

Women Warriors: The Voices of Change— una celebración de las activistas globales que luchan por la justicia social

Madara Boka, directora, Letonia

“Las mujeres podemos hacer la paz. Podemos cambiar el mundo, y tenemos ese poder cuando dejamos de tener miedo de hablar en voz alta. Esa es la esencia y la misión de su propósito educativo más profundo,” dice Amy Andersson. Ella es directora, productora, gerente y escritora de *Women Warriors: The Voices of Change*, un concierto pionero que honra la fuerza y el heroísmo de activistas globales que luchan por los derechos humanos y civiles, los derechos de la comunidad LGBTQ, los derechos indígenas, las causas ambientales, derechos de las minorías, equidad de género y por el derecho de cada niña a la educación. A dos años de su estreno, se ha convertido en un filme independiente premiado, que ahora está alcanzando públicos globales con subtítulos en idiomas extranjeros.

Women Warriors se estrenó por primera vez como un concierto sinfónico en vivo, en colaboración con la Orchestra Moderne NYC, el Riga Cathedral Girls' Choir TIARA, bajo la dirección de Aira Birziņa, y las célebres compositoras Nathalie Bonin, Miriam Cutler, Anne-Kathrin Dern, Isolde Fair, Sharon Farber, Penka Kouneva, Starr Parodi, y Lolita Ritmanis. El estreno tuvo lugar en el Lincoln Center de Nueva York el 20 de

septiembre de 2019 ante un público que agotó las entradas e hizo ovaciones de pie y con elogios de los críticos que celebraron la valiente elección del tema. “Este concierto debería ser visto en la Asamblea General de la ONU (...) y debería realizarse en todas las escuelas secundarias y universidades a nivel nacional y mundial”, escribió Frank Daykin en una reseña para *New York Concert Review Inc.* (22 de septiembre de 2019).

Orchestra Moderne NYC © Derek Brad

Riga Cathedral Girls' Choir TIARA, cond. Aira Birziņa © Madara Boka

La visión para crear *Women Warriors: TheVoices of Change* se le ocurrió a Amy después de leer sobre la vida de la activista por el derecho al voto Fannie Lou Hamer. Debido a su activismo, la Sra. Hamer sufrió amenazas de muerte y fue golpeada y encarcelada por la policía en 1962 en Mississippi, EE. UU. En 1964 apareció en la televisión nacional y testificó públicamente sobre su abuso. “Su discurso me impactó profundamente. La vi en YouTube muchas veces y me cautivó su increíble fuerza y coraje. Me prometí a mí misma que nunca olvidaría su historia”, dijo Amy. “Durante dos años investigué la vida de mujeres que habían luchado por la igualdad y los derechos humanos y descubrí a cientos que habían sido olvidadas o ignoradas por la historia. Comencé a reconstruir el linaje de activistas durante un período de 800 años utilizando fotos y metraje de archivo, creando una película muda. Cuando comencé a ver la película, comencé a escuchar música.”

Luego, Amy invitó a ocho extraordinarias compositoras para escribir las diecinueve pistas necesarias para acompañar la película muda. Después de sincronizar con la imagen, nació una producción de concierto en vivo. Dividido en doce capítulos, este conmovedor e inspirador logro musical da testimonio de la fuerza y la creatividad que conectan profundamente a públicos de los conciertos con la fuerza, la resistencia y las contribuciones de las mujeres.

Lolita Ritmanis and Amy Andersson ©
Sanita Sparāne

En febrero de 2020, Amy Andersson viajó a Riga, Letonia con la compositora Lolita Ritmanis y el ingeniero Mark Mattson para grabar la banda sonora completa del documental *Women Warriors* con una orquesta de setenta y cinco músicos distinguidos de varias orquestas y ensambles letones. Lanzado en febrero de 2021, este CD de sesenta y cinco minutos de banda sonora abarca estilos musicales que van desde piezas íntimas de solamente cuerdas y arpa, como *Tender Dismay* de Nathalie

Bonin, hasta paisajes sinfónicos a gran escala como en *The Long Road* de Lolita Ritmanis, *Honor Her* de Penka Kouneva y *Say Their Name* de Sharon Farber, entre otros. Varias compositoras también participan en el álbum. Una canción pop llamada *Rise Until We Stand* de Isolde Fair y Starr Parodi, cuenta con Isolde Fair en la voz y Starr Parodi en el piano, mientras que Nathalie Bonin aparece como solista de violín en *Build Peace* de Penka Kouneva. La pieza final del concierto es *We Rise* de Lolita Ritmanis, con letra de Amy Andersson. Con la dirección de Aira Birziņa, TIARA fue filmada durante la grabación de audio. Luego, esta película se sincronizó con la música, lo que permitió a la solista Gillian Hassert actuar virtualmente con TIARA. Mediante el uso de tecnologías modernas, las ciudades de Riga y Nueva York (que están a casi 7.000 km de distancia) pudieron unirse a través del poder de la música en un concierto en vivo.

Lolita Ritmanis, estadounidense de nacimiento con ascendencia letona y compositora ganadora de un premio Emmy, escribió tres pilares compositivos del concierto. *Prologue* abre el concierto y aboga por el derecho de toda niña a la educación; *The Long Road*, la parte más compleja de este proyecto y de casi ocho minutos de duración, atraviesa la historia de la mujer desde el siglo XIII hasta la década de 1960; y la pieza final *We Rise* es para orquesta completa, solista y coro de niñas con letra de Amy Andersson. El corazón de la letra de *We Rise* se basa en el proverbio chino "Las mujeres sostienen la mitad del cielo". Esta conmovedora canción rinde homenaje a aquellos hombros sobre los que nos apoyamos, al tiempo que aboga por que las mujeres usen su poder y sus voces para cambiar el mundo.

Lolita le presentó a Amy la idea de grabar con TIARA, ya que había grabado y trabajado con orquestas y coros en Riga durante muchos años. El resultado es una interpretación íntima pero poderosa de *We Rise* de TIARA que literalmente llevó al público de Nueva York a una ovación de pie. Tanto el

documental como la banda sonora han logrado un éxito sensacional, ganando más de dieciocho premios internacionales en 2021. *“Women Warriors: The Voices of Change* tiene una misión humanitaria para inspirar, educar y dar esperanza a las mujeres y niñas, como las que cambiaron el curso de la historia. Dentro de este marco de música sinfónica y cine, creo que podemos invocar el cambio y hacer el bien al mundo”, dice Amy Andersson.

Madara Boka (1993) se graduó de la Academia de Música de Letonia Jāzeps Vītols con una licenciatura en música y dirección coral (2017, con Andris Veismanis) y una maestría en musicología (2019, con Baiba Jaunslaviete). Desde 2015 ha sido directora del coro femenino DZINTARS y gerente de proyectos del Coro de Niñas de la Catedral de Riga TIARA desde 2017. Madara Boka ha sido productora de varios proyectos musicales, incluido el estreno en Letonia de la ópera *The Nightingale* de Imants Raminsh, que fue nominada para el *Latvian Grand Music Award 2019* en la categoría “Producción del año”.

Traducido del inglés por Vania Romero, Venezuela