

Fundación **BBVA**

**CICLO DE CONFERENCIAS
2016**

**Escuchar
la música
de los siglos
XX y XXI**

Tomás Marco
compositor

Palacio del Marqués de Salamanca
Paseo de Recoletos, 10
Madrid

Fundación BBVA

El programa de Cultura de la Fundación BBVA dedica especial atención a la música clásica, con énfasis en la composición del siglo XX y primeras décadas del presente. Pocas áreas de la cultura expresan de manera tan acabada como la música el equilibrio entre el mantenimiento de una rica tradición reactualizada y enriquecida permanentemente y la innovación radical, aportando ambas una componente esencial de la sensibilidad de nuestro tiempo, motivo por el cual forma parte central del programa de la Fundación BBVA.

La tipología de actividades incluye las siguientes:

- Concursos y premios, como son el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento y la Cultura, en la categoría de Música, y el Premio de Composición Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS)-Fundación BBVA.
- Ciclos de interpretación de música de los siglos XX y XXI, entre los que destacan el Ciclo Retratos, a cargo de PluralEnsemble, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid; el Ciclo de Solistas, en la sede de la Fundación BBVA en Madrid (Palacio del Marqués de Salamanca); y el de Conciertos de Música Contemporánea, en la sede de la Fundación BBVA en Bilbao (Edificio de San Nicolás), bajo la dirección artística del compositor Gabriel Erkoreka.
- Ciclo de conciertos teatralizados El Mundo de Ayer, que combina música, trabajo actoral y creación audiovisual, dirigido por el maestro José Ramón Encinar.
- Formación académica de excelencia, a través de un programa de becas destinadas a la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), complementado con la creación de la Academia Orquesta Nacional de España-Fundación BBVA, un nuevo programa pedagógico en colaboración con la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE), que hace posible la participación de músicos de la JONDE en conciertos de la OCNE, además del apoyo a la Cátedra de Viola Fundación BBVA Escuela Superior de Música Reina Sofía y a la Sinfonietta de Música Contemporánea de la misma escuela.
- Ciclos de Jóvenes Intérpretes, desarrollados en las sedes de la Fundación en Madrid y Bilbao.

- Grabaciones en audio y vídeo y difusión de la música de nuestro tiempo, señaladamente la serie NEOS-Fundación BBVA y la Colección de Compositores Españoles y Latinoamericanos de Música Actual, impulsada por la Fundación BBVA en colaboración con el sello Verso. Se desarrollan también proyectos singulares dedicados a la grabación en audio o vídeo de la interpretación de artistas particularmente destacados, entre ellos los dos dedicados al maestro Joaquín Achúcarro (con Opus Arte y Euroarts), a obras o figuras emblemáticas, como Tomás Luis de Victoria (con la BBC), la Carta Blanca *Ecos y sombras* dedicada al maestro Cristóbal Halffter (con Koala Productions) y la grabación del estreno mundial de su ópera *Lázaro* (con NEOS), *Panambí* de Ginastera (con Deutsche Grammophon), las óperas *Eugene Onegin* de Chaikovski y *Rigoletto* de Verdi (con la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, ABAO), *Spanish Landscapes* de Leticia Moreno (con Deutsche Grammophon), *Aura* de Judith Jáuregui (con BerliMusic) y *Boleros y Montunos* de Roberto Sierra (con IBS Classical).
- Entre las colaboraciones que la Fundación BBVA ha venido desarrollando en los últimos años, se encuentran las establecidas con la ABAO, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), la Orquesta Sinfónica de Madrid, el Teatro Real de Madrid y el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
- Encargos de composición a creadores españoles e internacionales en colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), la ORCAM y la Orquesta Sinfónica de Euskadi, además de otros encargos directos.
- Ciclos de conferencias y actividades orientadas a difundir y desvelar al público interesado el significado de la creación musical. La Fundación BBVA apoya también publicaciones de referencia en el ámbito de la música como la revista *Scherzo*.

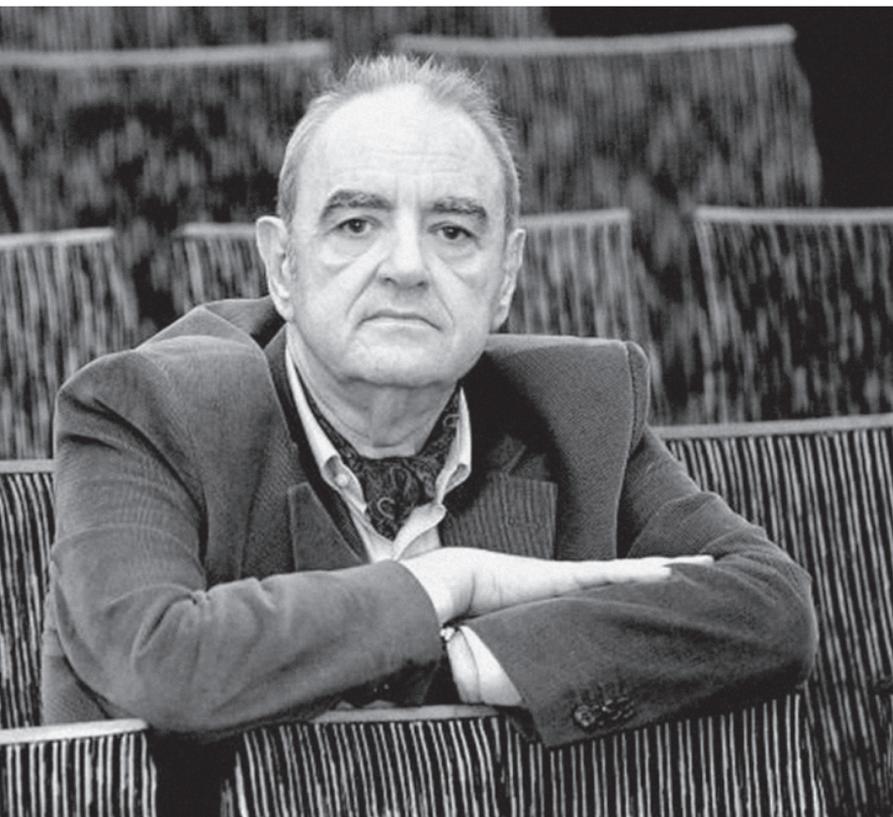
La actividad de la Fundación BBVA en otras áreas de la cultura incluye la serie *El Quijote del siglo XXI: versión radiofónica* y el programa sobre pintura contemporánea *Punto de fuga*, ambos en colaboración con Radio Nacional de España (RNE).

Conferencias

Aforo limitado
Imprescindible confirmar asistencia
confirmaciones@fbbva.es
Tel. 91 374 54 00
www.fbbva.es

Tomás Marco

Nacido en Madrid en 1942, compaginó estudios de Violín y Composición con los de Derecho. Amplió estudios musicales en Francia y Alemania con maestros como Bruno Maderna, Pierre Boulez, György Ligeti, Theodor Adorno o Karlheinz Stockhausen, de quien fue ayudante en 1967. Cursó además estudios de Psicología, Sociología y Artes Escénicas.

Ha sido profesor de Nuevas Técnicas en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y de Historia de la Música en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Trabajó más de diez años en los Servicios Musicales de Radio Nacional de España. De 1981 a 1985 fue director

gerente del Organismo Autónomo Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) y entre 1991-1995, su director técnico. De 1985 a 1995 dirigió el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea (CDMC), creando su laboratorio de electroacústica y el Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante. Ha sido además consejero de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de 1977 a 1996. Fue también director de Festivales de la Comunidad de Madrid en 1996 y entre 1996 y 1999, director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

Ha publicado varios libros y dictado cursos en instituciones y universidades de Europa y América. Ha ejercido también la crítica musical en distintos medios.

Como compositor, es autor de seis óperas, un ballet, diez sinfonías, música coral, de cámara, música para teatro y audiovisual, entre otras. En la actualidad su actividad está dedicada únicamente a la composición musical y a escribir sobre música.

Ha recibido numerosas distinciones, entre las que cabe destacar el Premio Nacional de Música (1969), el Premio Gaudeamus de Holanda (1969 y 1971), el Premio de Honor en la VI Bienal de París, el del Centenario de Casals, el Arpa de Oro o el de la Tribuna Internacional de Compositores de la Unesco. Obtuvo también el Premio Nacional de Radiodifusión y el Premio Ondas. En 2002 le fue otorgado el Premio Nacional de Música por el conjunto de su obra compositiva y en 2003 el Premio Extraordinario de Música de la Comunidad de Madrid. En 2013 recibió la Medalla de Oro del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en 2014 la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Es también miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1993) y Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid (1998).

Introducción

Las grandes revoluciones artísticas ocurridas a lo largo del siglo XX, y de las que la música ha participado activamente, han hecho que en ocasiones muchos oyentes, acostumbrados a un tipo definido de lenguaje musical, encuentren dificultades para acceder a la comprensión y el disfrute de nuevas formas sonoras.

Aunque el único método válido para disfrutar de una propuesta musical sea escucharla la mayor de las veces posible de una manera activa, es cierto que también se pueden rastrear y explicar los cambios de paradigma que la composición musical ha ido experimentando y que, a partir de un mayor entendimiento del fenómeno, es más fácil el acceso a esas obras musicales.

El método habitual de explicar la música del siglo XX es exponer su relato histórico. Evidentemente esto ayuda a precisar lo que ha ocurrido, pero no tanto a poder profundizar en ello. Por otro lado, ya comenzado el siglo XXI la historia de los movimientos musicales del XX ha sido descrita con cierto detalle por muchos autores y resulta conocida para un gran número de aficionados.

Aunque no vaya a prescindir por completo de la historia, la intención de este sintético curso es plantear una visión transversal de la misma, de manera que no van a estudiarse los compositores en concreto, aunque siempre estarán presentes, sino que se mostrará cómo han ido evolucionando los distintos materiales, formas y elementos que integran la música y cuál es la mejor manera de acceder e, incluso, detectar dichas transformaciones. No vamos a hablar tanto de historia de la música como de la evolución histórica reciente de los elementos que la integran.

Como la música no puede ser explicada con palabras y su fin inmediato es la audición, en cada sesión los asistentes escucharán algunos fragmentos de obras seleccionadas y recibirán también una propuesta de otras obras para su escucha fuera de sala, pues la limitación

de tiempo impedirá que puedan oírse en el transcurso de la misma. De esta manera podrán ir aplicándose a obras concretas las explicaciones en torno a algunos de los elementos que las conforman.

La iniciativa no va dirigida a músicos profesionales, sino a aquellos aficionados a la música que deseen profundizar de alguna manera en los elementos a través de los cuales podrán acercarse mejor a fenómenos musicales más recientes y disfrutar, por tanto, de los mismos.

Tomás Marco

30

marzo

19:30 h

Los sonidos musicales: las notas

- Nacimiento de la escala
- La escala occidental
- Escucha horizontal y escucha vertical
- Homofonía, heterofonía y polifonía
- Sistemas armónicos modales y tonales
- Disolución de la tonalidad
- Nuevas escalas, armonía de cuartas, atonalidad y dodecafonismo
- Microtonalidad
- La conquista del total sonoro

6

abril

19:30 h

Compañeros de las notas: ritmo, timbre, intensidad y densidad

- El ritmo en relación con la lengua y con la danza
- Desarrollo del ritmo occidental
- Polirritmias
- Del timbre como colorido al timbre como valor autónomo
- Orquestación, nuevos instrumentos
- La aparición de la electroacústica
- Espectralismo
- Las tímbricas del ruido
- La intensidad del sonido como elemento diferenciador
- Concepto de densidad sonora

13

abril

19:30 h

Formas: cerradas, abiertas y en desarrollo

- El influjo lingüístico sobre las primeras formas
- Forma medieval fluyente
- Las formas cerradas del Barroco y el Clasicismo hasta el final del Romanticismo
- Formas temáticas y atemáticas
- La paradoja formal del dodecafonismo
- Formas en el serialismo integral
- La forma abierta
- Formas móviles, formas de azar, la aleatoriedad y su control

20

abril

19:30 h

Síntesis: continuidad y transvanguardia

- La pervivencia de lo antiguo y su inclusión en lo nuevo
- El empleo referencial de materiales
- Movimientos «neo»
- Uso del folclore popular o culto
- *Borrowing* y músicas sobre músicas
- Las variantes de la posmodernidad

27

abril

19:30 h

Simple y complejo

- Modelos musicales matemáticos
- La proliferación sonora y la escucha estadística
- Nueva Complejidad
- Minimalismo repetitivo y minimalismo no repetitivo
- Influencia en los modelos prácticos de escucha

4

mayo

19:30 h

Desde otros ámbitos

- El desarrollo de la música culta occidental en América: Estados Unidos y la América hispana
- Adopción de la música occidental en Oriente y las influencias orientales en la nueva música occidental
- Modelos de la música africana en las músicas nuevas occidentales

Próximos conciertos

VII Ciclo de Conciertos Fundación BBVA de Música Contemporánea PluralEnsemble

Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música
Príncipe de Vergara, 146. Madrid · 19:30 horas

11 | 05 | 2016

Retrato VI

Gustav Mahler / György Kurtág

Director: Fabián Panisello

Solista: Natalia Zagorinskaya (soprano)

VII Ciclo de Conciertos de Solistas Fundación BBVA

Fundación BBVA · Palacio del Marqués de Salamanca
Paseo de Recoletos, 10. Madrid · 19:30 horas

23 | 04 | 2016

Concierto V

David del Puerto (guitarra)

Ángel Luis Castaño (acordeón)

14 | 05 | 2016

Concierto VI

Sára Medková (piano)

Conciertos fuera de ciclo

21 | 04 | 2016

Concierto de la Sinfonietta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía

Auditorio Sony · Requena, 1-3. Madrid · 19:30 horas

28 | 06 | 2016

Concierto Fundación BBVA-ORCAM

Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música
Príncipe de Vergara, 146. Madrid · 19:30 horas