

Contemporáneo → 2022

Ballet Mécanique

Aliado Principal

te quiere ver crecer

Jefe de Gobierno
Horacio Rodríguez Larreta

Jefe de Gabinete
Felipe Miguel

Ministro de Cultura
Enrique Avogadro

Director General
Jorge Telerman

JONAS KAUFMANN

JUAN DIEGO FLÓREZ

GUSTAVO DUDAMEL

SONYA YONCHEVA

OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 36

QUE SUENE LA MÚSICA

Todo comienza con un movimiento. Hecho de tensión y relajación, de serenidad y emoción. De menor a mayor. Una voz, luego otra y, después, una multitud. Es calmante, conmovedora, estimulante. Tan profunda como nuestros recuerdos y tan luminosa como nuestras ilusiones. Es a la vez llamada y respuesta. Se alimenta de inspiración, se perpetúa con pasión y sigue viva a lo largo de generaciones. Es tan vital como la respiración y tan esencial como el movimiento. Es, en más de un sentido, la expresión más pura de vida.

#Perpetual

Ballet Mécanique

Dirección musical
Rut Schereiner

Pianos
Lucas Urdampilleta y Silvia Dabul
Trompeta
Werner Mengel
Trombón
Pablo Fenoglio
Percusión
Tambor Fantasma:
Bruno Lo Bianco, Oscar Albrieu,
Gonzalo Pérez Terranova,
Frank Kumor, Gabriel Rodríguez,
Daniela Cervetto,
Pedro Montes de Oca,
Lucas Castelli y Lucas Udrisard
Diseño de sonido
Mauro Zannoli

Parte I

Erik Satie (1866 -1925)
Cinéma (1924)

Entreacto del ballet *Relâche*, con película de René Clair
Arreglo para piano a 4 manos de Darius Milhaud

- I. *Cheminées, ballons qui explosent (Chimeneas, globos que explotan)*
- II. *Gants de boxe et allumettes (Guantes de box y fósforos)*
- III. *Prises d'air, jeux d'echecs et bateaux sur les toits (Snorkels, juegos de ajedrez y botes sobre los techos)*
- IV. *La danseuse, et figures dans l'eau (La bailarina, y figuras en el agua)*
- V. *Chasseur, et début de l'enterrement (Cazador, y comienzo del entierro)*
- VI. *Marche funebre (Marcha fúnebre)*
- VII. *Cortege au ralenti (Procesión en cámara lenta)*
- VIII. *La poursuite (La persecución)*
- IX. *Chute du cerceuil et sortie de Borlin (Caída de ataúd y salida de Borlin)*
- X. *Final: écran crevé et fin (Final: pantalla perforada y final)*

Unsuk Chin (1961)
Fantaisie Mécanique (1994, rev. 1997)
ESTRENO ARGENTINO

- I. *Entrada: variación con las notas graves La Sib Do*
- II. *Variación I. Presto con brio*
- III. *Variación II. Prestissimo*
- IV. *Variación III. Fließend*
- V. *Aria con intervalo de cuartas: Andante - Scherzo con delicatezza - Precipitoso*
- VI. *Pequeño estudio para teclados: Allegro con leggerezza - Allegro con moto*
- VII. *Episodio con elementos metálicos: Andante sussurrando*
- VIII. *Improvisación sobre 7 métricas*

Sebastián Rivas (1971)
Ghosts before breakfast (2022)
ESTRENO MUNDIAL
Con video de Alexis Moreano Banda sobre el film dadaísta de 1928 de Hans Richter

Parte II

George Antheil (1900-1959)
Ballet Mécanique (1924-25)
Con película de Fernand Léger

📅 **Octubre**
Mar 11 | 20H

📍 **Sala Principal**
Teatro Colón

Entr'acte, de René Clair © 1924 - Fondation Jérôme Seydoux-Pathé - Succession René Clair
Fantaisie Mécanique de Unsuk Chin - Editor original: Boosey & Hawkes. Representante exclusivo Barry Editorial (www.barryeditorial.com.ar)
Ghosts before breakfast - Coproducción con Grame Lyon Centro Nacional de creación musical.
Ballet Mécanique (1923) de George Antheil - Editor original: Schirmer (Wise Music Group). Representante exclusivo Barry Editorial (www.barryeditorial.com.ar)
Le Ballet Mécanique de Fernand Léger & Dudley Murphy. Todos los derechos reservados por los artistas / Cortesía de Light Cone.

Pocas cosas nos dejan sin palabras.

Rut Schereiner

Directora Musical

Rut Schereiner inició sus estudios en su país natal, la Argentina, donde obtuvo un Diploma Superior de Piano y comenzó sus estudios superiores. Al llegar a Francia obtuvo un premio de dirección de orquesta y análisis en L'École Normale Supérieure de Paris, un Master en música y musicología del siglo XX en la Universidad de Paris y dos diplomas de habilitación como profesora y directora de Conservatorios. Su interés por la creación musical la llevó a fundar, conjuntamente con el compositor Luis Naón el ensemble Diagonal, dedicado a la música contemporánea. Ha dirigido un número importante de estrenos con ensambles como: Movimiento, l'itinéraire, Regards, Interface, Ensembles du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Diagonal, les solistes de l'Orchestre de Paris, Vortex, Hic and Nunc, Inercia, Tropi y la orquesta de la Opera de Reims. Rut ha dirigido en varias ocasiones en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, en el Teatro Cervantes, y estuvo al frente de varias de las principales orquestas argentinas. Actualmente tiene a su cargo la clase de dirección de orquesta del Conservatorio Nacional de Reims y la clase de iniciación a la dirección en el Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

96 AÑOS
JUNTO A LOS CLÁSICOS

#SomosMitre

MITRE
AM790

@radiomitre
radiomitre.com.ar

Erik Satie (1866-1925)

Eric Alfred Leslie Satie fue un compositor francés estrechamente vinculado a los movimientos artísticos dadaísta y surrealista, siendo una figura esencial en las vanguardias de siglo XX. Su estilo despojado y poco convencional representa la primera ruptura definitiva con el romanticismo francés del siglo XIX y con las obras del impresionismo (cuyo mayor exponente era su amigo, el compositor Claude Debussy); se niega a involucrar sentimientos grandiosos, ignora las formas tradicionales y las estructuras tonales, y a menudo adopta la forma de la parodia. Ejerció una inmensa influencia la música de principios de siglo XX, particularmente en Francia, y póstumamente, en los Estados Unidos.

Unsuk Chin (1961)

Nació en Corea del Sur y vive en Berlín desde 1988. Estudió en Seúl con Sukhi Kang y luego en Hamburgo con György Ligeti, de quien es considerada su principal discípula. Liberada de todos los dogmas estéticos, Chin ha desarrollado un lenguaje personal, con texturas a la vez densas y claras, y una escritura instrumental y vocal muy sofisticada. Atrajo la atención de directores internacionales como Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Alan Gilbert, Kent Nagano, Esa-Pekka Salonen, David Robertson, Peter Eötvös, Myung-Whun Chung, George Benjamin, Susanna Mälkki, Jukka-Pekka Saraste, François-Xavier Roth, Leif Segerstam, Hannu Lintu, Jakub Hrusa, Kazushi Ono e Ilan Volkov, entre otros. Ha recibido muchos honores, incluidos el Grawemeyer de Composición Musical (2004), Arnold Schoenberg (2005), Ho-Am (2012), Wihuri Sibelius (2017), Bach de Hamburgo (2019), Kravis (2020) y Leonie Sonning (2021).

René Clair (1898-1981)

Director francés de cine mudo y sonoro, cuyas producciones se destacaron por el humor burlesco y el surrealismo cinematográfico. Entre sus principales películas se encuentran: *Paris que duerme* (1924), *Un sombrero de paja italiana* (1927), *Bajo los techos de París* (1930), *El millón* (1931), *¡Viva la libertad!* (1931), *El fantasma se embarca* (1935) y *El silencio es de oro* (1947).

Sebastián Rivas (1971)

Estudió con Sergio Ortega, Ivan Fedele, Philippe Leroux y Georges Aperghis, en el Conservatorio de París, en el de Estrasburgo y en el Ircam. Sus obras son interpretadas por conjuntos y solistas como el Ensemble Intercontemporain, la Orquesta Filarmónica de Radio France, Christophe Desjardins y Pierre Strauch. Su música de concierto gira en torno del tratamiento electrónico en tiempo real y al gesto instrumental. Desarrolla un trabajo de creación e investigación sobre nuevas formas escénicas y plásticas, nuevas formas de teatro musical, instalaciones sonoras y performances, en estrecha relación con las tecnologías digitales. Es profesor de Composición en Francia y la Argentina, y director del Centro Francés de Creación Musical GRAME.

Hay realidades que parecen ficción
y ficciones que parecen reales.

Después están las cosas increíbles.

Hans Richter (1888-1976)

Fue un pintor y cineasta experimental alemán. Formó parte de la vanguardia dadaísta. colaboró con la revista *De Stijl* y con el movimiento Novembergruppe (ligado al expresionismo alemán); junto a Graeff publicó la revista *G* dedicada al cine abstracto. Se vinculó artísticamente con Duchamp, Ernst, Calder, Léger, Arp, Tzara, Man Ray, Schwitters, Lissitsky, Naum Gabo, Pevsner, entre otros. En 1940 emigró a los Estados Unidos, donde fue director del Film Institute.

George Antheil (1900-1959)

Se formó en el Conservatorio Sternberg de Filadelfia y con el compositor estadounidense de origen suizo Ernst Bloch. En 1921 se mudó a Europa, donde desempeñó un papel importante dentro de la vanguardia musical francesa. En 1923 se estableció en París relacionándose con James Joyce, Ezra Pound, Ernest Hemingway y Man Ray, entre otros. Regresó a los Estados Unidos en 1933, donde trabajó para diferentes compañías de cine como compositor y productor asociado. Entre sus obras destacan el *Ballet Mécanique* (1924), la *Sinfonía de Jazz* (1925-55) y las óperas *Transatlantic* (1930) y *Volpone* (1953).

Alexis Moreano Banda (1971)

Artista videasta e investigador especializado en estudios cinematográficos y del audiovisual. Nació en Quito y actualmente reside en París.

Fernand Léger (1881-1955)

Pintor de las máquinas, de industria y la vida urbana, Léger se adelantó al futurismo, al art déco y al pop-art. Al igual que Picasso y Braque, el descubrimiento de Cézanne cambió su perspectiva, pero se alejó del cubismo ortodoxo para trabajar con una paleta propia y una temática orientada a la iconografía de la máquina. Artefactos convertidos en figuras geométricas son el retrato perfecto de esos primeros años del siglo XX, un mundo nuevo y deshumanizado. Cultivó también otras artes como el cine, el teatro y las vidrieras.

Los mecanismos de alta precisión y el fantasma de la libertad

Por Rodolfo Biscia

Bajo la fascinación por la máquina, la música flirteó con el cine en esa Edad de Oro de la colaboración artística que fue la década de 1920. Basta invocar a Erik Satie, padre tutelar de toda vanguardia: le corresponde el mérito de haber escrito la primera música sincronizada para un *intermezzo* filmico, el que separa los dos actos de su ballet *Relâche* (*Día de asueto*, 1924).

Si las danzas de *Relâche* estilizan el mundo del espectáculo de variedades, el acompañamiento musical que ideó Satie para el *Entreacto* de René Clair inaugura un modelo novedoso. Aunque incluye una marcha fúnebre derivada de la de Chopin, el compositor evita toda evocación de una atmósfera. Tampoco recurre a la técnica del leitmotiv. Se limita a yuxtaponer módulos –de uno o dos compases, de ritmo binario o ternario– que se repiten sin tregua. Algunos de esos patrones son potencialmente repetibles *ad libitum*, a fin de acoplarse con las imágenes en movimiento.

El *Ballet Mecánico* (1924-25), la obra más emblemática de George Antheil, retomó y exacerbó la fórmula de Satie. En *Entreacto*, la repetición está al servicio de una laxa forma de rondó: episodios diversos con un refrán recurrente. En el *Ballet Mecánico*, el procedimiento se exaspera desplegando “una gigantesca forma AAAAAA”, según dejó anotado el músico norteamericano. A este temprano entusiasta del *ragtime* y el jazz le interesa introducir irregularidades y modificaciones métricas: así, la reiteración se ve afectada por la adición o sustracción de partículas o células musicales. Paradójicamente, resultó

imposible lograr una coordinación exitosa con la película homónima de Fernand Léger y Dudley Murphy, y por eso ambas obras tendieron a volverse independientes.

Orquestada como una usina industrial para dieciséis pianolas y percusión muy frondosa, la partitura original del *Ballet Mecánico* se divide en tres “rollos”, en alusión al soporte de papel perforado mediante el cual reproduce música un piano mecánico. En 1926, la obra se estrenó con una instrumentación reducida en París, donde fue un éxito; al año siguiente, la misma versión fue recibida con desdén por el público neoyorkino. La forzada sincronización con el film ocurrió recién en 1935. En 1953, el compositor revisó y abrevió la obra, atenuando sus rasgos más radicales.

Según exageró Ezra Pound en su *Tratado sobre armonía* (1927), el *Ballet Mecánico* se ubicaba en una relación precisa respecto de *La consagración de la primavera* (1913) de Stravinsky: como la planificación urbanística respecto de la mera arquitectura. Pero el *Ballet* de Antheil no supera *La consagración de la primavera*, a la que debe parte de sus audacias, y en cambio delata la influencia inmediata de *Las bodas* (1923), una obra en cuya orquestación Stravinsky pensó incluir la pianola. La omnipresencia de la dimensión rítmica, en cualquier caso, desaloja toda idea de plan tonal o desarrollo temático. La inclusión de campanillas eléctricas, hélices y sirenas recuerda los experimentos del *bruitismo* italiano, potenciados ahora por el abordaje percusivo de los instrumentos armónicos. Y, si el compositor afirmó

haber tomado del compositor estadounidense Henry Cowell la técnica de los *clusters* (racimos o grupos de notas contiguas), el tercer “rollo” de la obra hace un uso expresivo del silencio que anticipa los hallazgos de John Cage, quien evitó reconocer a Antheil como precursor.

"La música de Stravinsky, dura, fría, apática, poderosamente brillante y virtuosística, fue la favorita de mi adolescencia. De una forma diferente logré la dura y fría impecabilidad de posguerra a la que quería llegar, pero con un estilo y medios completamente distintos."
- George Antheil

En el caleidoscopio de *Entreacto*, desfila la *troupe* chapliniana de Satie, Duchamp, Picabia, Man Ray, Auric, Milhaud... En *Fantasmas antes del desayuno* (1928), de Hans Richter, reaparece Milhaud con su esposa, y puede entreverse a Paul Hindemith, autor de la música para piano mecánico que acompañaba el film y que hoy permanece perdida. Casi un siglo más tarde, Sebastián Rivas ha revisitado el cortometraje –blanco de la furia nazi– junto con Alexis Moreano Banda. Mientras que el videasta interviene el film original, con sus inolvidables sombreros voladores y un ominoso revólver que se multiplica a sí mismo, Rivas propone un collage musical en clave post espectralista. Ambos someten la peripecia a una puesta en abismo temporal y, a través de la inocencia de una mirada infantil, delatan la premonitoria violencia que anidaría en el film.

La pieza de la surcoreana Unsuk Chin, por su parte, introduce una inquietud filosófica en la constelación dadaísta de las obras que este programa reúne. *Fantasia mecánica para cinco instrumentistas* presenta, ya desde el título, una paradoja: la atribución de mecanicidad a un género indisociable de la espontaneidad y la libertad formal. Comisionada por el Ensemble Intercontemporain, la pieza fue compuesta en 1994 y revisada tres años más tarde. Es un ejemplo entre muchos de la sensibilidad textural y el preciosismo constructivo –a fin de cuentas, modernista– de la discípula de György Ligeti. A través de medios precisos y deliberados, que no excluyen la articulación de esta breve obra en microformas rigurosas, se acaba produciendo el espejismo de una improvisación: Unsuk Chin parece indicar de este modo el lugar donde la ilusión del azar se confunde con el fantasma de la libertad.

Dirección de Producción

Daniela Cerchiaro | Directora de Producción

Cuerpos Artísticos	Coordinación Producción Artística	Coordinación de Estudios Musicales
Ballet Mario Galizzi	Coordinador General Augusto Techera	Coordinador General Marcelo Ayub
Coro Miguel Martínez	—	—
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires Enrique Arturo Diemecke	Contemporáneo Martín Bauer Carolina Martín Ferro Emanuel Fernández	Coordinación General de Escenario Coordinador General Matías Cambiasso
Coro de Niños César Bustamante		Archivo Musical 2da Jefa Cristina López
Orquesta Estable		Supervisores Daniel Socastro Fabio Machuca

Dirección Escenotécnica

Enrique Bordolini | Director Escenotécnico

Antonio Gallelli | Coordinador General
Palmiro Criniti | Jefe Técnico de Escenario
Verónica Cámara | Jefe Técnico de Realización y Talleres

Asistentes Asistente de Director Escenotécnico Oscar Vázquez	Herrería Teatral Gustavo Gómez	Redes y Comunicación Escénica Cristian Escobar
Asistente de Streaming Karina Barresi	Infraestructura Escénica Luis Pereiro	Registro Escenotécnico María Cremonte
Jefes Técnicos Audio Federico Guastella	Luminotecnia Rubén Conde	Sastrería Teatral Carlos Pérez
Documentación Arnaldo Colombaroli	Maquinaria Escénica Palmiro Criniti	Tapicería Carlos De Pasquale
Electricidad Escénica Ricardo Azzariti	Peluquería y Caracterización María Eugenia Palafox	Utilería Héctor Vidaurre
Efectos Escénicos Ricardo Giménez	Pintura y Artesanía Teatral Claudia Vega	Video Natalio Ríos
Escenografía Juan Carlos Monzani	Prevención de Riesgos Escénicos Oscar Flores	Zapatería Blanca Villalba
Escultura Jorge Crescente	Producción Ejecutiva Jorge Negri	Enlaces Asistente Técnico Ballet Estable Florencia Bordolini
	Producción Escenotécnica Verónica Cámara	Asistente Técnico CETC y Ópera de Cámara Ladislao Hanczyc

· Pianos verticales y de cola

· Pianos digitales

· Importadores exclusivos de Roland y Kohler & Campbell

· Distribuidor oficial de Yamaha

· Asesoramiento integral en pianos nuevos y usados

Teatro Colón

Director General

Jorge Telerman

Jefa de Gabinete

Paz Dubarry

Coordinador General

Mariano Uccello

Director Ejecutivo

Martín Boschet

Director de Programación

Pablo Maritano

Director Técnico, Administrativo y Legal

Ignacio Greco

Directora de Producción

Daniela Cerchiaro

Director del Instituto Superior de Arte

Marcelo Birman

Director Escenotécnico

Enrique Bordolini

Gerencia Operativa de Promoción
y Relaciones con la Comunidad

Florencia Raquel García

Directora de Recursos Humanos

Elisabeth Sarmiento

Comunicación Institucional

Jefe de Prensa

Hugo García

Coordinador de Comunicación Institucional

Marcelo Grosman

Coordinadora de Colón Digital

Felicitas Rama

Paraná 913 - CABA info@pianosbaldwin.com.ar

4811-0319 1135651069 **PROMUSICA**

@CristinaBaldwin @baldwin.pianos

Baldwin

ALIADO PRINCIPAL

ALIADOS DE LA TEMPORADA

Tenemos una cuenta gratis para vos

Abri tu caja de ahorro 100% online, bonificada de por vida.
Recibi tu tarjeta de débito en casa y disfrutá de beneficios exclusivos.

Enterate más

te quiere ver crecer

COMISIÓN DE APERTURA, MANTENIMIENTO DE CUENTA Y EMISIÓN DE TARJETA DE DÉBITO 100% BONIFICADA. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.BANCOCIUDAD.COM.AR.
EL PRODUCTO OFRECIDO CORRESPONDE A LA CARTERA DE CONSUMO.

**Disfrutá una experiencia única.
Disfrutá la Experiencia Colón.**

 teatrocolonoficial

 teatrocolon

 teatrocolon

 teatrocolontv

www.teatrocolon.org.ar

Para más
información,
escaneá el QR