

ASWALAQ ZOOS HUMANOS

• (2018)

TEATRO DI VOCI PER
ENSEMBLE VOCALE
FEMMINILE

Musica di

Manuel Contreras Vasquez (1977-*)

During the 19th century, the exploration of Patagonia revealed to the world millenarian cultures that Darwinian evolutionism considered inferior.

These peoples went through a progressive extinction in the hands of white immigrants. But some of them were deceived and captured to become part of the so-called "human exhibitions".

These people were used to enrich unscrupulous entrepreneurs by entertaining an audience avid for spectacles in cities such as Zurich, Berlin, Brussels, Hamburg, London or Paris. Between 1879 and 1889, a group of thirty-nine men, women, and children from the Kawésqar, Selk'nam, Tehuelche and Mapuche peoples were taken to Europe to be exhibited behind bars or in improvised sets portraying their daily lives.

Among them, five people from Tierra del Fuego experienced the painful journey across the Atlantic to the capitals of Western civilization.

This journey weakened them so badly that they ended up dying of dysentery, syphilis, or bronchopneumonia. None of them were ill in Patagonia.

In 2010, a group of researchers and Kawésqar descendants, managed to recover the bones of these hapless travelers from a Swiss University and bring them back to their homeland after innumerable bureaucratic obstacles.

"Aswalaq", which in the Kawésqar language means "the day that is not today", brings together the concepts of "yesterday" and "tomorrow". This work aims to evoke the sensations of the victims of the Human Zoos and the feelings of those who rescued them after 130 years, to celebrate the last ancient native funeral in the history of Tierra del Fuego.

Organico: 4 soprani / 4 contralti

Durata: circa 35 min

Strumentazione tecnica: necessità di amplificazione da valutare a seconda della sala in cui avviene l'esecuzione.

Prima esecuzione: Parque Cultural de Valparaíso.

2 Dicembre, 2018

virgovox.it

info@virgovox.it

[Virgo Vox ensemble](https://www.facebook.com/VirgoVoxensemble)

EL MERCURIO

A 12

CULTURA

26/8/2016

El Mercurio -

PROYECTO TIENE APOYO DE CINCO INSTITUCIONES DE CUATRO PAÍSES:

El compositor Manuel Contreras Vásquez estrena "Moebius", su primera ópera

La creación escénica aborda la problemática de la inmigración y se presenta mañana en el Parque Cultural de Valparaíso y el viernes en el GAM, con entrada liberada.

ROMINA DE LA SOTTA DONOSO

Tras estudiar en el Instituto de Música UC, emigró hace diez años a Italia e hizo posgrados en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán y en la Academia Santa Cecilia de Roma. Ahora, Manuel Contreras Vásquez (1977) vuelve a Chile para estrenar su primera ópera, "Moebius", que trata justamente sobre la inmigración.

"Una temática relevante le puede dar cierto sentido a la creación contemporánea, de modo que lo que uno hace ya no sea solo para los colegas", apunta este compositor que vive en Vigevano, un pequeño pueblo cerca de Milán. Y vive de la música. "Aunque pega estable nunca he tenido, siempre he logrado mantenerme y tener continuidad profesional por medio de proyectos, becas y residencias. He podido componer en forma constante", dice.

Ha recibido el *Prix de Rome*, del Instituto Francés, entre otros premios; suele ser programado en Chile, y además ganó el Concurso Luis Advis en 2014. "Esta ópera nació como una proyecto de creación del Fondo de la Música, pero fue creciendo en la medida en que se fueron sumando voluntades", cuenta.

Cinco instituciones de cuatro países han apoyado el proyecto: el Fondo de la Música y la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, de Chile; más la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Instituto Italiano de Cultura y la Fundación Kone de Finlandia.

"Lo último que financiamos fue el vestuario y los afiches; con AlmaMIA Atelier y la compañía Amigos de la Ópera de Antofagasta", agrega.

El propio compositor escribió el libre-

Manuel Contreras Vásquez junto a la escenografía. "Enclaustra la acción", dice.

to e incorporó textos que recopiló por medio de una encuesta realizada en institutos Cervantes o centros culturales de España, en ciudades como La Paz, Berlín, Milán y Santiago. "Los propios inmigrantes hablaban sobre sus sensaciones frente al proceso. Estos textos son el elemento principal de la obra, el punto de partida", cuenta. Y revela que trabajó con la cinta Moebius como metáfora: "Este objeto geométrico es una matriz de números y proporciones, que determinan la organización formal de esta ópera, desde los compases hasta ciertos campos armónicos".

Mientras la escenografía es de la ita-

liana Laura Bisotti, la dirección escénica es de Sidharta Corvalán y la musical, de Gonzalo Venegas. Actuarán el Ensemble FOJI y las sopranos Nancy Gómez, Cecilia Barrientos y Camila García serán las solistas vocales. "Las cantantes mantienen una prosodia periódica, lo que le da continuidad al discurso y potencia la expresividad vocal", apunta.

Las funciones son gratuitas, a las 20 horas de mañana en el Parque Cultural de Valparaíso, y el viernes, a las 20 horas, en el GAM. "Moebius" será prontamente publicada en DVD, pero ya existen trailers disponibles en el sitio web Moebius.macontrerasv.com.

Wittener Tag für neue Kammermusik 2023

START.PUNKT - Newcomer Konzert

Das Newcomer-Konzert präsentiert Partituren, die aus einer weltweiten Ausschreibung gekürt worden sind. Gespielt werden sie von der Interpreten-Generation von morgen, der Internationalen Ensemble Modern Akademie. Längst kein Geheimtipp mehr.

In Zusammenarbeit mit der Folkwang Universität der Künste und der Internationalen Ensemble Modern Akademie.

Gefördert von der Kunststiftung NRW.

Wer hier anfängt, ist längst kein Beginner mehr. Das Newcomer-Konzert präsentiert Partituren, die aus einer weltweiten Ausschreibung gekürt worden sind. Gespielt werden sie von der Interpreten-Generation von morgen, der Internationalen Ensemble Modern Akademie. Längst kein Geheimtipp mehr.

- Programm - Wittener Tage für neue Kammermusik 2023 [PDF, 5,6 MB] | [download](#)

[<http://www1.wdr.de/radio/wdr3/musik/programmheft-wittener-tage-neuer-kammermusik-zwanzigdreihundzwanzig-100.pdf>]

Shenteng Zhang
"Broken Machine"
für acht Musiker

Manuel Contreras Vásquez
"Maim ve daf"
für Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass

Yuri Choi
XMSN
für Flöte, Klarinette, Klavier, Violine, Viola, Violoncello und Playback

Jonah Nuolja Luo Haven
"cells mold me"
für verstärktes Klaviertrio

Jieun Jeong
"Futile"
für Ensemble, basierend auf einem Text von Maurice Maeterlinck

Tom Belkind
"On the Surface of the Storm"
für Ensemble und Zupiel

Moderation: Sophie Emilie Beha
Redaktion: Patrick Hahn

BROKEN MACHINE (2022)

Eine kaputte Maschine, geordnetes Chaos, zersplitterte Energie ... Manchmal funktioniert die Maschine für Augenblicke, dann ist sie wieder kaputt.

SHENG TENG ZHANG

MAIM VE DAF (2009)

Ein fallender Wassertropfen, der ein strukturiertes Papier berührt. Im ersten Moment behält der Wassertropfen noch seinen volumetrischen Körper, dann verbindet der Absorptionsprozess schnell beide Materialien. Das Wasser verschwindet in der unebenen, zerknitterten Oberfläche des Papiers. In *Maim ve daf* materialisiert sich die unumkehrbare Verwandlung der beiden Substanzen in einem Rallentando natürlicher Obertöne.

MANUEL CONTRERAS VÁZQUEZ

FUTILE (2022)

»Sobald wir etwas aussprechen, entwerten wir es seltsam. Wir glauben in die Tiefe der Abgründe hinabgetaucht zu sein, und wenn wir wieder an die Oberfläche kommen, gleicht der Wassertropfen an unseren bleichen Fingerspitzen nicht mehr dem Meere, dem er entstammt. Wir wännen eine Schatzgrube wunderbarer Schätze entdeckt zu haben, und wenn wir wieder ans Tageslicht kommen, haben wir nur falsche Steine und Glasscherben mitgebracht; und trotzdem schimmert der Schatz im Finstern unverändert.« Aus: Maurice Maeterlinck *La morale mystique*, Paris 1896.

JIEUN JEONG

CELLS MOLD ME (2022)

Ein halbfertiges Puzzle dreht sich über dem Wal auf der Bühne. Schwer und süß, die Wellen seiner Barten fühlen sich vertraut an.

JONAH NUOLJA LUO HAVEN

ON THE SURFACE OF THE STORM (2021)

Nach einer großen Explosion schweben die »Relikte des Materials« in der Luft. Texturen und Klangmassen werden erzeugt und wieder aufgelöst. Sie ersetzen sich gegenseitig, in der Hoffnung, am Ende ein Gleichgewicht zu erreichen. Das Zuspil ist das Rückgrat des Stücks, während die akustischen Instrumente eine Art »Haut« bilden, die sich gelegentlich zu lösen droht.

TOM BELKIND

XMSN (2022)

In meiner Komposition *XMSN* (ein militärischer Begriff für »Übertragung«) werden im Internet gefundene Klänge – aus dem von Russland begonnenen Krieg gegen die Ukraine – verfremdet wiedergegeben. Sie erklingen im LIVE-Playback und durch ein Megaphon im Resonanzraum des Klaviers. Am Ende der Komposition werden eine Antikriegsdemonstration sowie ein Gespräch zwischen einer Mutter und ihrem Kind zitiert: »Vertrau mir. Viele Menschen wollen keinen Krieg«, sagt die Mutter. Dieses Stück ist meine politische Stellungnahme gegen diesen und andere Kriege.

YURI CHOI

ESCORZOS

Manuel Contreras Vázquez
2008-2016

Photo: Mismar Cultural Association

PRESENTATION

It is hard to avoid thinking of Manuel Contreras as one of those rare composers capable of "inhabiting" a sound place, and capable at the same time of making this exploration of spaces to the auditors possible and passionate. It is difficult to not think of his work as something that must be "lived", touched, observed, ritualized. And we read his metaphors not only as symbolic transposition, but mainly as invitations to go inside his world, the "entire world", that Mahler wanted to built with each of his works.

Cultured composer, sensible and curious, Manuel always shows us a point of view that is unusual and powerful, in music rooted exactly in a place whether geographic, architectonic, or anthropologic, religious or simply sonorous. Nothing "folkloristic", "sketched" or "mimetic", but rather a lot of innate and invincible curiosity, melted with the Sacred fear that all of us have of unknown spaces.

The music of Manuel contains a strong dose of rituality, stimulating and fascinating acoustic insinuations, united at the same time to a rationale approach, that show us multiple roads to listening. A complex listening, captivating and exciting at the same time, and full of dark angles to be discovered, sudden illuminations and timbric enigmas.

Tirelessly, Contreras offers us the foreshortening of listening, and tirelessly, he puts us in front of our own listening and in front of the fragile attention of the ears, nowadays distracted by buzzing, or in other words, by the continuous and useless clatter of the world. Manuel gives us a chance to recover the interval, the special, the discovery, the breathing, our "being."

Gabriele Manca.

EL MERCURIO

A 12 SÁBADO 1 DE DICIEMBRE DE 2018

CULTURA

LA COMPOSICIÓN ES PARA VOCES A CAPPELLA:

Los zoológicos humanos se convierten en una obra musical

Manuel Contreras Vázquez estrena "Aswalaq", pieza que explora el triste destino de los kawésqar y selknam exhibidos por toda Europa en 1880.

ROMINA DE LA SOTTA DONOSO

Aunque vive en Italia hace 12 años, en 2016 vino a estrenar "Moebius", su primera ópera de cámara. Y ahora Manuel Contreras Vázquez (1977) está de vuelta para su nuevo estreno: "Aswalaq. Zoos humanos", que corresponde al formato de teatro de voces. "Está entre una obra coral y una obra dramática, pero centrada fundamentalmente en el sonido", aclara Contreras.

Con apoyo de un Fondo de la Música, será puesta en escena por el Ensemble Vocal Taktus, que dirige Javiera Lara, en una función gratuita, a las 20 horas de mañana, en el Parque Cultural de Valparaíso (PCdV).

"Cuando vi el documental 'Calafate. Zoológicos humanos' de Hans Mülchi, quedé perplejo, y pensé que ocuparse de esto desde el corpus de conocimiento de la música contemporánea podía ser relevante", recuerda Contreras.

La historia es tristemente célebre: en 1880 un grupo de kawésqar y selknam fueron capturados en Tierra del Fuego, embarcados y exhibidos por Europa, sufriendo indecibles vejaciones.

Inspirándose en ese vergonzoso episodio, compuso una

HANS MÜLCHE

Imagen del documental "Calafate" de Hans Mülchi.

obra para ocho voces a capella, donde "la voz es tratada de una manera descompuesta, granulizada, con fonemas aislados".

En simultáneo, se proyectará en la pantalla de 15 metros de ancho del PCdV una videocreación de Aarón González sobre ilustraciones de Laura Bisotti.

"Siendo el tratamiento de la música muy abstracto y poco figurativo, el video funciona como un ancla con el tema narrativo, sin ser, por cierto, la narración lineal de la historia", dice.

Su obra es heredera del legado de los grandes investigado-

res de las culturas fueguinas. Incorporó cantos chamánicos recopilados por Anne Chapman en su contacto con Lola Kiepja y observó los estudios de la música vernácula de María Ester Greve. Igualmente, contó con el apoyo del etnolingüista Óscar Aguilera, profesor de la U. de Magallanes. "Fue muy generoso, incluso hizo grabaciones con las pronunciaciones correctas y me las mandó", destaca.

El resultado, describe, son nubes de sonidos, glissandos y chasquidos, con una marcada inestabilidad armónica. "Siempre trabajo con el mínimo, restringiendo los recursos, para de ahí extraer el máximo de expresividad", cierra.

El compositor Manuel Contreras Vázquez.

NUEVOS
AIRES
CHILENOS
PARA OBOE

COMPOSICIÓN ACTUAL:

El factor “pueblos originarios” en los ganadores del Pulsar

Varios autores obtuvieron el reciente premio por obras que observan la historia, las lenguas ancestrales y la oralidad.

ÍRIGO DÍAZ

El día previo a que se estrenara en el Teatro Pacta de Milán, Italia entró en la grave crisis del coronavirus que tuvo al país en máximo riesgo durante meses. Los planes del compositor chileno **Manuel Contreras Vázquez** se interrumpieron entonces, pero esa misma composición titulada “Awalaq, zoos humanos” tuvo su reinvención y reconocimiento con el Pulsar obtenido en la categoría Música clásica.

“Se trata de una obra para ensamble vocal, cuatro sopranos y cuatro mezzosopranos. Lo que se resalta ahí es el cuerpo completo, un armado de texturas, a partir de fonemas, que se puede desarrollar con la voz. Se utiliza la herramienta de las lenguas vernáculas, que ofrecen otro potencial”, explica Manuel Contreras Vázquez desde Vigevano. Vive en Italia desde 2006.

La obra, de 35 minutos y entendida además como “teatro de voces” por su autor, recupera la historia de los fueguinos secuestrados a fines del siglo XIX para ser exhibidos en ferias de Europa. “Utilicé las lenguas selknam y kawésqar para la narración del imaginario en distintos momentos: el rapto, el viaje, la exhibición, la enfermedad y la muerte”, dice Contreras Vázquez.

El premio Pulsar —que la Sociedad Chilena del Derecho de Autor otorga anualmente en diversas categorías— puso atención este año en otros proyectos donde las lenguas de los pueblos originarios, sus relatos, la historia y el traspaso a través de la oralidad toman protagonismo y presencia. Incluso, en la obra ganadora de la categoría Jazz y fusión, la

guitarrista **Camila Meza** escribió en Nueva York la canción “Kallfu” (“azul” en mapudungún) para el disco ganador, “Ambar”, también como un símbolo de ese regreso a la naturaleza y a la calma.

Saxofonista, flautista, guitarrista y compositor, **Lincoyán Berrios** dirige el conjunto Epewtufe, que obtuvo la estatuilla en el apartado Música para la infancia por el disco “La otra orilla”.

“Epew es un relato que se transfiere de generación en generación. La voz epewtufe es ‘los que cuentan cuentos’: nosotros contamos historias diversas y entre ellas, algunas de los pueblos originarios”, orienta Berrios, al frente de este septeto mixto, con instrumental diverso: trombón, bajo eléctrico y guitarra, además de aerófonos andinos y mapuches, cordófonos latinoamericanos y múltiples voces.

Y desde la comunidad mapuche Kechukawuñ, en Puerto Saavedra, el compositor, cantautor e investigador **Joel Maripil** entregó un bello cancionero en mapudungún titulado “Choyñ tũkantun: música mapuche para infancia”, que obtuvo el premio en Difusión a la música de los pueblos originarios. Maripil describe este repertorio como una manera de enseñar el idioma.

“En el mundo mapuche las canciones para niños son solo improvisación del momento: la madre le canta al niño lo que se le viene a la cabeza. Todo queda en la memoria y todas las canciones son únicas”, dice Maripil. “Cuando a mí me cantaban ‘qué lindo niño eres tú/ qué lindo niño eres tú’, yo solo quería hacer cosas buenas. Esa educación se perdió. Hoy se enseña para ser mejor que el resto. A nosotros nos enseñaban a amar”, cierra.

Manuel Contreras Vázquez compone en Milán.

Joel Maripil canta desde Puerto Saavedra.

Universal Edition

We shape the future of music.

News Composers Works About us Spotlight scodo

Shopping cart Search

My account Help & contact

New UE Composers from Chile

We are delighted to present our new Chilean composers to you. Take a look and get inspired by their music.

Manuel Contreras Vázquez

Manuel Contreras Vázquez is a Chilean – Spanish composer based in Italy. Contreras studied at the Pontificia Universidad Católica de Chile, the Milan Conservatory, the Santa Cecilia's Academy, and the University of Huddersfield, where he is finishing a Ph.D. Three-Time recipient of the Ernst von Siemens Foundation commissioning program, Contreras served as composer-in-residence for the Spanish Academy in Rome, the Center Les Récollets – Institut Français in Paris, the Cinemomada Foundation in Bolivia, and the Kone Foundation in Finland. Manuel is the recipient of awards and fellowships, including the Turing Scheme of the UK Government, The Luis Adviz Prize in Chile and the Pulsar Prize to the best artist of classical music in Chile of the year 2020. His works have been performed by orchestras and ensembles such as International Contemporary Ensemble and Mivos Quartet (New York); Plus-Minus (London); Iberoamericano (Weimar); La Serena Symphony as well as by world-class soloists as Mario Caroli and Diego Castro. Contreras' music has premiered at festivals such as Mixtur of Barcelona, La Nuit d'Atempo of Paris, Expresiones Contemporáneas of México, and Via Stellae of Santiago de Compostela, among others.

[Discover his works →](#)

Fotografía Gentileza de Paula Anta

Exposición final becarios 2011_2012

15 giugno - 27 luglio

Inaugurazione venerdì 15 giugno alle ore 19
Piazza San Pietro in Montorio, 31 Roma

Manuel Alejandro Contreras Vázquez

Musica

Gile, 1977. Studia architettura presso la Pontificia Universidad Católica de Chile, successivamente studia Musica presso la stessa Università, completando gli studi in composizione musicali presso il Conservatorio di Milano e l'Accademia Santa Cecilia a Roma. Le sue composizioni sono state presentate in diversi festival e concerti in Cile, Italia, Francia e Germania. Professore di materie musicali nelle Università cilene. Ha approfondito attraverso diverse composizioni i rapporti tra spazio acustico e spazio fisico.

Il progetto Ha Lugar evidenzia il rapporto tra composizione musicale e “luogo”. Basato nell'osservazione di un luogo caratteristico della città dove è situato il progetto: il Pantheon di Roma, opera essenziale dell'architettura antica. Detta osservazione permetterà inferire alcune domande e decisioni che potrebbero risiedere nella genesi del lavoro architettonico. La conversione di queste decisioni, domande e risposte dall'ambito architettonico a quello compositivo andrà a costruire una connessione non figurativa e dalla profonda astrazione. Le composizioni così ottenute metteranno in gioco dette conclusioni attraverso diverse configurazioni strumentali: un trio (clarinetto, violino, pianoforte), un'opera orchestrale e un brano per flauto solo. Il progetto si costituirà in una specie di metodologia di analisi e interazione tra differenti discipline e modalità di stimolo sensoriale.