

“Dorian Wood revela su complejo y bello ser en 12 horas de música.” – Los Angeles Times

La artista y ganadora del Creative Capital Award de 2020, Dorian Wood, presenta un recipiente inmersivo repleto de posibilidad; una bestia que cambia de forma.

Canto de Todes es un proyecto orientado a la comunidad que explora el potencial de la música como vehículo para el cambio social. Es una composición de 12 horas influenciada por la música folklórica, popular y experimental, y dividida en tres movimientos. El proyecto existirá como una actuación de larga duración, cuyo segundo movimiento consiste en una pieza multicanal pregrabada de 10 horas, que se desarrolla a lo largo y ancho de un gran espacio.

Wood dice: “Durante muchos años, mi práctica artística ha consistido en infectar espacios con mi raza, con mi gordura, con mi individualidad total, como forma de representar a las comunidades marginadas a las que pertenezco, desde la urgencia de crear espacios de apoyo en los que todes podamos sentirnos bienvenidos.”

Un canto de todes

Nacida en Los Ángeles, California, de adre costarricenses-nicaragüenses, Wood comenzó a tocar el piano a la edad de 4 años, bajo la guía de su abuelo, Calasanz Alvarez, un pianista clásico y de jazz quien tuvo éxito en Costa Rica. El nombre “Canto de Todes” está inspirado de la letra de una canción de la fallecida cantautora chilena Violeta Parra.

“*Canto de Todes* es una oda a la música folclórica que me crié escuchando”, dice Wood. “La idea de que la música pueda brindar consuelo e inspirar el cambio social simultáneamente siempre me ha entusiasmado. Las conexiones que artistas como Violeta Parra, Víctor Jara, Mercedes Sosa e Inti-Illimani hicieron con sus comunidades fueron cruciales en sus levantamientos masivos radicales contra la opresión, y también enpeligraron injustamente las vidas de estos artistas”.

El primer y tercer movimiento de *Canto de Todes* son piezas de cámara de una hora de duración, mientras que el segundo movimiento es una composición pregrabada de 10 horas compuesta por varias capas de la voz de Wood, creando un ambiente inmersivo, meditativo y, en ocasiones, desafiante para que las personas entren, experimenten y participen.

Un espacio familiar

Wood comenzó a desarrollar *Canto de Todes* en 2019 durante una residencia artística en Zaragoza, España, seis meses antes de la pandemia de Covid-19. Dice Dorian: “Fui invitada por una organización llamada FUGA para desarrollar un nuevo trabajo en Etopia, Centro de Arte y Tecnología. Grabé docenas de capas de mi voz para crear un panorama sonoro de cuatro horas. Me sorprendió gratamente ver a la gente permanecer en el espacio durante largos períodos de tiempo durante esas cuatro horas. Esto se convirtió en la semilla de lo que es hoy el *Canto de Todes*”. En 2020, Wood recibió un premio de Creative Capital, que le permitió realizar completamente este proyecto.

En la hora final de la obra se encuentra el Movimiento III, una cantata a tres voces, con Wood y los vocalistas Carmina Escobar y Roco Córdova. La cantata es una pieza surrealista sobre la crianza de Wood en Los Ángeles y los 30 años que su familia pasó allí después de emigrar de Costa Rica. Es la culminación del proyecto; un tributo a su familia, completando este inspirado viaje.

Wood dice: “Mi objetivo a largo plazo con *Canto de Todes* es itinerarlo alrededor del mundo, seleccionando cada presentación para invitar a artistas locales a incorporar permanentemente sus respectivas visiones en el cuerpo de este trabajo fluído”.

Acumulaciones de energía ancestral

Wood también pretende llevar *Canto de Todes* a una amplia variedad de espacios. “Continuará creciendo y mutando con cada encarnación, en paralelo a los tiempos en los que vivimos e impactada por cada colaboración. Este proyecto es un ápice en mi práctica continua de explorar la atención plena a través del arte como un medio para fortalecer comunidades y alianzas, especialmente en tiempos de extrema división e incertidumbre. Mi sueño sería que dentro de cinco, diez o veinte años, el público asista a versiones de *Canto de Todes* con la curiosidad de experimentar algo nuevo y contemporáneo, modificado a medida para su comunidad y afectado por acumulaciones de energía ancestral.”

Especificaciones Técnicas Generales

Movimiento I

Duración: 60 minutos

Especificaciones:

- Configuración de escenario convencional, con dos sillas, un micrófono vocal, un micrófono de guitarra, un micrófono de violonchelo, tres monitores, tres atriles

Ensemble:

Voz
Guitarra
Violonchelo

Movimiento II

Duración: 10 horas

Especificaciones:

- Mínimo ocho altavoces/monitores de sonido, repartidos por la totalidad del espacio, cada uno transmitiendo un canal diferente de la composición pre-grabada.
- Iluminación especial.
- Caja de resonancia y técnico de sonido para reproducir mezclas multicanal.
- Dos proyectores de video en lados opuestos del espacio, uno de ellos con sonido

Artistas:

Une o dos colaboradores artísticos (música/danza/actuación/visual), seleccionados en cada ciudad anfitriona para cada actuación dentro de un segmento predeterminado de este movimiento de 10 horas

Movimiento III

Duración: 60 minutos

Especificaciones:

- Configuración de escenario convencional, con cuatro sillas, tres micrófonos vocales, un micrófono de violonchelo, cuatro monitores, cuatro atriles

Ensemble:

Voz 1
Voz 2
Voz 3
Violonchelo

Dorian Wood (n. 1975, pronombre: ella/elle) es una artista multidisciplinaria basada en Los Ángeles. Su intención de “infectar” espacios e ideologías con su práctica artística nace de un deseo de desafiar tradiciones y sistemas que han contribuido a la marginación de seres humanos.

Wood ha actuado en instituciones que incluyen The Broad, Los Ángeles, CA (2018), REDCAT, Los Ángeles, CA (2019), Los Ángeles Contemporary Exhibitions, CA (2010), Museo Nacional del Prado, Madrid, España (2019), Ayuntamiento de Madrid, España (2015), Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Ciudad de México, México (2019), Museo Folkwang, Essen, Alemania (2017), Mousonturm, Frankfurt, Alemania (2014), Kampnagel, Hamburgo, Alemania (2014) y Moods, Zurich, Suiza (2019), y en festivales que incluyen Pacific Standard Time, Los Ángeles, CA (2011), OUTsider Fest, Austin, TX (2019), Festival Cruilla, Barcelona, España (2017), WorldPride Madrid, España (2017), Festivals Kometa, Riga, Letonia (2016), Moers Festival, Alemania (2017), Cully Jazz Festival, Suiza (2015) y Saint Ghetto Festival, Berna, Suiza (2017).

De 2019 a 2020, Wood completó varias giras internacionales con su orquesta de cámara en homenaje a Chavela Vargas, *XAVELA LUX AETERNA*. En 2022, Wood debutó su tributo a la cantante Lhasa De Sela, titulado *LHASA*, en el Festival Internacional de Arte Sacro in Madrid, en colaboración con la cantante Carmina Escobar y el compositor Adrián Cortés. Ese mismo año, Wood presentó *MARES OCULTOS*, un proyecto multimedia de música de cámara que explora la naturaleza de la heterosexualidad masculina, en el Institute of Contemporary Art/Virginia Commonwealth University en Richmond, Virginia. En 2023, Wood estrenó su composición/instalación de 12 horas, *Canto de Todes*, en REDCAT en Los Ángeles.

Como artista visual, Wood ha creado ilustraciones y videoinstalaciones que se han exhibido en varias galerías internacionales. También ha dirigido varios cortometrajes, entre ellos "The angel" (2023), el video "Disappearing" para la banda Low (2021), "American Savagery" (2021), "FAF" (2021), "The World's Gone Beautiful" (2020), "PAISA" (2019, codirigido con Graham Kolbeins), " O " (2014) y " La Cara Infinita " (2013).

Wood recibió el premio Creative Capital Award (2020) y la subvención de Art Matters Foundation (2020), y fue artista residente en MacDowell Residency, Peterborough, New Hampshire (2022), Loughaven Artist Residency, Knoxville, Tennessee (2022), Building Bridges Art Exchange, Santa Monica, California (2020), Etopia, Centro de Arte y Tecnología, bajo el programa FUGA, Zaragoza, España (2019) y MASS Gallery, Austin, Texas (2017). Ha dado charlas como artista invitada en instituciones que incluyen Northwestern University (2021), Occidental College (2019), Syracuse University (2020), UCLA (2021), CalArts School of Music (2021) e Institute of Contemporary Art, Los Ángeles (2020).

Wood ha lanzado más de una docena de grabaciones, entre ellas los álbumes *Invasiva* (Dragon's Eye Recordings, 2022), *ARDOR* (Independiente, 2020), *REACTOR* (Independiente, 2020), *XALÁ* (Atonal Industries, 2017), *Down, The Dirty Roof* (Atonal Industries, 2013), *Rattle Rattle* (Atonal Industries, 2013), *Brutus* (Independiente, 2010) y *BOLKA* (Independiente, 2007).

contacto: Jose Luis Cuevas (Born! Music): joseluis@bornmusic.org

página web: dorianwood.com