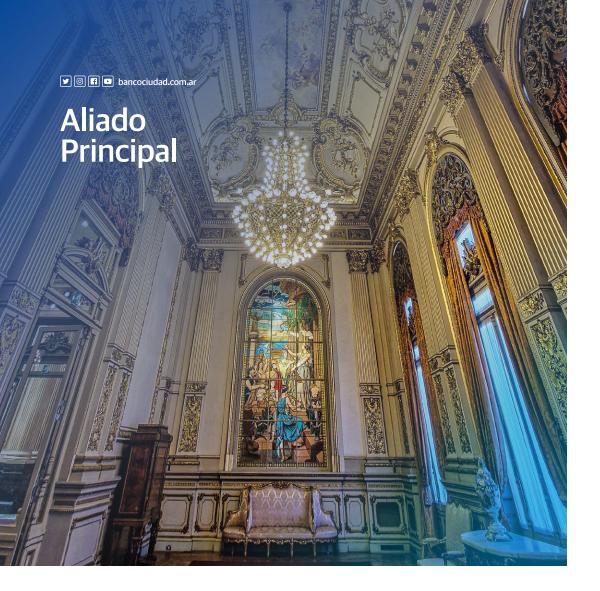
TeatroColón

Contemporáneo

Voices & Piano

Peter Ablinger Raphaël Languillat Alvin Lucier

Jefe de Gobierno

Jorge Macri

Jefe de Gabinete

Gabriel Sánchez Zinny

Ministra de Cultura

Gabriela Ricardes

TeatroColón

Dirección General

Gerardo Grieco

Dirección Ejecutiva y Artística

Gustavo Mozzi

Dirección de Ópera

Andrés Rodríguez

Dirección de Ballet

Julio Bocca

Voices & Piano

PIANO

Joonas Ahonen

PERFORMER

Maricel Álvarez

DISEÑO SONORO

Y AUDIOVISUAL

Sebastián Verea

DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Ariel Conde

COORDINACIÓN ARTÍSTICA

Y PRODUCCIÓN

Emanuel Fernández Carolina Martín Ferro

DICIEMBRE

Martes 2 I 20h

SALA PRINCIPAL

PARTE I

Franz Schubert (1797-1828)

Deutsche Tänze y Écossaises, op. 33, n.° 1:

Waltz

Peter Ablinger (1959-2025)

Voices & Piano: Bertolt Brecht

Robert Schumann (1810-1856)

Albumblätter, op. 124, n.° 14 y 17: Vision

Elfe

Peter Ablinger

Voices & Piano: Hans Eisler

Anton Webern (1883-1945)

Variaciones para piano, op. 27 n.º2

Sehr schnell

4

PARTE II

Peter Ablinger

Voices & Piano: Alvin Lucier

Alvin Lucier (1931-2021)

I am sitting in a room

Peter Ablinger

Voices & Piano: Pier Paolo Pasolini

Robert Schumann

Romanzen, op. 28 n.° 2: Einfach Gesänge der Frühe, op. 133 n.°4

Peter Ablinger

Voices & Piano: Cage y Feldman

Voices & Piano: Carmen Baliero (Fútbol)

Franz Schubert

Galop, op. 49

Peter Ablinger

Voices & Piano: Lola Kiepja *

ESTRENO MUNDIAL

Raphaël Languillat (1989)

flagellatio ii (torso) (2015-2025)

Duración estimada:

Parte I: 55 min Intervalo: 20 min

Parte II: 25 min

Farte II. 25 IIIIII

Duración total: 100 min

MÁS INFORMACIÓN

Voices & Piano © Peter Ablinger. Publicado y distribuido por Zeitvertrieb Wien/Berlin.

5

REACH FOR THE CROWN

ROLEX HA SIDO RELOJ OFICIAL DEL TEATRO COLÓN DESDE 2010.

EL DATEJUST

FOTO: JULIA WESELY

Joonas Ahonen

Piano

Aclamado por su versatilidad, el pianista finlandés transita con maestría desde el Clasicismo vienés en fortepianos históricos hasta estrenos mundiales de música contemporánea compuestos para él. Miembro del ensamble Klangforum Wien -referente mundial en el ámbito de la música de los siglos XX y XXI-, integra asimismo un dúo con la violinista Patricia Kopatchinskaja y se presenta como solista junto a orquestas de prestigio internacional.

En el Teatro Colón, se presentó en las temporadas 2012 y 2022 del ciclo Contemporáneo, interpretando de György Ligeti su desafiante Concierto para piano y de Charles Ives la monumental Sonata para piano n.º 2 «Concord». Paralelamente a su actividad como intérprete es un reconocido pedagogo, siendo en la actualidad profesor de piano en la Universidad de Música y Danza de Colonia.

Antonio Seguí - S/T (Serie París a Buenos Aires Ca. 1970) Colección Fundación Corporación América

Apoyamos las expresiones que dan vida a nuevas ideas y fortalecen nuestra identidad colectiva.

FOTO: NORA LEZANO

Maricel Álvarez

Performer

Reconocida actriz, performer, directora, docente y curadora. Su práctica artística se desarrolla en la intersección del teatro, la performance, la danza y las artes visuales, generando una fusión de los espacios en los que el cuerpo, como un aparato artístico y crítico, se puede manifestar. Su trabajo fue presentado en salas como el Museo Reina Sofía, el CETC, ArtHaus, CCK, la Akademie der Künste Berlin, el Museo Universitario del Chopo en Ciudad de México, The Center for the Less Good Idea en Johanesburgo, los teatros Argentino de La Plata, General San Martín,

Cervantes, así como en BIENALSUR, el Festival de San Sebastián, Sundance y los teatros Argentino de La Plata, General San Martín, Cervantes, Konzert Theater Bern, entre otros. En el ciclo Contemporáneo del Teatro Colón, fue narradora en Einstein on the beach en las temporadas 2023 y 2024.

DESCUBRÍ MÁS DE NUESTRO MUNDO SHOPFINDELMUNDOWINES.COM

Sebastián Verea Diseño sonoro y audiovisual

Compositor transdisciplinar, su trabajo con música, sonido, imágenes y textos explora el cruce entre el arte y la ciencia, desplegando poéticamente las preguntas que esa fricción produce. En forma de instalaciones, conciertos, óperas experimentales y performances, su obra indaga en los vínculos entre consciencia, materia y memoria, a través de huellas sensibles de lo humano, tecnologías y sistemas artificiales. Sus proyectos operan como campos de observación donde lo orgánico y lo maquínico, lo racional y lo incierto, conviven sin resolverse.

Creemos en el poder de la expresión artística para **inspirar, unir y transformar.**

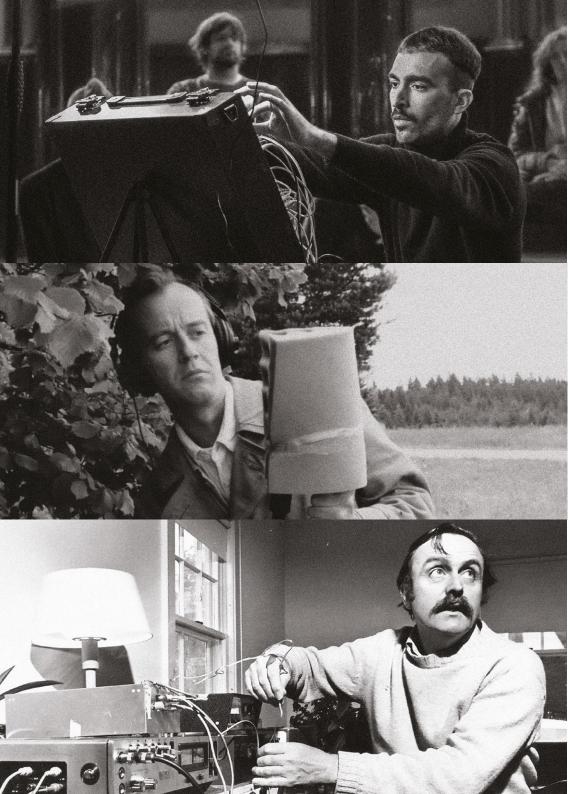

Alejandro Avakian - Green (2023) Colección Fundación Corporación América | Oficina CGC

aeropuertosargentina.com

El contorno de la voz y la forma del espacio

Por Rodolfo Biscia

Entre las voces retratadas por Ablinger, no falta la de Alvin Lucier, de quien también se ofrece una de sus piezas más emblemáticas, con la resonancia del cuerpo parlante propagándose en el espacio arquitectónico. Por su parte, la obra de Raphaël Languillat se aparta de la vocalidad para concentrarse en ese instrumento de percusión que el siglo XX nos enseñó a redescubrir en el piano.

Raphaël Languillat. Strom (Zürich) Foto: Leonid Pesenti, 2024. Peter Ablinger. Foto: Siegrid Ablinger, 1996 (detalle). Alvin Lucier (s/d). Desde muy temprano, los compositores persiguieron los contornos de la voz hablada e inventaron notaciones para intentar fijar su elusiva melodía, no menos que su ritmo imprevisible. Aún desconocemos si, en ese camino, el «fonorrealismo» que acuñó y cultivó el austríaco Peter Ablinger supone un punto de llegada o uno más de sus mojones. Pero no hay dudas de que logró llamar nuestra atención sobre la inadvertida música que los humanos producimos al hablar.

El más usual de sus antecedentes hay que buscarlo en los recitativos de las óperas, donde unos pocos acordes y progresiones armónicas sostienen la línea de una voz a mitad de camino entre el habla y el canto. Pero también cabe pensar en los experimentos de Arnold Schönberg con la *Sprechstimme* (literalmente: «voz hablada»). En su *Pierrot lunar*, el compositor no se inspiró en el canto sino en el estilo declamatorio que la actriz Albertine Zehme desplegaba en el cabaret literario. Despreocupado por la entonación precisa de las notas sugeridas, abordó la fórmula en más de una obra y ensayó notaciones diversas de ese canto hablado, o de esa habla que tiende al canto y a la vez se aleja de él.

TEATRO COLÓN — TEMPORADA 2025 CONTEMPORADA 2025

Otro caso fascinante, algo al margen del modernismo centroeuropeo, fue el de Leoš Janáček, que a partir de 1897 comenzó a recopilar «nápěvky mluvy», «melodías o tonadas del habla». (Habría que traducir: «tonaditas del habla», ya que nápěvky es un diminutivo.) En sus óperas, la superlativa atención a la prosodia y al ritmo sincopado de la lengua checa sin duda derivan de esta afición. Janáček llenó pequeños cuadernos con escrúpulo; al registrar en vivo estas «cancioncitas» del habla, muchas veces los cronometraba. Incluso llegó a documentar la curva que trazaron las palabras finales de su madre agonizante. No en vano escribió en uno de sus ensayos que, más allá de las convenciones que imponen el idioma y la gramática, las curvas tonales y los ritmos del discurso son «ventanas hacia el alma de una persona».

Ablinger comenzó a componer las piezas del ciclo *Voices & Piano*, para cinta y piano en vivo, en 1998. Si Janáček fue deudor de la filosofía y la física del tardío siglo XIX (Herbart, Zimmermann, Helmholtz), el compositor austríaco se benefició de los avances del tardío siglo XX, y así desarrolló un software que le permitió realizar un análisis espectral de las voces grabadas. Se centró en personalidades célebres y eligió pasajes de entrevistas, diálogos y lecturas.

Aunque casi ninguno de estos personajes cante, el lenguaje lo hace por ellos: Ablinger, de hecho, concibió el conjunto como un ciclo de canciones, una suerte de *Liederkreis*. Fue compilando más de sesenta piezas, de las que recomendó interpretar en cada caso una selección, sin necesidad de respetar ningún orden.

Las partes compuestas para piano se sobreimprimen a las voces grabadas sin temor a la redundancia. Tampoco incurren en una servidumbre mimética. Con grados variables de elaboración, el compositor las ha descrito como «el escaneo temporal y espectral» de cada voz, e incluso como «una fotografía cuadriculada». O más fríamente: «En realidad, la parte de piano es el análisis de la voz». El pianista ni acompaña las voces ni meramente las espeja. Puede que rivalicen, que el teclado las comente esclareciendo su lógica, o que a veces las persiga como una sombra acústica. En cualquier caso, el intérprete debe acoplarse a la reproducción de los discursos grabados como un pintor que dibujase voces –valga la paradoja– a mano alzada.

16

El conjunto de personajes elegidos para esta ocasión es relativamente heterogéneo y permite adivinar simpatías ideológicas v estéticas. Se trata de Bertolt Brecht (que aquí habla en inglés). Hans Eisler, Pier Paolo Pasolini, John Cage y Morton Feldman. Pero también se incluyen dos referencias australes. Por un lado, una de las cinco piezas que Ablinger dedicó a la compositora Carmen Baliero, que aquí medita sobre los motivos más bien irracionales que llevan a la gente a adoptar la identidad de un equipo de fútbol. Por otro, la que gira en torno al canto chamánico de Lola Kiepija, una de las últimas exponentes de la cultura selk'nam: en esta ocasión, el análisis espectral parece conjugarse con la etnomusicología. Estas melodías, que Kiepjia entonó cuando tenía 90 años, fueron registradas en 1966 por la etnóloga Anne Chapman y se difundieron en dos discos editados por el sello Ethnic Folkways Records en 1972 y en 1977. (Ablinger conoció las grabaciones de Kiepjia a través de una conversación en 2018 con el artista sonoro Julián Galay.)

Como los movimientos de una suite, las partituras presentan algunas indicaciones de carácter. Para acompañar la voz de Eisler, por ejemplo, se recomienda un talante «neoclásico». La figura de Pasolini trae una sugerencia de danza: la parte del piano debe ejecutarse al modo de una tarantela. Para el retrato doble de Cage y Feldman, Ablinger cita *Cuadros de una exposición* de Mussorgski, en particular el dúo entre el judío rico Samuel Goldenberg y el pobre Schmuyle. «Fútbol», de Baliero, lleva la indicación «como una habanera», ritmo que también sugiere el compositor al retratar la voz del Che Guevara.

En esta antología de fotografías sonoras, el pianista Joonas Ahonen entrevera miniaturas románticas: una «danza alemana» y un «galop» de Schubert, dos opúsculos de las *Hojas de álbum, op. 124*, de Schumann, y uno de sus tardíos *Cantos del alba.* Y, en plan más expansivo, la segunda de sus *Tres romanzas, op. 28*, una obra apacible, con un episodio central de una armonía algo más tortuosa. También se suma, en vena serial, el brevísimo movimiento central de las *Variaciones op. 27*, de Anton Webern, donde el vaso comunicante con la obra de Ablinger es más directo: en la partitura de «Lucier», se indica que la articulación debe semejarse un poco al op. 27 de Webern.

17

Pero no todo son voces. Otra de las obras del programa se aparta de la vocalidad para concentrarse en ese instrumento de percusión que el siglo XX nos enseñó a redescubrir en el piano. Se trata de flagellatio ii (torso), de Raphaël Languillat, compositor y artista francés, también curador, residente en Offenbach. La obra está concebida para piano –amplificado, en el caso de que se ejecute en espacios carentes de reverberación—; también puede añadirse, ad libitum, un video en vivo. Por momentos sutil, por momentos violentísimo, este solo de piano dura un cuarto de hora. Al tiempo que evoca La flagelación de Cristo de Caravaggio y la técnica pictórica del claroscuro, recuerda, si no la música de Galina Ustvólskaya, los epítetos que se aplicaron a la compositora: «La Dama del martillo», la llamó Elmer Schönberger; «Suma Sacerdotisa del Sado-Minimalismo», la bautizó David Fanning.

Un ritmo tenaz de semicorcheas preside la obra; el tipo de articulación, también invariable, es el que la directa expresividad del italiano denomina *martellato*. La pieza acaba siendo un *tour de force* para la ejecución de dinámicas graduales, muchas veces independientes, e incluso contrapuestas, en ambas manos. Un *crescendo* de la mano izquierda puede entrecruzarse con un *diminuendo* en la derecha. Y así la obra puede recorrer la vía desde lo casi audible hasta intensidades que hieren el oído. A veces el pianista se confina a una sola nota; otras veces, a acordes de dos, tres o más notas muy próximas: por momentos, parece que asistiéramos a la génesis de un *cluster*.

Entre las voces retratadas por Ablinger, no falta la de Alvin Lucier, de quien también se ofrece una de sus piezas más emblemáticas. Si el compositor austríaco persiguió el contorno melódico y rítmico de las voces ajenas, en *I am sitting in a room* el artista norteamericano se propuso suavizar las irregularidades de su propia prosodia, dada su tendencia a tartamudear.

El texto original de la obra coincide en parte con la partitura, y con la esencia de una partitura: un conjunto de instrucciones para una posible interpretación; alude a las circunstancias en que es proferido y a la citada peculiaridad del habla de Lucier. Pero la pieza preserva su identidad conceptual ligada a cualquier otro texto y con la asistencia de otros medios tecnológicos, analógicos o digitales.

I am sitting in a room tuvo su estreno neoyorkino en el Museo Guggenheim y su grabación integró como apéndice sonoro la revista Source: Music of the Avant-Garde. Un registro posterior, más extenso, preserva y desfigura el discurso de Lucier a través de un bucle de treinta y dos regrabaciones durante cuarenta y cinco minutos. La grabación a la enésima potencia va liberando diversos efectos. Ajenas a toda ecualización, algunas frecuencias se eclipsan, otras se amplifican, interfieren entre sí o trafican armónicos. La voz va perdiendo sus rasgos humanos. Poco a poco, surge un pulso repetitivo, que puede recordar los drones de la música minimalista.

Entretanto, la resonancia del cuerpo parlante se propaga en el espacio arquitectónico donde ocurre la obra. Si la música es, como quería Ferruccio Busoni, *klingende Luft* –«aire sonoro»–, la pieza de Lucier vuelve perceptible el ámbito donde circulan patrones ondulatorios cada vez más desligados de la voluntad comunicativa de la voz que los originó. En esta discreta aventura acústica, pasamos del plano de la semántica al dominio de lo incomprensible, y del grano de la voz al espacio casi palpable donde las ondas resuenan.

Pocas cosas nos dejan sin palabras.

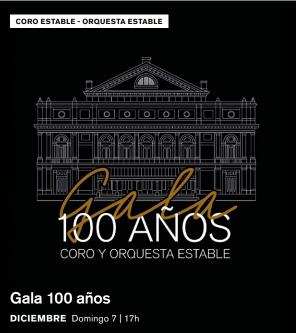

TeatroColón

Lo más esperado está por llegar

Más información y entradas a la venta en teatrocolon.org.ar

Av. Pedro de Mendoza 2163

La Boca, Ciudad de Buenos Aires

y su gran aporte a la cultura.

TeatroColón

Dirección General Gerardo Grieco

Dirección Ejecutiva y Artística Gustavo Mozzi

Dirección de Planeamiento Estratégico Gastón Cami

Directorio

Lía Rueda DIRECTORA VOCAL Alejandro Gómez VOCAL Víctor Hugo Gervini VOCAL Dirección de Ópera Andrés Rodríguez

Dirección de Ballet Julio Bocca

Coro Estable - Dirección Miguel Martínez

Coro de Niños - Dirección Helena Cánepa

Directora invitada Beatrice Venezi

Filarmónica de Buenos Aires - Dirección Principal

Zoe Zeniodi

Dirección del Instituto Superior de Arte Marcelo Birman

Dirección CETC/ Contemporáneo Martín Bauer

Dirección Ejecutiva Orquesta Estable

Michèle González Noguera

Dirección Ejecutiva Filarmónica de Buenos Aires

Analía Belli

Dirección General de Producción

Dirección General de Producción Marcela La Salvia Dirección de Producción Artística y Eventos

Amida Quintana Gómez

Dirección de Estudios Musicales Marcelo Ayub

Gerencia de Proyectos Artísticos Florencia Raquel García

Gerencia Operativa Enlace Artística Económica Joaquín Inchausti

Joaquin inchau

Producción

Federico Scanzani / Fernando Haidar / Maia Desiderato Sadouet / Lucía Vázquez Acuña / Matias Puricelli / Pilar Sosa / Sofía Condisciani / Zunilda Eva González

Asistencia de dirección general de producción Andrea Morbelli

Asistencia de dirección de Estudios Musicales
Diana Canela

Coordinación de Estudios Musicales Luciana Zambarbieri Coordinación de Artistas y Maestros Sebastián Nicolás

Coordinación de Materiales Musicales Augusto Reinhold Coordinación General de Escenario

Coordinación Principal Alejandro Díaz / Diego Beneduce Archivo Musical 2da Jefa Cristina López

Supervisión Daniel Socastro / Fabio Machuca

Dirección General Escenotécnica

Dirección Escenotécnica Ana Lorena Riafrecha Jefe Técnico de Escenario Palmiro Criniti Jefe Técnico de Realización Verónica Cámara Jefes Técnicos

Asistencia de Producción María Cremonte

Audio Andrés Cabaleiro

Documentación Arnaldo Colombaroli (interino)

Electricidad Escénica Adrián Fiorruccio

Efectos Escénicos Juan Cruz Trentuno

Escenografía Lucila Rojo

Escultura Mariana Meijide

Herrería Teatral Gustavo Gómez

Infraestructura Escénica Luis Pereiro

Luminotecnia Rubén Conde

Maquinaria Escénica Palmiro Criniti

Peluquería y Caracterización María Eugenia Palafox Pintura y Artesanía Teatral Juan Paulo Batallanos Ruiz

Producción Ejecutiva Jorge Negri

Producción Escenotécnica Verónica Cámara

Redes y Comunicación Escénica Cristian Escobar

Sastrería Teatral Carlos Pérez (interino)

Tapicería Carlos De Pasquale

Utilería Héctor Vidaurre Video Natalio Ríos

Zapatería Blanca Villalba

Juan Martín Collados

Enlaces

Producción Técnica Ballet Florencia Bordolini

Enlace Técnico Ópera, Conciertos y Eventos Lucía Rivero /

Enlace Técnico CETC y Ópera de Cámara Ladislao Hanczyc

Dirección General Técnica, Administrativa y Legal

Dirección General Técnica Administrativa y Legal Diego Capuya

Dirección de Asuntos Legales Florencia Silvain Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial

Gerencia Operativa Compras, Contrataciones, Suministros y Adquisiciones Daiana Lemos

Gerencia Operativa Gestión de Recursos Humanos

Gabriel Pokorny

Gerencia Operativa Desarrollo de Recursos Humanos Kathia Osorio Niño

Dirección General Ejecutiva

Gerencia Operativa de Gestión Edilicia Marcelo Marconi Gerencia Operativa Atención Integral al Público y Sala Natalia Hidalgo

Jefe de Sala Juan Labrador

Gerencia Operativa de Estrategia Comercial Matías Tau

Dirección Unidad de Control de Gestión

Analía Alberico

Asuntos Institucionales y Comunicación

Dirección de Comunicación Nicolás Carpena Jefe de Prensa Hugo García Coordinación de Colón Digital Felicitas Rama Edición del programa Claudia Guzmán Institucionales Laura Hazan

te quiere ver crecer

PROMOCIÓN DERECIDA POR EL BANCO DE LA CIUDAD DE BLENOS AIRES, CUETA O-999/3208-3 (BANCO CUIDAD) VÁLIDA PRAR LA REPÚBLICA ARGENTINA, TODOS IOS DÍAS DESDE EL ONO1/2025 HASTA EL 31/03/2025 Y DESDE EL 0/1/2/2025 AL 31/12/2025, PRAR COMPRAS EN PESOS EN HASTA DO CUIDAS SIN INTERES EN ABONOS Y LOCALIDADES INDIVIDUALES DE TODAS LAS FUNCONES DE LA TEMPORADA 2025 DEL TEATRO COLÓN INO VALIDO PARA ESPECTÁCULOS DETERCEROS O CO-PRODUCCIONES I ABONADAS CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA, Y MASTERCARD Y

CABAL DEL BANCO CIUDAD. ADEMÁS DESDE EL OII/O4/2025 HASTA EL 30/TI/2025 SE OFRECERÁN HASTA 6 CUOTAS SIN INTERÉS EN COMPRAS EN PESOS DE ABONOS Y LOCALDADES INDIVIDUALES DE TODAS LAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA 2025 DEL TESTRO COLÓN (NO VÁLIDO PARA ESPECTÁCILLOS DE TERCEROS O CO-PRODUCCIONES) ABONADAS CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA Y MASTERCARO Y CABAL DEL BANCO CIUDAD. COMPRACIONINE ATRAJÉS DE WIWITEATROCOLON DAS SUJETO AD SIDO MINIOLAD DE CUOY DE LA BANCO CIUDAD COMPRACINITAD EN PORMOCIÓN ES VÁLIDA SÓLO PARA CONSUMOS DE TIPO FAMILIAR NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIÓN ES CONFORME RES, SISE ZOUTS, SE EZOUTY ZÃO EZOTT TINA. TEA Y CETANA (MA INCILIDIO) DO DOS PERODO CONTRAS POR DO CONTRAS PROMOCIÓN ES ON FORME RES, SISE ZOUTS, SE EZOUTY ZÃO EZOTT TINA. TEA Y CETANA (MA INCILIDIO) DO DOS PERODO CONTRAS POR DO CONTRAS PROMOCIÓN ES ON LIMITACIONES AD L'ARJETS CONSULTE TRANS WAS ANALYZADO. PARA CONSUMOS PARA POR PORTO PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O INITIACIONES AD L'ARJETS CONSULTE EN WINW BANCOCIO DAD COM AR

ALIADO PRINCIPAL

GRANDES ALIADOS

ALIADOS DE LA TEMPORADA

ALIADOS DE ÓPERA

ALIADOS DE BALLET

ALIADOS DE FILARMÓNICA

ALIADO DEL ISA

HORA OFICIAL

ALIADO DE VISITAS GUIADAS ALIADO TECNOLÓGICO

SAMSUNG

