

Mizzou New Music Initiative

University of Missouri

University of Missouri School of Music

2022-2023 Series

Tour Sudamérica 2023

Mizzou New Music Ensemble:

Valentina Arango Sánchez, flautas

Yoshiaki Onishi, clarinetes

Alexandre Negrão, violín

Cameron Tubbs, violoncelo

Ludwing Espíndola, piano

Anthony Hernandez, piano

Miles Bohlman, percusión

Olivia Sletteland, percusión

Stefan Freund, director

Stefan Freund y Yoshiaki Onishi, co-directores

Domingo, Mayo 13, Bogotá, Colombia

Miércoles, Mayo 17, Córdoba, Argentina

Sábado, Mayo 20, Bariloche, Argentina

Lunes, Mayo 22, Buenos Aires, Argentina

Selecciones del siguiente repertorio

Nocturno "Los Pájaros Negros" Mauricio Charbonnier
(2020) (b. 1979)

Illegal Cycles José Martínez
(2015) (b. 1983)

Ius in Bello Carolina Heredia
(2014) (b. 1981)

El fin del mundo: I - Expansión Patricia Martínez
(2019) (1973-2022)

Sonic Score - Mizzou, 2022 María Chávez
(2022) (b. 1980)

Fragile pulsings of tectonic folds José Halac
(2022) (b. 1962)

Mauricio Charbonnier (b. 1979)

Compositor argentino, radicado en la Ciudad de Buenos Aires, realizó su formación académica en el Conservatorio de la homónima Ciudad y en la Universidad Nacional de las Artes, con desarrollo en el campo de la composición, piano y música de cámara. Sus obras se han estrenado en Italia, España, Polonia, Portugal, Estados Unidos, Brasil, México, Chile, Ecuador, Reino Unido y Cuba, en importantes teatros de su país y del mundo, tanto en festivales internacionales, como en encargos para orquestas de Europa y América Latina. Su catálogo incluye composiciones para piano, música de cámara, música orquestal, obras sinfónico corales y concertantes. Su lenguaje compositivo es netamente neorromántico, con una marcada influencia de corrientes del impresionismo. Mantiene especial interés en recuperar los grandes arquetipos formales: Sinfonía, Concierto, Sonata. Charbonnier trabaja como artista de las cadenas Allegro Hd Euro Channel, Selecta TV Latinoamérica y Radio Nacional Clásica Argentina, como director ejecutivo del Proyecto internacional New music of the Américas, director general del proyecto Consonancias y director artístico de la Asociación Argentina de Compositores. Su discografía es distribuida por los sellos Winter Cat Records Philadelphia y Acqua records Argentina.

Nocturno "Los Pájaros Negros" (2020)

Los pájaros negros son un símbolo, emulan en su vuelo, el transitar de la experiencia humana. Su viaje se inicia desde la oscuridad, el conflicto, el drama, poco a poco esos momentos se abren paso hacia climas románticos, como arquetipos de ensueño y amor. En el final se deja sentir la idea, que toda dificultad terrena y ese pesar de oscuridad, puede ser superado con esperanzadora fé, hacia un camino de luz... como destino eterno... La versión original para clarinete y piano fue compuesta en el año 2012 y estrenada por el propio compositor en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Luego en 2019 realizó su versión para solista y orquesta, estrenada en España por la Orquesta Castvlvm en la ciudad de Linares. La obra fue interpretada y grabada en conciertos y festivales de varios países: Argentina, España (tres ciudades), Bélgica, Brasil, México y Serbia. La versión para trío de bandoneón, cello y piano fue grabada en 2019, para el Disco New Music of the Americas, editado por Winter Cat Records en Philadelphia (EEUU), año en que el álbum se difundió por toda Latinoamérica y España bajo las cadenas Allegro HD Euro Channel, Selecta TV Latinoamerica y Radio Nacional Clásica Argentina, entre otras.

José Martínez (b. 1983)

La música de Martínez incorpora una amplia gama de influencias que van desde melodías folclóricas colombianas hasta técnicas de composición contemporánea, mientras toma prestado de la música latina, el heavy metal y las técnicas de muestreo de audio. Sus obras van desde piezas solistas con electrónica hasta obras orquestales, pasando por ensambles de cámara, piezas electroacústicas y colaboraciones interdisciplinarias. Entre otros, su música ha sido interpretada por grupos como Alarm Will Sound, Wild Up y el cuarteto ganador del premio Grammy Third Coast Percussion. Como egresado en percusión y composición de la Universidad Nacional de Colombia, estudió composición en la University of Missouri y UT Austin. José fue profesor visitante en la East Carolina Universidad y en el New College de Florida. Actualmente, es profesor asistente de música en Colby College.

***Illegal Cycles* (2015)**

Hay una manera sencilla de describir esta pieza. Ponte tus auriculares. En un lado reproduce una pieza de, digamos, Lutosławski, Prokofiev o incluso John Cage. En el otro, reproduce tu banda de Latin Jazz favorita; algo como Fania All-Stars o Michel Camilo. Inicialmente, tu cabeza podría tener dificultades para procesar esta combinación, pero mantén la fe. A veces escucharás un sonido más ocupado, aleatorio o incluso sin sentido. A veces tu cuerpo responderá tocando el pie y moviéndose al ritmo. Después de un tiempo, es posible que escuches que ambos lados se fusionan, sonando como una unidad. Sin embargo, cada uno tira en su propia dirección y se niega a mezclarse.

Illegal Cycles es un intento de contaminar la salsa con cierta experimentación y, al mismo tiempo, buscar el ritmo en el sonido experimental de la música académica. Se puede llamar un subproducto de nuestro mundo pos-posmoderno, donde los límites artísticos entre géneros se vuelven cada vez más borrosos cada día.

Carolina Heredia (b. 1981)

Carolina Heredia es una compositora de música clásica occidental contemporánea acústica y electrónica, así como una artista intermedia. Sus obras han sido encargadas e interpretadas en los Estados Unidos, Sudamérica y Europa por varios músicos y conjuntos de renombre, incluyendo JACK Quartet, Alarm Will Sound, Aspen Contemporary Ensemble, Oberlin New Music Ensemble, Alex Fiterstein, Derek Bermel, Tesla Quartet, Duo Cortona y DRAX, entre otros. Su música ha sido presentada en el Festival SONIC de Nueva York, el Festival de Música y Escuela de Aspen, el Festival de Música Nueva de Bowling Green, el Festival Internacional de Compositores de Mizzou, entre muchos otros. Su música coral está publicada por Hal Leonard. La Comisión de Música Fromm de 2015 apoyó la creación de su obra *Ausencias/Ausências/Absences* para el cuarteto JACK. Esta pieza fue premiada varias veces, incluyendo el Gran Premio del Concurso Internacional de Música Nueva John Corigliano en 2018 y el Concurso de Composición de Música de Lake George en 2019. En 2021, fue galardonada con una Comisión de Barlow Endowment para componer una obra para Duo Axis. Carolina tiene un Doctorado en Composición Musical de la University of Michigan, donde recibió una beca de investigación del Instituto de Humanidades por un año. Sus mentores incluyen a Michael Daugherty, Evan Chambers, Erik Santos y Kristin Kuster. Fue nombrada Profesora Asistente en Composición Musical y ocupó el cargo de directora Asistente/Asociada de la Mizzou New Music Initiative de 2018 a 2022. Actualmente ocupa el cargo de directora de Apoyo Artístico de American Composers Forum.

***Ius in Bello* (2014)**

Ius in Bello es el término en latín para "Ley de Guerra", un conjunto de principios morales que regulan el enfrentamiento. Estos pactos implícitos y explícitos deben ser honrados durante el conflicto. Inspirado por las confrontaciones sociopolíticas en Venezuela que comenzaron en febrero de 2014, *Ius in Bello* es mi respuesta a la violenta represión ejecutada por el gobierno contra los manifestantes civiles, que ha costado vidas y ha demostrado una continua violación de los derechos humanos. Anhelando tiempos de paz y prosperidad, la pieza se involucra con secciones de ensueño en las que imágenes saturadas de color de un futuro perfecto se tiñen con disonancias crujientes. Estrenada por los miembros del JACK Quartet, John Pickford y Ari Streisfeld con Adrienne Pope, Zan Berry y Thiago Ancelmo, en el Festival New Music on the Point 2014.

Patricia Martínez (1973-2022)

Patricia Martínez fue una compositora activa, artista interdisciplinaria e intérprete, trabajando y premiada internacionalmente durante 28 años. Sus intereses creativos e investigativos se centraron en la composición de música nueva y proyectos interdisciplinarios, especialmente teatro musical contemporáneo, ópera nueva, obras sinfónicas y de cámara, música por computadora, improvisación, coreografía-composición y video arte. Creaba música como una expresión multidimensional de lo "imposible": algo que aparece mágicamente, pero desborda cualquier lenguaje artístico para interconectarlos orgánicamente en una nueva dimensión poética y espiritual de la música-teatro, abordando una inquietante reflexión sobre la pérdida y el sufrimiento. Sus obras recibieron premios como: Recommendation Award, International Eisenacher Bach Composition Prize 2020 (DE); seleccionada para el Primer Concurso Internacional de Teatro Musical/Staatstheater Darmstadt/Internationales Musikinstitut Darmstadt (2015); premio "12 Minutes for Moniuszko"-Concurso Internacional de Compositores Stanisław Moniuszko para una Micro-Ópera (PL); 2º Premio del Concurso Internacional de Composición NEW NOTE 2019 (Cr); 2º Premio del Concurso de Composición de Música Electrónica 2019 de Musicworks (CA); 2º Premio de American (EEUU) y premio de la Casa de las Américas 2019/2015 (CU).

El fin del mundo: I - Expansión (2019)

Expansión (2019) es la introducción o prelude de una obra interdisciplinaria en proceso llamada *El fin del mundo* y, al mismo tiempo, una obra independiente de cámara. El tema de *El fin del mundo* se entiende como algo completamente devastador, en el sentido pleno de nuestra existencia que enfrentamos en cada instante de nuestra vida. Esto es algo que está sucediendo ahora y en todas partes. No es posible describir con palabras el significado completo de este tema porque es algo que está sucediendo en direcciones infinitas de la percepción humana, representaciones socioculturales, transformaciones económicas, la sociedad macro global y la vida cotidiana individual.

Maria Chávez (b. 1980)

Nacida en Lima, Perú y radicada en Nueva York, María Chávez es conocida principalmente como tornamesista abstracta, artista sonora y DJ. La coincidencia, el azar y los errores son temas que unen sus objetos de libros, esculturas sonoras, instalaciones y otros trabajos con su práctica improvisada de turntablism en solitario. El libro de Chávez de 2012 sobre turntablism abstracto, *Of Technique: Chance Procedures on Turntable*, escrito e ilustrado por ella misma, se ha convertido en un recurso académico y en un texto fundacional para una nueva generación de tornamesistas. Presentó una pieza como parte de la exposición colectiva, *Don't Blame it on ZEN: The Way of John Cage & Friends* en MOCA Jacksonville en Florida.

Sonic Score - Mizzou (2022)

Originalmente destinado a complementar una obra barroca de Carlo Farina, el imaginativo *Capriccio stravagante* ("capricho extravagante"), para el conjunto de San Lucas en 2015, *Capriccio stravagante* invoca a los instrumentos de cuerda para utilizar técnicas que eran nuevas en ese momento con el fin de evocar los sonidos de una ciudad bulliciosa.

Para *Sonic Scores - Mizzou, 2022*, se les dio a los músicos del Mizzou New Music Ensemble un archivo de sonido de 10 minutos que luego se les animó a memorizar y reinterpretar sin tomar notas. Las fuentes de sonido fueron una combinación de una pieza de sonido original compuesta con un sintetizador y algunas grabaciones de campo ambientales, grabadas por María durante una de sus frecuentes giras por Europa.

La práctica de desarrollar *Sonic Scores* fue inspirada por el movimiento de música concreta, las prácticas de escucha profunda (TM) de Pauline Oliveros y la serie de partituras de texto y gráficos de Christian Marclay. En lugar de depender de una notación musical como medio para dirigir a otros, el enfoque se basa más en el acto de "interpretación auditiva". El lienzo de sonido electrónico original no se escuchará durante la actuación, ni por los músicos ni por la audiencia; en su lugar, cada intérprete se convierte en un filtro performativo para la pieza.

José Halac (b. 1962)

José Halac es un compositor y profesor de composición en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Su obra abarca desde la música de cámara, orquestal y electroacústica hasta proyectos de video arte, teatro, cine y danza contemporánea. Posee un Máster en Música de Brooklyn College (CUNY), donde estudió música para computadora con Charles Dodge. También estudió composición en Argentina con Horacio Vaggione y César Franchisena. Ha recibido varios premios y subvenciones, entre ellos el primer premio en el Festival de Música Electroacústica de Bourges (Francia) en 2000 por su obra *The Breaking of the Scream*, la beca del National Endowment for the Arts en 1994, la beca de la New York Foundation for the Arts (NYFA) en 2001, una subvención de la Fundación Phonos en Barcelona, España, en 1994, American Composers Forum en 2000, Centro Experimental Teatro Colón en Buenos Aires, 2002, UNESCO-Rostrum de Compositores en 1996 y 2000. *Blown 3* y *MAR* obtuvieron menciones honoríficas en 2019 y 2020 en los concursos internacionales de música electroacústica de la Fundación Destellos. Sus partituras son publicadas por BabelScores en Francia. Su música es publicada en los sellos discográficos Tellus, Bourges GhMB, Wasbe, Centaur y Innova.

Fragile pulsings of tectonic folds (2022)

Esta pieza fue concebida y estructurada como un espacio arquitectónico cinético cuyas articulaciones sufren las contingencias de movimientos subterráneos imaginarios (las pulsaciones) que afectan las funciones y el diseño de la construcción (musical). Este proceso se hace gradualmente evidente en la aparición de fases tonales, disonancias espectrales y desorden textural, potencial colapso y reconstrucción.

Mizzou New Music Ensemble

El Mizzou New Music Ensemble, bajo la dirección del Dr. Stefan Freund y el Dr. Yoshiaki Onishi, colabora con compositores y estudiantes de composición de la Universidad de Missouri, ofrece conciertos con regularidad dentro y fuera del campus, y trabaja con algunos de los principales compositores e intérpretes de música nueva del mundo. El Ensemble cuenta con nueve asistentes de posgrado. Ha actuado regularmente en St. Louis a través de las colaboraciones Sound of Art de MNMI en lugares como el Sheldon Concert Hall, el Missouri Botanical Garden, el World Chess Hall of Fame, el St. Louis Science Center, Forest Park y el Contemporary Art Museum. El Ensemble ha sido dirigido por prestigiosos compositores y artistas invitados que han visitado el campus como resultado de la New Music Initiative, incluyendo a Hans Abrahamsen, eighth blackbird, JACK Quartet, Chen Yi, Georg Friedrich Haas, Steven Stucky, y otros.

Mizzou New Music Initiative

La Iniciativa de Nueva Música de Mizzou reúne una serie de programas destinados a posicionar la Escuela de Música de la Universidad de Missouri como un centro líder en las áreas de composición y nueva música. La iniciativa es el resultado directo del generoso apoyo de la Dra. Jeanne y el Sr. Rex Sinquefield, y de la Sinquefield Charitable Foundation. La visión de los Sinquefield es crear un incubador para la composición y la interpretación de nueva música, y posicionar a Missouri como un importante centro de la música del mañana.

Para más información contactar a la Dr. Andrea Luque Káram,
Directora administrativa del Mizzou New Music Initiative.
andrea.luquekaram@missouri.edu

Agradecemos nuestros anfitriones

Carolina Noguera, Universidad Javeriana,
José Halac, Universidad Provincial de Córdoba
Martín Fraile, Festival Internacional de Música de Bariloche
Mauricio Charbonnier, Conservatorio de Música Astor Piazzolla