Universidad Nacional Autónoma de México
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
Facultad de Música, Programa de Maestría y Doctorado en Música

Conversatorio Musical
Diálogos Transversales.
Creación que emana de la escucha mutua

Coordinadores: Jorge A. González / CEIICH-UNAM y **Roberto Kolb/** Facultad de Música-UNAM

Miércoles 21 de noviembre de 2018
17:00 horas

PROGRAMA

Etéreos y flotando los colores en silbidos [2018] - Aleyda Moreno
Kantes del eksilio [2018] - Emmanuel Pool
Río Negro [2018] - María Clara Lozada y Nicolás Hernández
Resonancia liminal Guatemalteca [2018] - Adela Marín Villegas y Otto Castro Solano
Diálogo sonoro con la flora [2018] - Aketzalli Rueda Flores
exploraciones [2018] - Aldo Lombera

Etéreos y flotando los colores en silbidos [2018]
Aleyda Moreno / Duración: 15 min.
Creación interdisciplinaria entre música/video e iluminación, inspirada en las imágenes coloridas que me producen al escuchar silbidos sobre todo en espacios acústicos con mucha resonancia, así como en las sensaciones de color emanadas de ellas. Las imágenes audiovisuales de los silbidos son el elemento esencial de esta creación y en las cuales exploro una relación entre el sonido y el color. Esta pieza escrita en forma de partitura gráfica tiene como dotación instrumental tres voces (silbadores), flautas, dos violines, zampoñas de juguete y mangueras naranjas de electricidad. Un "aire colorido" se va transformando en el tiempo y al final se convierte en un viento que pone en movimiento a las flores en el campo. La participación del público es crucial para esta obra ya que ellos serán el viento, el impulso que hará que las flores se muevan. En la última parte, el público se incorporará al "aire colorido" haciendo sonidos vocales de viento y cuando este llegué a su cúspide, se proyectará la imagen del movimiento de las flores en el campo. Todos son el "viento colorido". Los sonidos airosos se desvanecen hasta desaparecer.
Participantes: Adriana Santiago, Aleyda Moreno, Carlos Hernández, Emmanuel Pool, Flor Méndez, Jesús Flores, José Greco, Laura Jiménez y María Clara Lozada. Video: Adela Marín

***Kantes del eksilio* [2018]**
Emmanuel Pool / Duración: 10 min.
Recontextualización de cantos populares en ladino con textos de exiliados españoles en la cual se busca hacer un acercamiento de la idea del exilio y la diáspora de españoles, desde el siglo XV con la expulsión de los judíos sefarditas y al XX con los exiliados españoles en hispanoamérica.
Participantes: Emmanuel Pool y María Clara Lozada. Dirección escénica: Fabiola Huízar.

***Río Negro* [2018]**
María Clara Lozada y Nicolás Hernández / Duración: 12 min.
El presente proyecto surge del interrogante ¿cómo suena Colombia? del que a su vez se desprenden otras preguntas: ¿cómo suena Colombia para un colombiano que ha abandonado su país? ¿cómo suena esa nostalgia por las cosas simples y los viejos sitios? ¿cómo suena esa añoranza por la familia y los seres queridos? ¿cómo se ve el país desde el afuera? etc. Desde dichos cuestionamientos nos hemos propuesto entonces realizar una obra para flauta y electrónica en formato fijo que nos permita en términos musicales expresar nuestras posturas ante dichos cuestionamientos. Además, el presente proyecto toma extractos de poesía de autores colombianos que funcionan como puentes o conexiones entre el afuera y el adentro, entre el pasado, el presente y el futuro del país. De este modo, pretendemos explorar cómo desde la música contemporánea podemos abordar imaginarios que van más allá de una simple nostalgia tradicionalista a un sentimiento más profundo que exprese las relaciones complejas que tenemos con nuestro país.

***Resonancia liminal Guatemalteca* [2018]**
Adela Marín Villegas y Otto Castro Solano / Duración: 12 min.
El proyecto *Resonancia Liminal Guatemalteca* es una propuesta que escudriña a la ciudad de Guatemala. Es parte de un primer acercamiento sonoro y compositivo ejecutado durante una residencia artística de un mes, en dicha ciudad por el compositor Otto Castro. Dicha pasantía fue otorgada por los Centros Culturales de España en Guatemala y en Costa Rica y se concreta en una creación electroacústica, que posteriormente es confrontada y complementada con la exploración de la artista visual Adela Marín, quien acompañó al compositor en todo el proceso de observación y análisis de este lugar. La ciudad de Guatemala devuelve un rico ambiente de cuestionamientos sociales, confrontaciones culturales, de observación de los actores y componentes urbanos para decantar en una obra audiovisual. Con diferentes exploraciones inter y trans-disciplinares en el proceso de su construcción.

***Diálogo sonoro con la flora* [2018]**
Aketzalli Rueda Flores / Duración: 9:30 min.
Este proyecto nace a raíz de la necesidad de fomentar una conciencia social sobre el medio Natural, buscando la valorización de la vida vegetal, así como una conexión con las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla, a partir de un llamado de atención sobre los problemas suscitado de expropiación o "proyectos de muerte" que repercuten directamente en la ecología de nuestro país, deteriorando y menospreciando a la Naturaleza y a la Vida. Dialogo entre reclamos de expropiaciones del ayer (carta jefa Seattle) y el ahora (columna de los condenados de la sierra) en simbiosis sonora con la voz de las Plantas.
Participantes: Adela Marín, Aketzalli Rueda, Aldo Lombera, Aleyda Moreno, Emmanuel Pool, María Clara Lozada, Nicolás Hernández y Roberto Kolb. Con el apoyo de Arantxa y de las Plantas.

***exploraciones* [2018]**
Aldo Lombera / Duración: variable
Proyecto de experimentación compartida en el que, a través de diversas exploraciones realizadas por los participantes a lo largo del semestre —así como las resonancias que se

desprenden de éstas—, se generan materiales para armar un evento colectivamente; los cuales, a la vez reflejan el acercamiento creativo que cada explorador tuvo al experimentar percibiendo, utilizando, transformando y creando "libremente" con diversos espacios y objetos de su cotidianidad.
Participantes: Adela Marín, Aketzalli Rueda, Aleyda Moreno, Emmanuel Pool, María Clara Lozada, Nicolás Hernández, Roberto Kolb, Aldo Lombera y el público.

Semblanza de los participantes

Adela Marín Villegas. Costarricense, Master en Diseño del Espacio, el Producto y la Imagen de la Universidad Veritas, Costa Rica. Licenciatura en Artes Plásticas y estudios adicionales en Fotografía Universidad de Costa Rica.
Artista activa en el medio costarricense, con producción en fotografía, dibujo, videoarte e instalación. Elegida como fotógrafa oficial del Libro Teatro Nacional de Costa Rica 120 años: 1897-2017. Alegoría, símbolo y libertad cultural (2017). Mención de Honor, Premio Latinoamericano: Mujeres y Testimonios en Ecuador (2002); Mención de Honor en el Concurso Centroamericano de Video-creación "Inquieta Imagen" (2002), Museo Arte contemporáneo en Costa Rica; Mejor Video-creación 10 + 1 Muestra de Cine y Video Costarricense (2002). Fue seleccionada como representante en la Bienal de Arte Centroamericano (2003).
Ha participado en encuentros, ponencias y en más de 100 exposiciones de arte en: Costa Rica, España, México, Panamá, Cuba, Venezuela, Chicago, Guatemala, entre otros. Sus trabajos y comentarios de su obra se encuentran publicados en más de 140 medios entre periódicos, revistas y CDs de música. Con obra publicada en el libro Mapas Abiertos: Fotografía Latinoamericana por Alejandro Castellote, Fundación Telefónica de España (2003). + info: https://adelamarinfoto.blogspot.com/

Aketzalli Rueda Flores. Nacida en Puebla de Zaragoza el 5 mayo de 1991. Realizo sus estudios universitarios en la BUAP, egresando en el 2015 como Bióloga. A lo largo de su carrera nunca abandonó sus pasiones: la música y el dibujo, lo que le permitió desarrollar una tesis titulada *"Te Escucho Floración"* la cual busca dar un significado musical al ADN. Trabajo que le permitió obtener dos primeros lugares en el 2016: "*Concurso de Exposición Oral de Proyectos de Tesis"* de la BUAP (2016) y *"Concurso Maestro Juan Luis Cifuentes Lemus a la mejor Tesis de Licenciatura en Biología 2014-2016"*. CACEB, A.C., COMPEB, A.C., El Colegio de Biólogos de México, A.C. y AMFEB. A.C. En ese mismo año decidió desarrollarse más en las artes participando en el *"Curso de Ilustración Botánica empleando Elementos Pictóricos" de* la FAD-UNAM y el *"Diplomado en Creación Sonora con Nuevas Tecnologías*" del CMMAS. Actualmente es estudiante del Posgrado en Música (tecnología musical), UNAM, lo cual le permitirá seguir en la búsqueda de una interconexión de las ciencias y las artes, con el objetivo principal de encontrar una sonoridad comunicativa del contexto biológico (genética de plantas) actual, sin dejar de lado la ilustración que ya es parte de su crecimiento personal.

Aldo Lombera [1990]. Soy un creador radicado en la Ciudad de México. Obtuve mi título de Licenciado en Composición y Música Teórica en el CIEM y tomé el Diplomado de Composición para Cine y Artes Escénicas del NICO. Desde 2017 curso la Maestría en Composición Musical en la Facultad de Música de la UNAM.
Me gusta crear música de diversos estilos y para distintas áreas: desde música de cámara acústica, electroacústica y mixta hasta música para artes escénicas y cine. Recientemente he desarrollado una atracción hacia la investigación y la práctica de procesos de experimentación compartida —y lo que surge de éstos—, con un interés particular en proyectos de inclusión de una amplia gama de colaboradores creativos —sin importar si se dedican a la música o no—, así como de objetos, espacios y experiencias de la vida cotidiana que puedan operar como instrumentos y/o detonantes

para la música y su performance.
He tenido el gusto de que mi trabajo sea reconocido internacionalmente por distintas personas, festivales y programas para la creación, así como que sea presentado por fabulosos intérpretes. Agradezco profundamente a todos aquellos que han apoyado y han sido parte de mi (nuestra) música. + info: aldolombera.com

Aleyda Moreno Ramírez [1982]. Compositora e improvisadora mexicana. Realizó la licenciatura en composición, estudios de piano y música electroacústica en la Escuela Superior de Música INBA. Posteriormente, realizó estudios de posgrado en el Conservatorio Superior de Música de Aragón en España. Ha sido acreedora a becas FONCA, Visiones Sonoras, entre otras.
Su música ha sido interpretada en el Festivales Internacionales de Música Contemporánea en América y Europa. Su primera producción discográfica fue realizada por los sellos *Deutschlandfunk, Neos*, la obra fue comisionada por *KLANG! Netzwerk Neue Musik Hamburg* e interpretada por el ensamble *Intégrales*.
Los elementos esenciales en su creación musical son la experiencia sensorial del sonido, la sensualidad de la música, transmitir emociones profundas a través de
una gestualidad creada a partir de una relación del timbre con el color y la creación de contrastantes estados emocionales.
Dentro de la improvisación: fue miembro del Colectivo *Noiztrik*, colaboró con la *Generación Espontánea*, dirigió el proyecto de improvisación Interestelar *voyage* y actualmente realiza su proyecto de improvisación solista con voz, copas de cristal y electrónica.
Actualmente realiza estudios de maestría en la Facultad de Música de la UNAM en la Ciudad de México.

Emmanuel Pool Castellanos. Cantante, instrumentista e investigador. Titulado en canto por la Escuela Superior de Música bajo la cátedra de Héctor Sosa, fue acreedor al premio "Contratenor de México" de la primera edición del Concurso Olivia Gorra (2015). Ha cantado con diversas agrupaciones nacionales e internacionales, como el Ensamble Cantiga Armónica, Grupo Danserye, Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Capella Barroca de México, Orquesta Juvenil Carlos Chávez y Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.
Ha tomado clases magistrales con personalidades como Regina Orozco, Camille Paol, Francois Guerrier, Franco Iglesias, Roberto Bañuelas, María Luisa Tamez, Martín Oro, Jean-Christophe Frisch, Graciela Araya, Carlos Mena y Rogelio Riojas-Nolasco y se ha presentado en diversos recintos nacionales e internacionales. Su debut cinematográfico con la película *Bola negra- El musical de Ciudad Juárez* de Marcela Rodríguez y Mario Bellatin (2012).
Actualmente se encuentra cursando la maestría en Interpretación musical en la UNAM.

María Clara Lozada Ocampo. Flautista e investigadora colombiana, egresada de la Carrera de Estudios Musicales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (2014) en donde se desempeñó como flautista e integrante del semillero de investigación. Participó en la novena edición del FEMUSC en Jaraguá do Sul (Brasil) en enero-febrero de 2014. En 2017 obtuvo el título de Maestra en Música de la UNAM con la tesis "La notación musical como condición de posibilidad para la interpretación" en la que, desde la semiótica, plantea un paralelo entre el lector literario y el intérprete como lector musical. Actualmente es doctorante en la misma institución y adelanta un proyecto de investigación en el que se problematizan los discursos tradicionales en torno a la interpretación yel intérprete, en primera instancia a partir del trabajo con repertorio cercano a otras artes escénicas como el teatro, el performance y la danza.
Ha participado en proyectos interdisciplinares como la puesta en escena Instantáneas del doctor Farabeuf en 2017 y el proyecto MUXIC (colaboración Sorbona-UNAM) para la producción de

música con uso de nuevas tecnologías en 2018.

Nicolás Esteban Hernández Bustos. Ganador en 2014 de la convocatoria "Plataforma 28" de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. En los años 2015 y 2016 fue ganador de la III y IV edición del Concurso Nacional de Jóvenes Compositores con las obras orquestales "Necrópolis" y "Dicen tanto y tan poco", las cuales fueron ejecutadas por la Orquesta Sinfónica de Caldas (Colombia). Sus estrenos en Estados Unidos incluyen las obras "Yellow Butterflies" para trío de cuerdas interpretada en el festival Wintergreen Summer Music and Academy Virginia (2014), y "A Sign in Space", comisionada por el Modern Brass Initiative del Conservatorio de Boston en enero de 2016. Parte de sus obras han sido publicadas con la editorial Cayambis Music Press. En mayo de 2018 participó en el proyecto MUXIC (colaboración Sorbona-UNAM) para la producción de música con uso de nuevas tecnologías en 2018.
Realizó estudios de licenciatura en música en la Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga-Colombia) donde llevó estudios de composición con el Dr. Manuel Mejía. Actualmente adelanta estudios de doctorado en composición en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) bajo la tutoría de la Dr. María Granillo, en donde también realizó su maestría.

Otto Castro. Doctorando en Tecnología Musical en la UNAM, cuyo tutor es el Dr. Rodrigo Sigal Sefchovich. Cuenta con Maestría en Tecnología Musical por la UNAM. Egresado de la Maestría en Artes de la Universidad de Costa Rica, Licenciado en Composición Musical por la Universidad de Costa Rica.
Premio Nacional de Costa Rica en Composición Musical Aquileo J. Echeverría (2010) Premio ACAM (2009, 2010). Ha sido jurado para concursos como: The International Computer Music Conference – ICMC - (2012, Ljubljana, Eslovenia) y (2016, Sao Pablo, Brasil), Seminario de Composición Musical de la Universidad de Costa Rica, Concurso de Arte Sonoro (MUCEVI, 2011), entre otros. En 2001 y 2002 beca: Profesionales Iberoamericanos del Ministerio de Cultura de España. Ha llevado cursos con Franco Donatoni, Mesías Maiguashca, Trevor Wishart, José Manuel Berenguer, Sergio Luque, Adolfo Nuñez, José Luis Carles y Chris Brown entre otros. En 2018 ganó la Residencia Artística Centroamericana convocada por el Centro Cultural de España en Guatemala.
Ha publicado a través de Editorial Ariel, España con la Fundación Telefónica y ha sido curador de dos proyectos de difusión de las nuevas tecnologías aplicadas a la música como son: REDASLA (Red de Arte Latinoamericano) y MICROCIRCUITOS, esta última patrocinada por la Fundación Príncipe Claus de Holanda. +info www.ottocastro.com