford)

I cant come in this morning,
because I am so cold, but you will
know I am here - ringing the big
front door bell, and leaving a note
for you.

Oh I want to come in, I have a great
mind now to follow little Jane into
your warm sitting room; are you
there, dear Emily?

No, I resist temptation, and run
away from the door just as fast as my
feet will carry me, lest if I once come
in, I shall grow so happy, happy, that
I shall stay there always, and never
go home at all! You will have read
this quite, by the time I reach the
office, and you cant think how fast
I run!

P.S. I have just shot past the corner,
and now all the wayside houses, and
the little gate flies open to see me
coming home!

A Emily Fowler (Ford)

No puedo entrar esta mañana
porque tengo mucho frío, pero
sabrás que estoy aquí - tocando el
gran timbre de la puerta principal y
dejando una nota para ti.

Oh, quiero entrar, ahora tengo
muchas ganas de seguir a la pequeña
Jane a tu cálida sala de estar; ¿estás
ahí, querida Emily?

No, resisto la tentación y huyo de la
puerta tan rápido como mis pies me
permiten, no sea que una vez entre,
me vuelva tan feliz, feliz, que me
quede allí para siempre, ¡y nunca
vuelva a casa! Habrás leído esto
bastante cuando llegue a la oficina,
¡y no puedes imaginar lo rápido que
corro!

P.D. Acabo de pasar la esquina, y
ahora todas las casas al borde del
camino, ¡y la pequeña puerta se abre
de golpe para verme llegar a casa!

Textos y traducciones

To Samuel Bowles the younger

Had I not known I was not asleep,
I should have feared I dreamed, so
blissful was their beauty, but Day
and they demurred.

Take all away from me, but leave me
Ecstasy,
And I am richer then, than all my
fellow men -

Is it becoming me, to dwell so
wealthily, when at my very door
Are those possessing more, in
boundless poverty?

A Samuel Bowles el joven

Si no hubiera sabido que no estaba
dormida, habría temido estar
soñando, tan dichosa era su belleza,
pero el Día y ellos objetaron.

Quítame todo, pero déjame el
Éxtasis,
Y entonces soy más rico que todos
mis semejantes -

¿Me conviene habitar con tanta
riqueza, cuando en mi misma puerta
Los que poseen más, están en una
pobreza sin límites?

Textos y traducciones

To Eugenia Hall

My little benefactor,

The flowers are very sweet, and I am surprised and charmed.

I raise only robins on my farm and a blossom is quite a guest.

A Eugenia Hall

Mi pequeña benefactora,

Las flores son muy dulces, y estoy sorprendida y encantada.

En mi granja sólo crío petirrojos y una flor es toda una invitada.

Textos y traducciones

To Susan Gilbert (Dickinson)

I wept a tear here, Susie – on purpose for you – because this "sweet silver moon" smiles in on me and Vinnie, and then it goes so far before it gets to you – and then you never told me if there was any moon in Baltimore – and how do I know Susie – that you see her sweet face at all? She looks like a fairy tonight, sailing around the sky in a little silver gondola with stars for gondoliers. I asked her to let me ride a little while ago – and told her I would get out when she got as far as Baltimore, but she only smiled to herself and went sailing on.

A Susan Gilbert (Dickinson)

Vertí una lágrima, Susie – a propósito para ti – porque esta "dulce luna plateada" nos sonríe a Vinnie y a mí, y luego se aleja tanto antes de llegar a ti – y además nunca me dijiste si había luna en Baltimore – ¿y yo cómo sé Susie – que ves su dulce rostro? Esta noche parece un hada, navegando por el cielo en una pequeña góndola plateada con estrellas para gondoleros. Hace un rato le pedí que me dejara montar – y le dije que me bajaría cuando llegara a Baltimore, pero ella se limitó a sonreír para sus adentros y siguió navegando.

Textos y traducciones

To Susan Gilbert (Dickinson)

Write, Comrade, write!

On this wondrous sea
Sailing silently,
Ho! Pilot, ho!
Knowest thou the shore
Where no breakers roar -
Where the storm is oer?

In the peaceful west
Many the sails at rest -
The anchors fast -
Thither I pilot thee
Land Ho! Eternity!
Ashore at last!

A Susan Gilbert (Dickinson)

¡Escribe, camarada, escribe!

En este mar maravilloso
Navegando en silencio,
¡Hola! ¡Piloto, hola!
¿Conoces la orilla?
Donde no rugen las rompientes
¿Dónde ha pasado la tormenta?

En el pacífico oeste
Muchas velas en reposo.
Las anclas ayunan -
Allí te conduzco
¡Tierra hola! ¡Eternidad!
¡Por fin en tierra!

Textos y traducciones

Tres canciones para mezzosoprano y piano

La luna tiene cabellos blancos

Fernando Rodríguez

La luna tiene cabellos blancos como abuelita.
Abuelito bigotes blancos, rayos de sol.
Sueño con ellos cuando me cantan,
sueño con ellos cuando me duermen.
Sueños de luna, sueños de luna, sueños de sol.

Canto de gallos cuando despierto.
Caballo blanco, cometa roja.
Ya se voló,
rompió los hilos,
hoy pude verla,
está dormida cerca del sol.

Te aguardaba entre mástiles

Mimina Rodríguez Lezama

Te aguardaba entre mástiles
confundido al oleaje del ramaje celeste.
El alba perseguía la fuga de los peces,
y autóctonas guaruras
rompían el sortilegio del arpa sideral.

Alimenté tus labios con la dulzura humilde del cerezo.
Bastaba poco entonces para trenzar los mimbres;
tu beso tenía fresco sabor de agua madura
en la corteza láctea de los frutos.

Te aguardaba entre mástiles
confundido al oleaje del ramaje celeste.

Textos y traducciones

Sequía

Francisco Lárez Granados

Hace tiempo que no llueve,
las fuentes están exhaustas
y las angustias del pueblo
se enfilan hacia las charcas.

Por las veredas con sol, con luna o madrugada
saltando anémicos verdes de ortigas y de retamas,
anda la sed sofocante tras la sonrisa del agua.

De las múcuras vacías el viento de la sabana
arranca un son monocorde
y la voz de una muchacha dispara al aire la flecha
de una copla intencionada:

Con hiel no se coje abejas, con sed no se apagan llamas,
y promesas incumplidas como la hiel son amargas.
Y por veredas con sol, con luna o madrugada
anda el pueblo con su angustia buscando alivio en las charcas,

Sequía, sequía, ¡Ah!

Textos y traducciones

Love after 1950

Boy's Lips

Rita Dove

In water-heavy nights behind
grandmother's porch
We knelt in the tickling grasses
and whispered:
Linda's face hung before us, pale
as a pecan,
And it grew wise as she said:
"A boy's lips are soft,
As soft as baby's skin."
The air closed over her words.
A firefly whirred near my ear,
and in the distance
I could hear streetlamps ping
Into miniature suns
Against a feathery sky.

Labios de chico

Rita Dove

En noches llenas de agua detrás
del porche de la abuela
Nos arrodillamos sobre la hierba
y susurramos:
El rostro de Linda colgaba ante
nosotros, pálido como una nuez,
Y se volvió sabia cuando ella dijo:
"Los labios de un chico son
suaves,
tan suaves como la piel de un
bebé".
El aire se cerró sobre sus
palabras.
Una luciérnaga zumbó cerca de
mi oreja y a lo lejos
Podía escuchar el ping de las
farolas
En soles en miniatura
Contra un cielo plumoso.

Textos y traducciones

Blonde Men

Julie Kane

I think I ought to warn you
That I hate blond men
Before you break your heart.

I hate the greenish gold
Of their eyebrows and lashes,
How they shatter the sun into
rainbows.

And their eyes:
Like a long drink of water.
That clear and that cold.

Worse than the eyes
Is the blond hair
The shock of a bright blond head
Slanting above me like a
sunbeam
On the covers of my dark blue
bed.

Hombres rubios

Julie Kane

Creo que debería advertirte
que odio a los hombres rubios
Antes de que te rompas el
corazón.

Odio el oro verdoso
De sus cejas y pestañas,
Cómo destrozan el sol en
arcoíris.

Y sus ojos:
Como un largo trago de agua.
Así de claro y así de frío.

Peor que los ojos
es el pelo rubio
El shock de una cabeza rubia
brillante.
Inclinándose sobre mí como un
rayo de sol
Sobre las sábanas de mi cama
azul oscura.

Textos y traducciones

Big Sister Says, 1967 Kathryn Daniels

Beauty hurts, big sister says,
yanking a hank of my lanky hair
around black wire-mesh rollers
whose inside bristles prick
my scalp like so many pins.
She says I'd better sleep with
them in.

She plucks, tweezes, glides razor
blades over tender armpit skin,
slathers downy legs
with stinking depilatory cream,
presses straights lashes
bolt upright with a medieval-
looking
padded metal clamp.
Looking good hurts, Beryl warns.
*It's hard work when you're not born
beautiful.*

La hermana mayor dice, 1967 Kathryn Daniels

La belleza duele, dice la hermana
mayor,
tirando de un mechón de mi pelo
largo alrededor de rodillos de
malla de alambre negro cuyas
cerdas internas pinchan mi
cuero cabelludo como si fueran
alfileres. Ella dice que será mejor
que duerma con ellos dentro.

Arranca, depila, desliza hojas de
afeitar sobre la tierna piel de las
axilas,
unta las piernas suaves
con crema depilatoria apestosa,
presiona pestañas rectas
Enderece con un aspecto
medieval.
Abrazadera metálica acolchada.
Verse bien duele, advierte Beryl. *Es
un trabajo duro cuando no se nace
hermosa.*

Textos y traducciones

The empty song

Liz Lohead

Today saw the last of my Spanish
shampoo.
Lasted an age now that sharing with
you,
such a thing of the past is.
Giant Size. The brand was always a
compromise.
My new one's tailored exactly to my
needs.
Nonspill. Protein-rich.
Feeds body, promises to solve my
problem hair.
Sweetheart, these days it's hard to
care,
But oh, insomniac moonlight
how unhoneyed is my middle of the
night.
I could see you far enough.
Beyond me how we'll get back
together.
Campsites in Spain, moonlight,
heavy weather.
Today saw the last of my Spanish
shampoo,
the end of my third month without
you.

La canción vacía

Liz Lohead

Hoy vi lo último de mi champú
español.
Duró una era ahora que compartir
contigo,
es cosa ya del pasado.
Tamaño gigante. La marca siempre
fue un compromiso.
El nuevo se adapta exactamente a
mis necesidades.
Antiderrame. Rico en proteínas.
Alimenta el cuerpo, promete
solucionar mi problema de cabello.
Cariño, hoy en día es difícil
preocuparse.
Pero oh, luz de luna insomne
Qué cruda es mi mitad de la noche.
Pude verte lo suficientemente lejos.
Me sobrepasa cómo volveremos a
estar juntos.
Campamentos en España, luz de
luna, mal tiempo.
Hoy vi lo último de mi champú
español,
El final de mi tercer mes sin ti.

Textos y traducciones

I Make my Magic

Muriel Rukeyser

I make my magic of forgotten
things:
night and nightmares and the
midnight wings of childhood
butterflies –
and the darkness, the straining
dark
underwater and under sleep –
night and heartbreak try to keep
myself,

until before my eyes the morning
sunlight pours and I am clear of
all chains and the magic now that
rains down around me is sunlight
magic, I come to a sunlight
magic, yours.

Yo hago mi magia

Muriel Rukeyser

Hago mi magia de cosas
olvidadas:
Noche y pesadillas y las alas de
medianoche de las mariposas de
la infancia
y la oscuridad, la oscuridad tensa
bajo el agua y mientras duermes
–
La noche y el desamor trato de
contenerme,

hasta que ante mis ojos la luz del
sol de la mañana se derrame y
me libere de todas las cadenas
y la magia que ahora llueve a mi
alrededor es magia de la luz del
sol, llego a una magia de la luz del
sol, la tuya.

Textos y traducciones

Tres poemas negros

Emilio Ballagas

Poema de la jícara

¡Qué rico sabor de jícara gritar: jícara!
¡Jícara blanca, jícara negra!
Jícara con agua fresca de pozo
Con agua fresca de cielo profundo, umbrío y redondo
Jícara con leche espesa de trébol fragante -ubre- con cuatro pétalos
tibios

Pero no, no quiero jícara blanca ni negra
Sino su nombre tan solo sabor de aire y de río
¡Jícara, y otra vez, Jícara!

Para dormir a un negrito

Dórmiti mi nengre, dórmiti ningrito.
Caimito y merengue, merengue y caimito.
Dórmiti mi nengre, mi nengre bonito.
¡Diente de merengue, bamba de caimito!
Cuando tu sia glandi vá a sé bosiador...
Nengre de mi vida, nengre de mi amor...
(Mi chiviricoqui, chiviricocó...
¡Yo gualda pa ti taja de melón!)
Si no calla bamba y no limpia moco
le va' abrí la puetta a Visente e' loco.
Si no calle bamba, te va' da e' gran sutto.
Te va' a llevá e' loco dentre su macuto.
Ne la mata 'e güira te ñama sijú.
Condío en la puetta' etá' tatajú...
Dórmiti mi nengre, cara 'e bosiador,
nengre de mi vida, nengre de mi amor.
Mi chiviricoco, chiviricoquito.
Caimito y merengue, merengue y caimito.

Textos y traducciones

Pregón

Por la calle va el pregón
como un pañuelo de espumas.
Como una ola de sabores.
En ruedas de brisa y sol
cantando pasa el pregón.
El pregón hala una bamba
y la bamba arrastra a un negro.
El negro --sudor y brillo--
empuja su carretón.

Cuando pregona el melón
y lo vuelve a pregonar
en el rojo del melón
nos enciende el paladar.
!Piña , guanábana , mango!
!Mamey , platanito, manzano!

El oído va nadando
en ríos de caimito y mango.
Y el olfato, respirando
música en pregón de piña.
Como una ola de sabores,
como un pañuelo de olores
pasa cantando el pregón.

**Escanee el código
con su celular**

facart.es/herbarios-sonoros

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