ÓPERA DE CÁMARA

LUCIÉRNAGA

12 días de encierro no apagaron su luz

Luciérnaga

Ópera para soprano, actor, ensamble de cámara, electroacústica y multimedia

Música GABRIELA ORTIZ ✯ Libreto SILVIA PELÁEZ

Estreno mundial: 10, 11 y 13 de octubre de 2018
Sala Miguel Covarrubias, Centro Cultural Universitario
Comisionada por la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM
M68 y Festival Vértice. Experimentación y vanguardia

culturaUNAM

UNAM La Universidad de la Nación

Presentación

En 1953, Alcira Soust Scaffo (1924-1997), viajó de Uruguay a México para continuar sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se rodeó de personalidades como el escritor mexicano José Revueltas. Participaba, como muchos otros, en el Movimiento estudiantil, cuando el 18 de septiembre de 1968 el ejército invadió la Universidad Nacional y, esa noche, Alcira se ocultó en el baño de hombres de la Torre de Humanidades, donde sobrevivió durante 12 días a base de papel y agua. Fue encontrada desfalleciente por el poeta Rubén Bonifaz Nuño y el historiador Alfredo López Austin. Años después, con apoyo de amigos, regresó a Uruguay con su familia en junio de 1988. Allá siguió recorriendo calles y regalando al mundo sus poemas hasta que su luz se extinguió en un hospital de Montevideo el 30 de junio de 1997.

De esta historia, surge ***Luciérnaga,*** una ópera sobre la resistencia del individuo frente a las fuerzas del poder y el arte como salvación.

Luciérnaga es una ópera de cámara nacida del interés de Gabriela Ortiz y Silvia Peláez por la poeta Alcira Soust y el símbolo en que se convirtió al ser la única persona que resistió la invasión del ejército en la UNAM. La dupla creativa de la compositora y la dramaturga busca un acercamiento metafórico y simbólico del individuo frente a las fuerzas del poder, las luchas por la justicia y la verdad, que siguen vivas. Una historia sobre el individuo frente a las fuerzas del poder, sobre el ser humano vulnerable ante los grandes acontecimientos sociales, acerca de la posibilidad de sobrevivir atravesando muros, con la ayuda de otra visión: la del poeta y, por extensión, la del artista.

En un reto por crear un libreto original y actual, Silvia Peláez, realizó investigación documental y artística, y trabajó con una poética propia y con la yuxtaposición de imágenes para encontrar la forma de hablar de nuestro mundo, nuestro tiempo, logrando un texto desde la metáfora y la intensificación del lenguaje, sin apartarse del contexto real, para acercar esta historia al espectador contemporáneo, con una fuerza dramática que se potencia en la música.

Gabriela Ortiz construye un universo sonoro, sutil y poderoso, mediante la experimentación, la electroacústica y una instrumentación contemporánea y universal, en la que incluye metales, percusiones, piano y alientos, además de una sonoridad mediante elementos que dialogan con el libreto como los susurros de los músicos, el agua y el papel. La compositora potencia la fuerza dramática y significados metafóricos del libreto en las notas surcando una estructura compleja y organizada, que deja espacio para lo lúdico y desafiante. Un destacado equipo creativo y dos intérpretes refuerzan y proyectan los valores operísticos y musicales de esta pieza profunda y sofisticada, para crear un mundo metafórico y terrenal, onírico y violento, crítico y poético, bello y doloroso, mediante un espacio que se transforma siguiendo los delirios del personaje, en el cual, el espectador se sumerge gracias al universo multimedia que surge de la mente de Alcira.

Sinopsis

Alcira Soust, como muchos otros jóvenes estudiantes, transita los pasillos de la universidad, ajena a lo que estaba por venir ese otoño de 1968, no sólo en México, sino en muchas ciudades del mundo. La noche del 18 de octubre se ve forzada a ocultarse para sobrevivir cuando escucha disparos y gritos.

Asomada a la ventana ve que los militares arrestan a estudiantes y maestros, e incluso los golpean y les disparan, como respuesta por las protestas de los estudiantes contra el presidente Díaz Ordaz. Ante el gran peligro que corre, como militante y extranjera, decide ocultarse. El único lugar que considera seguro es el baño de hombres en el 8° piso de la Torre de Humanidades en la UNAM. Ahí, se afianza a los poemas de León Felipe, recién fallecido, y se oculta con el corazón batiente en una de las cabinas. Escucha pasos y sube las piernas, se acuclilla sobre el wáter. Un militar armado entra lentamente al baño. Los pasos de sus botas llevan el ritmo del corazón palpitante de Alcira. Ella aguanta la respiración y, en el pasillo, escucha la voz del militar: "No hay nadie aquí, capitán". Y sus pasos se alejan.

Permanece escondida durante 12 días que dura la ocupación militar en la universidad, asomándose a la ventana con miedo, tratando de reconocer su rostro en los espejos manchados, y recitando poemas de León Felipe como una oración. Sobrevive al hambre comiendo el escaso papel higiénico que encuentra en las cabinas de baño, y bebiendo agua del grifo, hasta que es rescatada desfalleciente pero convertida en un símbolo de la resistencia y de la defensa de la autonomía universitaria.

Créditos

Producción realizada por la UNAM en octubre 2018

Luciérnaga

Ópera para soprano, actor, ensamble de cámara, electroacústica y multimedia

12 días de encierro no apagaron su luz

Gabriela Ortiz*, música **Silvia Peláez***, libreto

Ludwig Carrasco*, dirección musical

David Attie*, dirección de escena

Cecilia Eguiarte*, soprano

José Juan Sánchez, actor

Ónix Ensamble

Alejandro Escuer*, dirección artística y flauta

Edgardo Espinosa, violonchelo

Fernando Domínguez*, clarinete

Abel Romero, violín

Edith Ruiz, piano

Iván Manzanilla*, percusión

Músicos invitados

Cecilia Becerra, violín II

Alexader Bruck, viola

Javier Cruz, contrabajo

Rafael Ancheta, trompeta

Herlindo Ojeda, trombón

Diego Espinosa*, percusión

Esteban Chapela*, diseño electroacústico

Hans Mues*, ingeniero de audio

Jesús Hernández*, diseño de escenografía e iluminación

Ghiju Díaz de León Opitz*, arte y diseño de videoproyección escenográfica

Sara Salomón, diseño de vestuario

Paulina Franch*, traspunte

Francisco Méndez Padilla, supertitulaje

* en gira/tour

Luciérnaga

Autor: **Gabriela Ortiz**, música **Silvia Peláez**, libreto

Género: **Ópera de cámara contemporánea. Monodramaon multimedia y electroacústica**

Elenco: **Soprano**
Actor

Ensamble: **(12 Músicos) Flauta, piano, 2 percusionistas, 2 violines, viola, violonchelo, contrabajo, clarinete, trompeta y trombón**

Duración: **80 minutos**

Condiciones de gira / TOUR

Plan (A)

Versión con montaje: 14 personas: (1 compositora, 1 libretista, 2 directores –musical y de escena–, 1 cantante, 4 músicos, 5 creativos –escenógrafo, audio, electroacúsica, videoproyección, y 1 traspunte-productor–)
Presentador facilita: 1 actor local, 8 músicos invitados, 1 supertitulaje
Hospedaje: 6 sencillas y 4 dobles

Fee: **18,500**

Total: 1 Show **$18,500 USD**
2 Shows **$25,000 USD** *(sólo se aumenta la cantante y 4 músicos 1.250)*
3 Shows **$32,500 USD**

Nota: Estas propuestas NO incluyen traslado ni realización de elementos escenográficos, necesidades técnicas y de personal, ni difusión, ni hospedaje, alimentos, transporte local.

TECH Raider

Video

1 Proyector Laser de 10,000 Ansi-lúmenes con lente standard. Cable HDMI. Instalación keytoning.

Audio

Flauta - AKG 414 TL2

Clarinete - AKG 414 TL2

Trompeta - Sennheiser 441

Trombón - Sennheiser 441

Bongó - Sennheiser 441

Congas - Sennheiser 441

Roto-Toms - Sennheiser 441

Toms - Sennheiser 441

Tarola - Telefunken M80SH

Agua - Sure SM58

Gran Cassa - DPA 2006 y 1 D112

Crótalos - Sennheiser 441

Tam Tam - DPA 2006

Piano - Earthworks PM40

Violín I - DPA 4099

Violín II - DPA 4099

Viola - DPA 4099

Violoncello - DPA 4099

Contrabajo - AKG 414 TL2

Soprano - DPA 4088

Actor - DPA 4088

Consola Digital Yamaha M7CL

Notas: En caso de no estar disponibles los Sennheiser 441 se podría utilizar Sennheiser 421

En caso de no estar disponibles los 414 se podría utilizar Bleu Baby Bottle.

Escenario e Iluminación

Se enviará la información cuando se defina el proyecto y el foro

I m p a c t o

995 espectadores en 3 funciones en la UNAM

Luciérnaga fue grabada en su totalidad por TV UNAM y puede verse en internet en la siguiente dirección: **https://youtu.be/V18ymKbaFuU**

Opiniones

Luciérnaga (…) es muy original en marcos exploratorios que dan una excelente compenetración emocional del paisaje muy al modo poético de Lars von Trier. Es un entendimiento, una epistemología del dolor y la pérdida (…)

Miguel Ángel Quemáin
Crítico. *La Jornada Semanal*

El protagónico de la ópera, de 80 minutos de duración, recayó en la joven soprano Cecilia Eguiarte, quien se entregó no sólo en una expresividad vocal contundente y conmovedora, sino en una actuación intensa, física, extenuante, que transitó por el miedo, la angustia, la desesperación, de igual manera que por la impasibilidad frente al horror, la pérdida de la cordura como método de sobrevivencia y, desde luego, por la inspiración poética capaz de buscar la belleza incluso en medio de un apocalipsis personal.

José Noé Mercado
Ópera en México
Pro Ópera

Luciérnaga: exploring the hyperreality and hyper-myth
The librettist has created a good text for a soprano and a male actor. The work narrates a claustrophobic environment, and we see how Alcira, sung by Cecilia Eguiarte, tells what is happening outside the building but also things that happen in her head. She struggles with real facts and with her mind. (…) The music of Gabriela Ortiz was very descriptive for such plot full of uprising emotions and inner feelings. It was a turmoil very well depicted by percussions and winds, sometimes nice and lovely, others aggressive and chaotic, but always on the track of the plot. The soprano Cecilia Eguiarte sang an interesting and convincing Alcira, dealing always well with the defying score and acting adequately.(…) The work in the whole was very good, maybe some elements might be extra, as for my taste, but that it is a just personal choice. I highly recommend this work and I am hoping to see it again because it should have had more than three performances.

César Octavio Moreno Zayas
PhD Candidate for The University of Nottingham, United Kingdom

At a time of right-wing populism in the US, Brazil, Hungary, Philippines, and elsewhere, at a time when some leaders and their supporters wax nostalgic for a more authoritarian era, at a time when being in "the resistance" imparts a renewed sense of glamor and relevance, Gabriela Ortiz' searing, haunting, unforgettable masterpiece of an opera, "Luciérnaga," drains the concept of "resistance" of any glamor while

affirming that oppression must be resisted. From its helter-skelter overture to its ethereal conclusion, wrapped in the aural mists of metallic percussion, she and her librettist, Silvia Peláez, remind us of the terrible human cost of oppression. No, it doesn't represent a simpler time. No, resisting oppression is not about hashtags or joining a march you're confident will be peaceful. When governments silence voices, it's horrible, and at a time when the US government does nothing to punish Saudi Arabia for its probable murder of a dissident journalist, we need this opera. Urgently.

It relates the true story of Alcira Soust Scaffo (1924-1997), a poet from Uruguay who studied at Mexico's premier university, UNAM, and joined the student movement there before the army invaded the university on September 18, 1968. She survived 12 days in a bathroom by eating toilet paper and drinking the water.

The bathroom setting helps remind us of the stark reality of what resisting oppression looks like, but the opera achieves an expert combination of realistic and surrealistic elements. Never did any of the more fantastical elements (such as an actor in an insect costume representing the establishment) feel forced or contrived. Try spending 12 days in a bathroom, scared for your life, and you too might start seeing giant insects. Ortiz and Peláez also incorporated historical footage and other multimedia elements so seamlessly that rather than feeling like a separate part of the production, panels whose light changed from white to red felt like an integral part of the orchestra.

The vocal burden rests entirely on a soprano playing Alcira, as is only appropriate. Cecilia Eguiarte did a magisterial job in a superlatively taxing role that requires her to be onstage for nearly all of the opera's 80-minute duration. An actor, José Juan Sánchez, comes on stage from time to time, playing various figures, real or imagined. The instrumentalists, primarily the ONIX Ensemble joined by freelance musicians and expertly led by Ludwig Carrasco, superbly implemented Ortiz's vision.

Musically, Ortiz crafts an endlessly compelling technicolor universe of sound appropriate to every moment of the intense psychological drama unfolding in Alcira's mind. Particularly wrenching for me was when Alcira is struggling to affirm for herself that she is not "nobody," that she is somebody, and for the first time in the opera, she sings "Soy Alcira" (I am Alcira). The orchestra comes to a halt, and those centuries-dead Baroque theorists who asserted the different emotional significance of various melodic intervals would have felt the wrenching pain in the notes Ortiz selected to express Alcira's proud yet pained insistence on existing. Such is the magical universality of Ortiz' art: while nodding in the direction of the vibrancy of Mexican rhythms and

instrumental colors, she never quite sounds like anyone else, and yet gives us music of such immediate anguish and impact that we feel like we know this story, we know these emotions, we cannot remain simple spectators. During many moments, I could not decide if I wanted to cry or go punch a politician.

This 13-year-old blog of mine has focused primarily on cultural diplomacy, specifically, on my work with Cultures in Harmony and my work at Afghanistan's only music school. Yet this opera is entirely relevant to that topic. If cultural diplomacy focuses on connecting people around the world, today we are connected by our shared experience of turbulent times, of alarming global movements that reveal profound ignorance of humanity's past sins. A production of "Luciérnaga" would educate any non-Mexican unfamiliar with the details of what happened here in 1968, but it would also speak to the lived experiences and fears of many.

"Luciérnaga" is Spanish for "firefly," and Alcira sings her fear of being extinguished. Authoritarian demagogues, their supporters, and their opponents must never forget that for each firefly extinguished, our world becomes a darker place. We must support each other to sustain the light.

William Harvey

Concert master National Shymphony Orcehstra

Semblanzas

Gabriela Ortiz, Compositora
Es de los compositores más importantes de su generación, y la primera mexicana en ingresar como miembro de número a la Academia de Artes y en ganar, en su especialidad, el Premio Nacional de Artes y Literatura 2016. Nominada al Grammy Latino dos veces. Su ópera *Únicamente la verdad: la auténtica historia de Camelia La Tejana (2008),* en 2014 obtuvo la nominación al Grammy Latino como mejor obra de música clásica contemporánea. Su obra ha sido interpretada en como el Festival Internacional Cervantino, el Festival de Bourges en Francia, Electrifying Exotica y Plugged Festival en Londres, entre otros. Actualmente, es profesora de tiempo completo en la Facultad de Música de la UNAM.

Silvia Peláez, Libretista
Dramaturga, directora escénica y traductora. Ha escrito 50 obras dramáticas publicadas, traducidas y estrenadas. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Distinguida con las becas: Centro Mexicano de Escritores, Creadores con Trayectoria, Fideicomiso México-Estados Unidos, National Endowment for the Arts, Iberescena. Ha recibido premios nacionales e internacionales por sus obras. Ha escrito obra comisionada para conmemorar el X aniversario del Cenart. Destacan sus obras: *Coco Mademoiselle Gabrielle; Fiebre 107 grados y Trilogía vampírica.* Con *Luciérnaga* se inicia como libretista de ópera.

Ludwig Carrasco, Dirección musical
Director titular de la Orquesta Filarmónica de Querétaro. Actualmente compagina esta actividad con su trabajo como violinista, pues es miembro del Trío Morelia, del Cuarteto Bacarisse, en España, y del Ensemble Laboratorium, en Suiza. En 2018 ingresó al programa de Creadores Escénicos con Trayectoria, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Fue ganador del Concurso de Directores de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en 2014 y del Markowitz Award for Orchestral Conductors (Nueva York-Filadelfia) en 2013. Ha estrenado más de 100 obras como director y como violinista.

David Attie, Director de escena
Poeta, autor y director de más de una docena de espectáculos como *Nido del hombre* en el Cenart. Codirector y coreógrafo residente de la Compañía de Danza Judía en México Anajnu Veatem de1985 a 2000. Coreógrafo invitado del Ballet Teatro del Espacio y de la Compañía Nacional de Danza con estrenos en el Palacio de Bellas Artes. Productor y director de una docena de espectáculos. Ha dirigido varias óperas destacando *Ildegonda* de Melesio Morales, en el Teatro Degollado de Guadalajara, con el maestro Patron De Rueda en la batuta; *Madama Butterfly* para el Instituto Sinaloense de Cultura; *Tata Vasco* y *La Traviata* para la Compañía Nacional de Ópera.

Cecilia Eguiarte Guevara, Soprano
Soprano egresada de la Facultad de Música-UNAM. Discípula de Gabriel Mijares, Luisa Besrokova y Zulyamir Lopezríos. En 2003 debutó como solista en el Teatro de la Ciudad con *Hilitos de oro*. Obtuvo el primer lugar del concurso Francisco Araiza y el segundo lugar del concurso María Bonilla. Se ha presentado como solista en recintos nacionales e internacionales: Palacio de Bellas Artes, Sala Carlos Chávez, festival *Musica a Riva* en Italia y festival *Inmaterial Latinoamericano* en Argentina. Su repertorio incluye oratorio, canción de concierto y ópera. Con David Attie participó en *Mi cuerpo de por medio*.

ÓNIX Ensamble
Fundado en 1996, con la dirección artística de **Alejandro Escuer**, Ónix Ensamble es un reconocido y premiado grupo de artistas mexicanos dedicados a difundir lo mejor de las nuevas tendencias de la música actual de México y Latinoamérica. Cada uno encarna la experiencia y trayectoria internacional de un virtuoso solista en beneficio de un colectivo sonoro. El grupo presenta un panorama único de obra musical influida por la literatura, el teatro, las artes visuales y las nuevas tecnologías. Cuenta con grabaciones, estrenos mundiales y residencias artísticas. Ha sido aclamado por la crítica especializada como "único en Latinoamérica, excepcional…hipnótico…de gran fuerza expresiva y musical".

Jesús Hernández, Diseño de escenografía e iluminación
Arquitecto y diseñador de escenografía. Ha trabajado en más de 100 proyectos de ópera, teatro y teatro de calle a nivel nacional e internacional. Ha participado en obras producidas por la Compañía Nacional de Teatro estrenadas en *Fira Tarrega* y el *Festival Internacional Cervantino*. Curador del Pabellón de México para la Cuadrienal de Praga del 2015 donde expuso su trabajo en 2009. Seleccionado como finalista en el *World Stage Design* en 2009, (Seúl, Corea del Sur), en 2013 (Cardiff, Reino Unido) y en 2017 (Taipei, Taiwán) cuando fue galardonado con la *Medalla de Oro en Space Design* en el *World Stage Design 2017* por el diseño de escenografía de la obra *Psico/Embutidos*. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2014.

Ghiju Díaz de León Opitz, Video
Artista visual con estudios en diseño y comunicación visual, ilustración e iluminación. Con tecnologías basadas en luz crea narrativas visuales en espacios arquitectónicos y escénicos. Ha participado en festivales en México, Austria, Alemania, Holanda, Bélgica y Polonia. Se ha involucrado en proyectos multimedia, tanto en la dirección creativa como en la coordinación técnica de videoproyección, mapping y programación. Su estudio *Proyección lumínica* experimenta en arte, diseño y tecnología. Ha trabajado con directores como Sergio Vela, Claudio Valdés Kuri y la diseñadora Laura Rhode.

Sara Salomón, Diseñadora de vestuario
Ha realizado diseños para más de 100 proyectos escénicos. En ópera destacan *Fidelio*, *Madama Butterfly* y *La Traviata* para la Compañía Nacional de Ópera. Ha colaborado con la Compañía Nacional de Danza. En 2018 ganó "Mejor diseño" por *El Hilador,* en los Premios Cartelera.

Internet

http://culturaunam.mx/vertice/detalles-evento.php?idEvento=140

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/esta-noche-el-estreno-de-la-opera-luciernaga

https://www.sinembargo.mx/03-10-2018/3479377

http://www.operaactual.com/index.php/criticas/117-2018/octubre-2018/1514-mexico-df-luciernaga-un-poco-de-luz-sobre-el-m68-de-mexico

https://culturacolectiva.com/arte/luciernaga-opera-alcira-soust-entrevista-silvia-pelaez/

https://www.razon.com.mx/cultura/retratan-los-dias-de-encierro-de-alcira-soust-en-cu/

http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/estrenan-entre-porras-luciernaga

https://vimeo.com/294039120

file:///C:/Users/HP/Desktop/7442/Documents/2018/2LUCI%C3%89RNAGA/PRENSA/Luci%C3%A9rnaga%20medios%20impresos%20(1).pdf

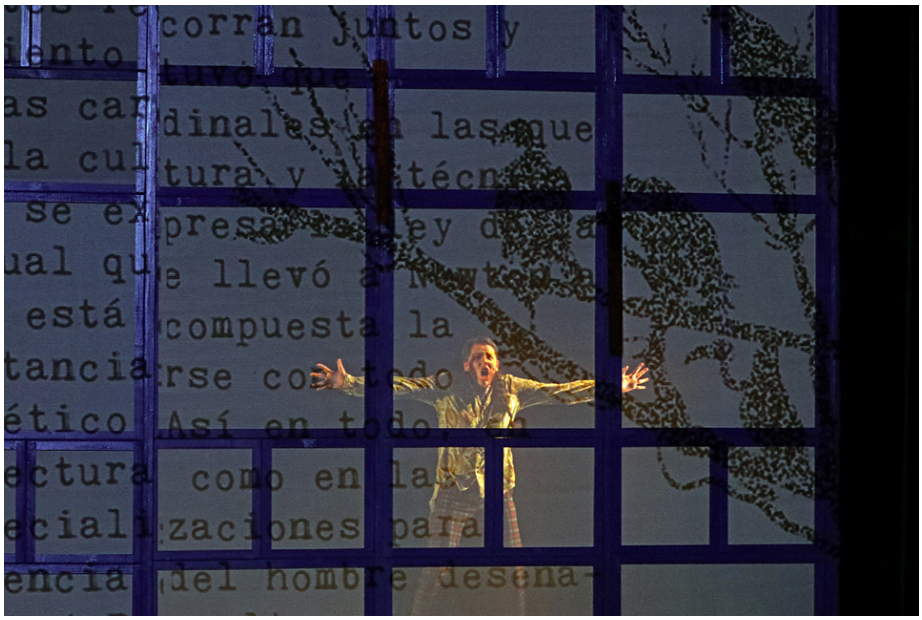
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1512680&lcmd5=70a21abd735db392cd7f11150df0659d

https://mexicanculturalcentre.com/2018/10/16/luciernaga-exploring-the-hyperreality-and-hyper-myth/

https://harmonybeat.blogspot.com/2018/10/a-compelling-opera-premieres-in-mexico.html

http://www.proopera.org.mx/pasadas/enefeb10/revista/06-op-mex-ene19.pdf

http://semanal.jornada.com.mx/2018/12/02/la-otra-escena-7419.html



SYNOPSIS

An opera for solo voice on freedom and individual resistance against the powerful forces of repression.

On the night of September 18, 1968, the Army invades the UNAM, Mexico's public university, violating its autonomy. Alcira, a middle-aged poet, hides in the men restroom of the Humanities Tower, where she remains for twelve days, subsisting on paper and water. The restroom is transformed into an oneiric and poetic space, both evocative and maddening. Time, dreamlike and sluggish, filled with delirium, contrasts with the reality of a repression that, fragmented like a broken mirror, reveals a hallucinatory dreamscape melded with a violent reality; time passes drip by drip, like water from the faucet, as Alcira endeavors to cling to poetry for salvation.

She refuses to yield, thus becoming a symbol of the defense of university autonomy, while on the floors below professors and students are subjected to violence. *Firefly* is about an individual submerged in social events that left their mark, defining a generation; a moving story that moreover, reveals the capacity of human beings to imagine possible worlds and navigate a painful reality. It is our shared desire for a future in which light triumphs over darkness.

MEXICO PREMIERE

October, 2018

50th Anniversary of the Student Movement of 1968

Vértice Festival-UNAM

Gabriela Ortiz has built a universe of sound, subtle and powerful, through experimentation, electroacoustics, and a contemporary, yet universal score through which brass, percussion, piano, and winds come to life in the performance of the Ónix Ensemble and its Artistic Director, Alejandro Escuer, playing with great expertise this complex and contemporary piece. Silvia Peláez has created an original, concise libretto of great dramatic and poetic strength. As Musical Director, Ludwig Carrasco empowers the operatic and musical tenets of the piece, as well as the brilliant voice of young soprano Cecilia Eguiarte. In scene direction, with the support of an outstanding creative team, David Attié shows his sensitivity and talent by creating a metaphorical, yet earthly world that is both oneiric and violent, critical and poetic, beautiful and painful.