TEATRO DEL LAGO
FUNDACIÓN

CREACIONES BAJO CONTAGIO

EL MANIFIESTO

Ubicados en distintas ciudades del mundo, cinco compositoras y compositores chilenos crearon por encargo de Teatro del Lago una obra de música contemporánea -interpretada por ensambles de músicos nacionales-, motivados por diversas emociones y sentimientos provocados en pandemia: trascendencia, reinvención, vértigo, vulnerabilidad y egoísmo.
A partir de ello, echaron a volar su talento y compusieron una pieza musical inspirada en vivencias generadas en momentos de encierro, incertidumbre, cambio y transformación, la que ha sido plasmada en un disco producido y grabado por primera vez en su historia por nuestro Teatro del Lago.

Este disco inédito es un legado musical a través del cual buscamos capturar un momento de nuestra historia a través de la experiencia sensorial

MANIFIESTO

de la música en tiempos de pandemia.

Y para completar la experiencia sonora, el destacado cineasta Felipe Ríos, desarrolló cinco microdocumentales en torno al proceso de creación de las y los compositores participantes en este proyecto: Sebastián Errázuriz, Miguel Farías, Fernanda Carrasco, Tamara Miller y Carlos Zamora que muestran el proceso de sus creaciones in situ en los lugares donde dieron vida a sus obras: Santiago, Valparaíso, York, Dresde y Frutillar.

Los invitamos a disfrutar de esta obra de arte musical, 100% nacional, un orgullo para nuestro teatro y para la cultura de nuestro país y el mundo.

Cecilia Bravo
Directora
Arte & Innovación
Teatro del Lago

EL BOSQUE DEL NATIVO

OBRA UNO

En la riqueza del bosque del nativo, o de aquellos que todavía se mantienen vírgenes, el paisaje sonoro es importante. Desde ahí, aparecen pasajes melódicos pausados, cambios.

El bosque ha ido desapareciendo y los que lo han habitado, se han visto afectados por esta intervención.

¿Cómo se traspasa el estado del bosque al sonido? Desde la ciudad de Valparaíso, Fernanda Carrasco nos traslada a través de su obra al proceso de construcción de su imaginario sonoro impregnado por el cuidado de la naturaleza, que nos permitirá aspirar a un estado mejor, a la trascendencia.

TRASCENDENCIA

"¿Qué es aquello que trasciende en mí, en nuestra sociedad, y nuestra relación con la naturaleza y la conciencia social, posterior a esta experiencia que dista ya de ser solo una pandemia sanitaria?"

FERNANDA CARRASCO

MANIFIESTO DE LA COMPOSITORA

Desde el silencio, la búsqueda de lo esencial, hasta el encuentro con el otro como una necesidad de sobrevivencia y colaboración, para esta compositora nacional el reencuentro con uno mismo no es un hecho aislado, sino conectado con la sociedad a través de las comunidades que se habitan.

En su obra "El bosque del nativo" explora la trascendencia como un ir más allá de los límites, de lo tangible, de la conciencia.

Fernanda Carrasco

Licenciada en Ciencias y Artes Musicales y postítulo en composición de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Fernanda Carrasco ha estrenado obras en diversas ciudades del mundo, destacando varias versiones del Festival de Música Contemporánea Darwin Vargas (Valparaíso, Chile) y el Encuentro Internacional de Mujeres en el Arte (Ciudad de México).

Miembro fundador de "Resonancia Femenina Chile, agrupación con la cual se adjudica proyecto para la grabación del primer disco de mujeres compositoras chilenas, Fernanda fue invitada como compositora al proyecto en conmemoración de los 100 años del natalicio de Violeta Parra, estrenando la obra "La silla de tu sombra", interpretada en los teatros de Valdivia y Universidad de Chile.

En 2019, junto con Resonancia, viaja a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) donde estrena la obra "Lamento" para cuarteto de cuerdas en el marco del Simposio Internacional "You Imagine Me, and I Exist. The Afterlives of Sor Juana Inés de la Cruz".

ABULIA INCURIAE

O B R A D O S

Esta obra de Tamara Miller busca representar el individualismo extremo y el egoísmo como un fenómeno que se da no sólo a nivel personal. La pandemia a través del aislamiento logró permear nuestra indiferencia a realidades de otros, al pertenecer, colaborar. Abulia Incuriae es el reflejo musical de esta “otra enfermedad”, de este otro “virus” que vivimos hace ya un tiempo. En su interpretación, los miembros del ensamble se sitúan de cierta forma que no están completamente de espaldas al otro, y aún pueden verse, de reojo. A medida que avanza la obra, se van moviendo lentamente a través de momentos en los que se cruzan y conectan, se cruzan sin verse, o se alejan aún más el uno del otro. Cada uno interpreta lo que le corresponde, intentando coordinarse principalmente a partir de la escucha.

I N D I V I D U A L I S M O

“Después de mí, el diluvio”
LUIS XV

MANIFIESTO DE LA COMPOSITORA

Tamara Miller traslada su creación musical a la puesta en escena visual, a través del movimiento y complementa el sonido y la imagen con el fin de enfatizar determinados contenidos de la obra y expandir las posibilidades musicales. En su propuesta, se aprecia un cruce entre la performance y la música. La obra que compuso para Creaciones Bajo Contagio cruza su biografía y observa cómo la mirada hegemónica es indiferente al tercer mundo y los desprotegidos. Además, el aislamiento físico de la pandemia se mezcla con la indiferencia a colaborar, a la individualidad por sobre la colaboración, al virus del egoísmo.

Utilizando el cuerpo de los intérpretes encarna esa desconexión: la idea de estar juntos, pero a la vez distantes. Abulia Incuriae propone una puesta en escena en que los músicos tocan de espalda a los otros, un juego entre las distancias sobre el escenario, explorar el funcionamiento y comunicación de un ensamble a través de la escucha, y a medida que la obra avanza se van enfrentando, dejando en claro la necesidad de "mirarse el uno al otro".

Tamara Miller

Tamara Miller dedica su labor a la creación de música instrumental contemporánea de diversas conformaciones, como también a la búsqueda de formatos más experimentales e interdisciplinares a través de la inclusión de elementos escénicos como el uso del cuerpo y el espacio, o el diseño de iluminación por mencionar algunos. Esta búsqueda la ha llevado a enfocarse en el trabajo colaborativo e interdisciplinar, dando origen en primera instancia al colectivo Acantun, establecido en Dresde, con quienes desarrolla el proyecto "Tempel im Gehör" en colaboración con el ensamble El Perro Andaluz. En 2020 fundó junto a otras artistas sudamericanas el colectivo interdisciplinar LARAS, el cual se enfoca en temáticas socio-políticas latinoamericanas, migración y feminismo. Actualmente desarrolla también de forma paralela una serie de obras de tipo performance para ser estrenadas en conjunto.

Sus obras instrumentales han sido ejecutadas en Chile y el extranjero, algunas llegando a ser destacadas con premios como el "Composers in

Region - Fantasie Musik" organizado por la Elbland Philharmonie Sachsen, el "Premio OSSCA" de la Orquesta Sinfónica de Salerno Claudio Abbado en Italia, y el tercer lugar en el concurso de composición "Orquesta Marga Marga" en 2016.

Tamara tiene un Bachelor en Artes en composición de la Universidad de Chile y un M. Mus. en Composición de la Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Actualmente se encuentra realizando un segundo Master en Composición Electrónica en la Hochschule für Musik und Tanz Köln.

LETANÍAS DE LA TIERRA MUERTA

Carlos Zamora nos habla de un futuro incierto, de un mundo que se apaga. Desde su residencia en Inglaterra, este compositor relata la desesperanza que siente una mujer que le canta a esa realidad que se acaba. Buscando textos que dieran cuenta de este fin, se encontró con "Letanías de la tierra muerta" de Alfonsina Storni y entrelazándola con su propia creación da vida a sonidos que nos hablan de muerte, del proceso de duelo, de cambios y especies que desaparecen.

A partir del "parlato", que ocupa reiteradamente en esta pieza, agrega dramatismo a la interpretación, que va desde el susurro al grito de aquel que le canta a un mundo que está llegando a su fin.

Llegará un día
en que la raza humana
Se habrá secado
como planta vana,

Y el viejo sol
en el espacio sea
Carbón inútil
de apagada tea.

Llegará un día en que
el enfriado mundo
Será un silencio lúgubre
y profundo:

Una gran sombra
rodeará la esfera
Donde no volverá
la primavera;

La tierra muerta,
como un ojo ciego,
Seguirá andando
siempre sin sosiego,

Pero en la sombra,
a tientas, solitaria,
Sin un canto, ni un iay!,
ni una plegaria.

EXTRACTO

- ALFONSINA STORNI, POEMA 'LETANÍAS DE LA TIERRA MUERTA'

MANIFIESTO DEL COMPOSITOR

Este compositor se sintió inspirado a crear bajo el sentimiento de vulnerabilidad frente a un futuro incierto.

En la búsqueda de textos apocalípticos que hablaran de un mundo pronto a su fin, se encontró con la poesía de Alfonsina Storni, quien lo ayudó en este camino de composición en tiempos de pandemia. De ahí fueron naciendo sonoridades, articulaciones, pasajes, textos e interpretaciones líricas, las que según él mismo sostiene "no pretenden ser más que sí mismas".

Carlos Zamora

Músico calameño radicado en Inglaterra, Carlos Zamora es Magíster en Artes, mención Composición, de la Universidad de Chile y PhD en Música de la Universidad de York. Ha obtenido galardones como el Sir Jack Lyons Award por su 'Concierto para flautas dulces y orquesta de cámara', un Terry Holmes Commission Award por el 'Concierto para piano y orquesta', el Premio Charles Ives del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura por su trayectoria, entre otros.

Considerado uno de los compositores nacionales más relevantes de la actualidad, siendo el más interpretado en nuestro país y en el extranjero durante los últimos quince años, posee un catálogo que abarca casi todos los géneros. Entre sus obras más destacadas se encuentran 'Sikuris' para orquesta sinfónica, 'Cuarteto de cuerdas Nº 2', 'Tenebrae Factae Sunt' para coro, 'Víctor Jara Sinfónico' y la 'Missa Brevis in Memoriam Mater Mei'.

VÉRTIGO

OBRA CUATRO

Inspirado en la “Vida Nueva” del poeta Raúl Zurita, este compositor nacional creó su pieza musical para Creaciones Bajo Contagio entendiendo los espacios como seres vivos, vivenciados desde el dolor virtuoso.

A través de una mezcla con la electrónica, la que se establece como un instrumento más que envuelve a través de una escritura nostálgica, la obra gráfica lo viral, la exponencialidad del virus, con energías que van cambiando y que nos sumergen en el vértigo de los tiempos vividos en pandemia.

El movimiento granular de la poesía de Zurita se mezcla con la sensación de los cuerpos que van dejando vapor sólido en su camino, cadenas de lava, fluidos. De a poco, los colores van representando frecuencias de sonidos, de vértigo que nos enfrenta al miedo de que suceden cosas de las cuales no tenemos control.

TE VES CAER

Te derrumbas.
Te ves caer en medio
de la muchedumbre
y sientes el golpe final
del frío, de la aterrada,
sollozante humanidad
que grita
perdiéndose entre
los témpanos.

Y VERÉ TU CARA

Y veré tu cara emerger
entre las olas
se elevará tu cara
desde las olas
aunque no lo creas,
te digo
ascenderá tu cara
bañada por el cielo
entre las olas.

MANIFIESTO DEL COMPOSITOR

La idea de Vértigo es la primera reflexión del compositor en torno al concepto de contagio, de lo exponencial del virus, y finalmente, de cómo esta exponencialidad revela zonas de vulnerabilidad que se expresan a través de sentimientos relacionados al miedo.

En los textos escogidos del poeta Raúl Zurita, se identifica una intimidad de lo psicológico y lo sentimental, la que pareciera ser causa de lo vertiginoso del espacio.

Miguel Farías

Compositor y doctor en Estudios Latinoamericanos, es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido galardonado con diversos premios internacionales, y su música ha sido interpretada por un sinfín de agrupaciones alrededor del mundo. En el extranjero, fue laureado en los premios Reina Sofía en España y Reina Elizabeth en Bélgica, entre muchos más. En 2012 estrenó en Chile su ópera "Renca, París y Liendres", con la que ganó el premio otorgado por el Círculo de Críticos de Arte y el Premio Altazor. Años después, gracias a su ópera "El Cristo de Elqui" estrenada en la temporada oficial del Teatro Municipal de Santiago, fue reconocido con el Premio Domingo Santa Cruz, que entrega la Academia Chilena de Bellas Artes.

LA HIERBA FLORECE DE NOCHE

OBRA CINCO

Sebastián Errázuriz toma el concepto de la reinvención y flexibilidad como punto de partida para componer su obra. Inspirado en el texto Manifiesto: Peligros y oportunidades de la megacrisis del musicólogo, filósofo y escritor chileno Gastón Soublette, genera una conversación musical entre la idea de naturaleza (meditativa-sencilla) y lo industrial (racional-mecánico), vinculando instrumentos con conceptos: la flauta con la naturaleza, el piano con la maquinaria industrial, lo humano con las cuerdas, todo esto en un constante tira y afloja.

Su pieza musical se desarrolla a través de una conversación en la que la naturaleza se expresa poniendo límites a la idea de progreso y consumo por parte de los seres que la habitan.

Todavía es tiempo de reflexionar, creen algunos, para enfrentar lo que viene con una buena conciencia que nos proteja y nos libre de los peligros de una crisis que ya todo lo abarca.

Como dice el refrán popular, todavía es tiempo de que abras tu ojo si no quieres que te los abran.

- GASTÓN SOUBLETTE, MANIFIESTO: PELIGROS Y OPORTUNIDADES DE LA MEGACRISIS.

MANIFIESTO DEL COMPOSITOR

"La hierba florece de noche" transita por los diversos estados emocionales que nos ha dejado la pandemia. Tal vez hablándonos de la incumplida promesa de felicidad instalada desde la revolución industrial, y que pareciese habernos llevado a una crisis global.

En un ejercicio de reflexión y reinvención, la obra se va escribiendo a sí misma, adaptándose y mostrándose flexible a los oídos de quienes la escuchan.

Sebastián Errázuriz

Sebastián Errázuriz es uno de los músicos más activos y multifacéticos de su generación. Compositor, director de orquesta, productor musical y gestor cultural posee un catálogo de más de 50 obras que incluye 3 óperas, un oratorio, música sinfónica, de cámara y obras para teatro y cine. Se mueve con versatilidad y soltura entre el mundo de la música clásica y la popular. Ha desarrollado proyectos de vinculación de la música docta con la popular con un extenso repertorio de grabaciones y conciertos junto a destacados artistas nacionales. Desde el 2017 vive, trabaja y compone en la ciudad de Frutillar, Chile, Ciudad Creativa de la Música UNESCO.

LOS MÚSICOS

LETANÍAS DE LA TIERRA MUERTA, CARLOS ZAMORA

Ensamble Teatro del Lago

Nicolás Faunes, flauta
Pablo Silva, violonchelo
Cristina Naranjo, piano

Músicos invitados

Jessica Rivas, soprano
Carlos Brito, viola

Sebastián Errázuriz, dirección

LA HIERBA FLORECE DE NOCHE, SEBASTIÁN ERRÁZURIZ

Ensamble Teatro del Lago

Nicolás Faunes, flauta
Pablo Silva, violonchelo
Cristina Naranjo, piano

Músico invitado

Carlos Brito, viola

Sebastián Errázuriz, dirección

El Ensamble Teatro del Lago junto a Carlos Brito y Jessica Rivas interpretaron las obras de Carlos Zamora y Sebastián Errázuriz en una primavera del año 2020 en Teatro del Lago, Frutillar.

LOS MÚSICOS

EL BOSQUE DEL NATIVO, FERNANDA CARRASCO

Camila Díaz,	violín
Esteban Vergara,	violín
Roberto Soto,	viola
Pablo Browne,	violonchelo
Fernanda Carrasco	apoyo dirección

ABULIA INCURIAE, TAMARA MILLER

Fernanda Orrego,	flauta traversa
Benjamín Solano,	violonchelo
Gastón Ytier,	piano
Christian Lorca,	dirección
Miguel Farías	apoyo dirección

VÉRTIGO, MIGUEL FARÍAS

Yaritza Véliz,	soprano
Fernanda Orrego,	flauta traversa
Benjamín Solano,	violonchelo
Gastón Ytier,	piano
Christian Lorca,	dirección

Los músicos invitados interpretaron las obras de Fernanda Carrasco, Tamara Miller y Miguel Farías en una primavera del año 2020, en las dependencias de Tánica, en Santiago, Chile.

TRASCENDENCIA
El bosque del nativo, Fernanda Carrasco

INDIVIDUALISMO
Abulia Incuriae, Tamara Miller

VULNERABILIDAD
Letanías de la Tierra Muerta, Carlos Zamora

VÉRTIGO
Vértigo, Miguel Farías

REINVENCIÓN
La hierba florece de noche, Sebastián Errázuriz

Felipe Ríos Fuentes,

1982, Chile.

Luego de estudiar dirección en la Escuela de Cine de Chile realiza cortometrajes y trabajos cruzados con las artes visuales. El año 2018 estrena la serie documental Gabinete, un recorrido por el arte contemporáneo chileno. El año 2019 estrena su primer largometraje ficción El Hombre del Futuro en la competencia oficial de Karlovy Vary International Film Festival, y ese mismo año estrena el video arte The Emancipating Opera junto a la artista Voluspa Jarpa en *La Biennale di Venezia – 58th International Art.*

EL DIRECTOR AUDIOVISUAL

COLOFÓN

TIPOGRAFÍAS

Tomamos prestada la letra **Futura PT bold** para los títulos de todo el proyecto. Esta tipografía es diseñada en 1927 por Paul Renner, influido por la estética de la *Bauhaus*.

Para los párrafos, utilizamos la letra **Gotham light.**

EDICIÓN & DISEÑO

Departamento de Marketing y Comunicaciones Fundación Teatro del Lago, Frutillar, Chile

CRÉDITOS

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Directora de Arte e Innovación Teatro del Lago, **Cecilia Bravo** ● Jefa de Proyectos Artísticos Teatro del Lago, **Carolina Courbis**

ASESORÍA ARTÍSTICA
Uli Bader, Andrés Rodríguez Spoerer y **Pedro Pablo Prudencio**

REALIZACIÓN AUDIOVISUAL
Dirección, **Felipe Ríos** ● Fotografía, **Matías Baeza** ● Sonido, **Andrés Polonsky** ● Montaje, **Pascual Sotomayor** ● Producción, **Nicolás Lira** ● Realización audiovisual Reino Unido, **Martín Amezaga** ● Montaje Reino Unido, **Martín Amezaga, Pascual Sotomayor** ● Realización audiovisual Alemania, **Antonia Giesen**

DISEÑO
Diseño y realización sitio web, **Roberto Torres** ● Conceptualización y diseño editorial, **María José Díaz**

GRABACIÓN AUDIO

Ingeniera de grabación, **Loretta Nass** ● Asistente de grabación Teatro del Lago, **Raimonds Rudzajs** ● Asistente de grabación Tánica, **Marco Acuña**

EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN TÁNICA

Producción, **Christiane Maier** ● Iluminación y Sonido, **Marco Acuña** y **Jean Rousseau Aste** ● Asistente técnico edificio Tánica, **José Castillo**

EQUIPO TEATRO DEL LAGO

Director Ejecutivo, **Fernando Ortúzar** ● Directora de Arte e Innovación, **Cecilia Bravo** ● Jefa de Proyectos Artísticos, **Carolina Courbis**

Técnica y Operaciones

Jefa de Eventos, **Andrea Henríquez** ● Jefa de Eventos, **Bárbara Oyarzo** ● Iluminación, **Carlos Barrientos** ● Tramoya, **Cristián Guerrero** ● Asistencia escenario, **Carlos Ovando, Víctor Villarroel** y **Miguel Ampuero** ● Supervisión técnica, **Guillermo Martínez** ● Jefe de Seguridad y Operaciones, **Sandro**

Yáñez ● Seguridad, **Yerson Soto, Rubén Arismendi, José Galindo, Javier Altamirano** y **Rodrigo Noriega** ● Aseo, Ninette Hechenleitner e Inés Ruff

Comunicaciones y Marketing Jefa de Comunicaciones, **Paula Larraín** ● Coordinadora de Comunicaciones, **Constanza Jiménez** ● Diseñadora Editorial, **María José Díaz** ● Diseñadora Digital, **Manuela Sánchez** ● Realizador audiovisual, **Juan Luis Cortés** ● Community Manager, **Alejandra Beéche**

Pasador de página obra *Letanías de la Tierra Muerta*, **Nikola Mrksa**

AGRADECIMIENTOS

Semanas Musicales | Frutillar Chile ®

N.M. PIANOS

TÁNICA

PARTNERS

Gracias a nuestros Amigos y Partners, por sumarse a nuestros sueños.

MAIN PARTNERS

TÁNICA

FUNDACIÓN GABRIEL & MARY MUSTAKIS

IBAÑEZ ATKINSON FUNDACION

TEATRO DEL LAGO AMIGOS

PARTNERS

BANCO BICE

isa INTERVIAL

CECINAS LLANQUIHUE

grupo saesa

gasco

SKY

MEDIA PARTNERS

EL MERCURIO

EL LLANQUIHUE LLANQUIHUE • CHILOÉ • PALENA

Diarioaustral REGIÓN DE LOS RÍOS

COLABORADORES

VIÑA LA ROSA

essal Pura VIDA

AGUA MINERAL NATURAL PUYEHUE

Chile

CREACIONES BAJO CONTAGIO

TEATRO DEL LAGO
FUNDACIÓN

Todos los derechos reservados.
@Fundación Teatro del Lago 2020

@teatrodellago

teatrodellago.cl