

DRA. GABRIELA ORTIZ TORRES

Compositora

gabrielaortiz.com

info@gabrielaortiz.com

ortizt@servidor.unam.mx

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

- Composición

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

- Tradición musical y vanguardia
- Procesos socioculturales y creativos
- Música e interdisciplina
- Electroacústica

SEMINARIOS IMPARTIDOS

- Composición

RESEÑA CURRICULAR

Nacida en la Ciudad de México, se formó con el compositor Mario Lavista en el Conservatorio Nacional de Música y Federico Ibarra en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1990 recibió la beca del British Council para estudiar en Londres con Robert Saxton en The Guildhall School of Music and Drama. En 1992 recibió la Beca de la UNAM para estudios de doctorado en composición de música electroacústica con Simon Emmerson en The City University de Londres. Su lenguaje musical logra una extraordinaria y expresiva síntesis de tradición y vanguardia; combinando el arte elevado, la música popular y el jazz en formas novedosas, frecuentemente refinadas y siempre personales. Ortiz ha escrito música para danza, teatro y cine, y ha colaborado activamente con poetas, dramaturgos e historiadores. Su proceso creativo se centra en las conexiones entre cuestiones de género, justicia social, preocupaciones ambientales y la carga del racismo, así como el fenómeno de la multiculturalidad causado por la globalización, el desarrollo tecnológico y las migraciones masivas. Cabe destacar que sus óperas se enmarcan en contextos políticos de gran complejidad, como la guerra contra las drogas en *Únicamente la verdad*, la migración ilegal entre México y Estados Unidos en *Ana y su sombra*, y la violación de la autonomía universitaria durante el movimiento estudiantil de 1968 en *Luciérnaga*. Su música ha sido encargada e interpretada por prestigiosos conjuntos, solistas y orquestas como la Filarmónica de Los Ángeles, la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Nacional de Bretaña, la Orquesta Sinfónica de Cincinnati, Gustavo Dudamel y Esa Pekka Salonen, Louis Langrée, Paolo Bartolameo, Maria Dueñas, Zoltan Kocsis, Carlos Miguel Prieto, Kroumata and Amadinda Percussion Ensembles, Kronos Quartet, Dawn Upshaw, Sarah Leonard, Steve Schick, Cuarteto Latinoamericano, Pierre Amoyal, Southwest Chamber Music, Tambuco Percussion Quartet, La Orquesta Filarmónica Húngara, La Orquesta Sinfónica De Malmo, Simon Bolivar Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, BBC Scottish Symphony, The Royal Liverpool Philharmonic, entre otras. Ortiz ha sido distinguida con el Premio Nacional de Artes y Literatura, La Academia Mexicana de las Artes, El Programa de Residencia del Centro Bellagio, Residencia Artística Civitella Ranieri; Beca de la Fundación John Simon Guggenheim Memorial; la beca Fulbright; el Primer Premio del Concurso Nacional de Música de Cámara Silvestre Revueltas, el Primer Premio del Concurso de Composición Alicia Urreta; Centro Banff para la Residencia de las Artes; la Comisión Inroads, un programa de Arts International con fondos de la Fundación Ford; la Fundación Rockefeller y el Premio Medalla Mozart. En 2022, Ortiz fue nombrada curadora de la Iniciativa Musical Panamericana junto con la Filarmónica de Los Ángeles y Gustavo Dudamel. Actualmente es catedrática de composición en la Universidad Nacional Autónoma de México.

OBRAS

INSTRUMENTOS SOLOS

- *Tin-Tan- Fanfarria y Mambo*, para trompeta, año: 2021, duración: 4'
- *Haiku para Jan*, para arpa, año: 2015, duración: 2'
- *Estudio Tongolele*, para saxofón alto, año: 2012, duración: 4'
- *Alejandrías Sonoras*, para flauta sola, año: 2011, duración: 8'
- *Estudios entre preludios*, piano solo, año: 2007, duración: 7'
- *Canto a Hanna*, para flauta de pico tenor, año: 2005, duración: 8'
- *Su-Muy-Key*, piano solo, año: 2004, duración: 7'
- *Sydolira*, para guitarra sola, año: 2000, duración: 10'
- *Huítztl*, versión para piccolo, año: 1993, duración: 7' 35"
- *Huítztl*, flauta barroca, año: 1989, duración: 7' 35"
- *Divertimento*, clarinete solo, año: 1986, duración: 6'30"
- *Patios Serenos*, piano solo, año: 1985, duración: 6'
- *Danza*, piano preparado, año: 1984, duración: 4'

MÚSICA DE CÁMARA

- *De Ida y Vuelta 1*, para flauta y guitarra, año: 2021, duración: 9'
- *Las Dolly Sisters*, para clarinete y saxofón, año: 2021, duración: 8'
- *Pico-Bite-Beat*, para percusión cuarteto de cuerdas y electrónica, año: 2018, duración: 23'
- *Exilios*, para cuarteto de cuerdas y clarinete, año: 2018, duración: 16'
- *Exilios new version*, para clarinete y cuarteto de cuerdas, año: 2017, duración: 15'
- *Lío de 4*, para cuarteto de cuerdas, año: 2017, duración: 4'
- *Canto en Soledad*, para tres flautas de pico, año: 2016, duración: 5'
- *De ida y vuelta*, para dos guitarras, año: 2016, duración: 9'
- *Tepito: Barrio de Resistencia*, para flauta, clarinete, cello y piano, año: 2015, duración: 8'
- *Mambo Ninon*, para alto saxofón y piano, año: 2015, duración: 7'
- *Exilios*, para cuarteto de cuerdas y flauta, año: 2014, duración: 17'
- *Corpórea*, para flauta, clarinete, corno, trompeta, percusión, arpa, violín, violonchelo y contrabajo, año: 2014, duración: 18'
- *Liquid Borders*, para cuatro percusionistas, año: 2013

- *Canciones de Agua*, para soprano y piano, año: 2013, duración: 5'
- *Tres Haikus*, para mezzo soprano, flauta y violonchelo, año: 2012
- *Tres Toritos*, para tres flautas, año: 2011
- *Ríos*, para cinco percussionistas, flauta/piccolo, saxofon alto y violonchelo, año: 2011
- *Ríos 1*, para cinco percussionistas, año: 2011
- *Río Bravo 1*, para mezzosoprano, violín y copas de cristal, año: 2010, duración: 8'
- *Río Bravo 2*, para mezzo soprano, flauta y seis copas de cristal, año: 2010
- *Río Bravo*, para 6 voces femeninas y copas de cristal, año: 2009, duración: 8'
- *De ánimos y quebrantos*, para flauta, percusión, violín, viola y violonchelo, año: 2009, duración: 10'
- *Vitrales de Ambar*, para flauta, clarinete, corno, percusión, piano, violín, viola y cello, año: 2009, duración: 12'
- *Vanix*, para flauta (muta piccolo), clarinete, corno, percusión, arpa, piano, violín, viola, violonchelo y contrabajo, año: 2009
- *A tarde ser*, para 2 violonchelos y piano, año: 2007, duración: 9'
- *Aroma foliado*, para cuarteto de cuerdas, año: 2006, duración: 15'
- *Trifolium*, para violín, violonchelo y piano, año: 2005, duración: 12'
- *El águila bicéfala*, para flauta, violín, violonchelo y piano, año: 2005, duración: 11'
- *La montaña de los signos*, para tres flautas, año: 2003, duración: 10'
- *Seis piezas para Violeta*, para piano y cuarteto de cuerdas, año: 2002, duración: 15'
- *Alien Studies*, para flauta, clarinete, violín, violonchelo y contrabajo, año: 2001, duración: 9'
- *Alien Studies*, para flauta (piccolo), clarinete (clarinete bajo), violín, violonchelo y contrabajo, año: 2001, duración: 11'
- *Puzzle-Tocas*, para quinteto de alientos, año: 2000, duración: 11'
- *Baalkah*, para soprano y cuarteto de cuerdas, año: 2000, duración: 18'
- *Denibée-Yucañana*, para flauta, contrabajo y percusión, año: 1999, duración: 11' 32"
- *Alien Toy*, para 3 saxofones, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, percusión y batería, año: 1999, duración: 10'
- *100 Watts*, para clarinete, fagot y piano, año: 1998, duración: 12'
- *Altar de muertos*, para cuarteto de cuerdas, tambor pre-hispánico de agua, 4 máscaras y escenografía, año: 1997, duración: 40"
- *Atlas-Pumas*, para violín y marimba, año: 1996, duración: 11'
- *5 pa' 2*, para guitarra y flauta, año: 1995, duración: 10'

- *Río de Mariposas*, para 2 arpas y tambor metálico (cacerola), año: 1995, duración: 11'
- *En Pares*, 2 flautas, 2 clarinetes, 2 trompetas, 2 cornos, 2 percusionistas, 2 violines, 2 violonchelos, contrabajo, arpa, año: 1992, duración: 10'
- *Elegía*, 4 sopranos, flauta, violín, viola, violonchelo, contrabajo, 2 percusiones, timbal, piano/celesta y arpa, año: 1991, duración: 15'
- *Apariciones*, quinteto de cuerdas y quinteto de alientos, año: 1990, duración: 11'
- *Cuarteto*, Cuarteto de cuerdas, año: 1987, duración: 9'

ORQUESTA

- *Altar de Cuerda*, para violín y orquesta, año: 2022, duración: 27'
- *D'Colonial Californiano*, para flauta y orquesta, año: 2021
- *Clara*, para orquesta, año: 2021, duración: 17'
- *La Calaca* (versión revisada 2021), para orquesta de cuerdas, año: 2021, duración: 10'
- *Kauyumari*, para orquesta, año: 2021, duración: 7'
- *Fractalis*, para piano y orquesta, año: 2020, duración: 24'
- *Arrecife*, para orquesta de cuerdas, año: 2020, duración: 17'
- *Antrópolis*, año: 2019, duración: 7'
- *Antrópolis* (versión extendida), año: 2019, duración: 9'30"
- *Yanga*, para coro, cuarteto de percusiones y orquesta, año: 2019, duración: 17'
- *Téenek-Invenciones de Territorio*, año: 2017
- *Hominum-Suite*, año: 2017, duración: 20'
- *Hominum-Concierto*, año: 2016
- *Altar de Viento*, año: 2015
- *Concierto Voltaje*, año: 2013
- *La Calaca* (versión revisada 2012), año: 2012
- *Papalotes*, año: 2012
- *Luz de Lava*, para orquesta, soprano y coro, año: 2010
- *Altar de Fuego*, año: 2010
- *La Calaca*, año: 2010
- *Fronteras híbridas*, año: 2006
- *Altar de piedra*, para 3 percusionistas y orquesta, año: 2002
- *Zócalo-Tropical*, para flauta, percusión y orquesta (transcripción: Alejandro Escuer), año: 1998, duración: 25'

- *Zócalo-Bastilla*, año: 1996
- *Altar de Neón*, para cuarteto de percusiones y orquesta, año: 1995
- *Concierto Candela*, para percusión y orquesta, año: 1993
- *Elegía* (versión orquestal), para 4 sopranos, flauta solista, 2 percusionistas, timbal, piano/celesta, arpa y orquesta de cuerdas, año: 1993, duración: 15'
- *Patios*, año: 1989

ELECTROACÚSTICA

- *Altar de Luz*, para cinta sola, año: 2013, duración: 15' 20"
- *Códigos secretos*, para flauta y sonidos electroacústicos, año: 2004, duración: 14'
- *Things like that happen*, para cello y cinta, año: 1994, duración: 13'
- *El Trompo*, para vibráfono y cinta, año: 1994, duración: 9'
- *Five Micro Etudes*, para cinta, año: 1993, duración: 11'
- *Magna sin*, para tambor de metal (cacerola) y cinta, año: 1992, duración: 11' 30"

ÓPERA

- *Luciérnaga*, Ópera, año: 2018
- *Ana y su Sombra*, ópera de cámara para niños. Para flauta, violín, piano, tenor, soprano y mezzo soprano, año: 2012, duración: 45'
- *Únicamente la verdad*, ópera, año: 2008, duración: 1:20'