La Fundación BBVA estrena 'El mundo de ayer', una visita teatralizada a obras esenciales de la música del siglo XX con José Ramón Encinar como guía

- La Fundación BBVA apuesta por fórmulas innovadoras de creación cultural con este ciclo de tres conciertos teatralizados que conjugan música con elementos teatrales y audiovisuales
- "Mi objetivo es hacer accesibles obras fundamentales de la historia de la música que paradójicamente no forman parte del acervo cultural", afirma Encinar, que ha ideado y dirigirá el ciclo
- Los tres conciertos del ciclo que arranca mañana se interpretarán en los Teatros del Canal entre septiembre y enero

Madrid, 28 de septiembre de 2015.- La Fundación BBVA ha presentado esta mañana en rueda de prensa *El mundo de ayer*, un ciclo de tres conciertos teatralizados ideados y dirigidos por José Ramón Encinar, que se interpretarán en los Teatros del Canal, en Madrid, mañana y en los meses de noviembre y enero. En el acto con los medios de comunicación han participado, además del director y compositor José Ramón Encinar -responsable de la idea escénica y la dirección musical-, la *mezzosoprano* Marta Knörr y Rafael Pardo, director de la Fundación BBVA.

Como explica el propio Encinar, "el objetivo es hacer accesible al público piezas que, siendo obras fundamentales en la historia de la música, paradójicamente no forman parte del acervo cultural. Para lograrlo he partido de que vivimos en una sociedad de la imagen y he encontrado la conexión entre ambos mundos en la frase del gran teórico de la comunicación Marshall McLuhan: El ojo es la continuación del oído. A partir de esas premisas, me ha parecido interesante desarrollar la dimensión visual de la música y presentarla en un espectáculo global".

A través de los tres conciertos del ciclo se interpretarán *Pierrot Lunaire*, de Arnold Schoenberg (1874-1971); *La historia del soldado*, de Igor Stravinsky (1882-1971); *El baile de máscaras*, de Francis Poulenc (1889-1963); y *El retablo de maese Pedro*, de Manuel de Falla (1876-1946). Además, sonarán fragmentos de obras de Darius Milhaud, Alfredo Casella, Giacomo Puccini, Olivier Messiaen, Reynaldo Hahn o Maurice Ravel, "cuya misión es dar unidad, riqueza y contexto a la narrativa de cada representación", ha manifestado Encinar.

Encinar se convierte en el guía que diseña y conduce al espectador por un itinerario a través de las obras escogidas, pero también de sus contextos históricos y culturales.

En ese viaje cuenta con la colaboración de Elisa Encinar, responsable de un trabajo audiovisual cuya función va de lo puramente escenográfico a convertirse en hilo narrativo principal.

"En lugar de conciertos tradicionales, optamos por combinar esas obras fundamentales de la música con una puesta en escena en la que adquieren particular protagonismo la luz y manifestaciones artísticas como la poesía, el texto dramático y el arte audiovisual (cinematografía, animación 3D, vídeo...)", ha explicado José Ramón Encinar. "La ayuda del factor visual y la aportación del contexto dramático contribuirán a generar un espectáculo que hace más accesibles estas composiciones".

Sin embargo, advierte de que su espectáculo nace desde un ejercicio intelectual de revisión de historia de la música, trabajo de documentación y desarrollo de un hilo argumental, y que reta al espectador a enfrentarse a una experiencia de ocio activo.

Una propuesta cultural innovadora

Rafael Pardo, director de la Fundación BBVA, ha destacado que "la Fundación BBVA tiene uno de sus focos preferentes en lo que a la música se refiere en la creación y la interpretación de la música de nuestro tiempo y del siglo XX. Queremos contribuir a hacer posibles propuestas culturalmente innovadoras que, como en este caso, buscan enlaces y convergencias entre diversas disciplinas artísticas, que confluyen en una determinada obra o espectáculo, aportando nuevas dimensiones a su percepción por el público. En especial, nos interesan las interacciones entre el videoarte y la música".

Encinar subraya que "las partes dramatizadas y audiovisuales facilitan la percepción de las referencias culturales en las que se insertan estas obras, así como la transmisión de detalles narrativos que dan vida y realismo a la intrahistoria de la composición o el estreno de las obras, o bien de la vida y las relaciones de sus autores".

Aunque Encinar cuenta con experiencia en el teatro lírico, se ha enfrentado a este proyecto como algo totalmente distinto: "Hablamos de conciertos teatralizados porque es lo que mejor se ajusta a la realidad. No tiene nada que ver con la ópera. Nos servimos de algunos diálogos y texto parcos que yo mismo he escrito solo como hilo conductor o transición, y a esos elementos teatrales se suman los audiovisuales, pero para todos nosotros ha sido un reto porque nunca habíamos trabajado en algo similar".

Schoenberg, Milhaud, Casella: una obra, tres estrenos

La serie *El mundo de ayer* se estrenará mañana con *Berlín y París con Florencia al fondo*. La pieza central es el *Pierrot Lunaire* de Arnold Schoenberg, pero las 21 breves canciones se dividen en tres grupos para recrear su estreno en estas tres ciudades europeas: el primero fue dirigido por el propio compositor, el segundo por Darius

Milhaud y el tercer concierto fue posible gracias a Alfredo Casella. Para obtener el tono y estilo que caracterizó a cada uno de esos estrenos -"más cálido en el caso de Milhaud, más sobrio en el caso de Schoenberg", precisa Encinar- se ha llevado a cabo una investigación basada "en los datos que facilitan las memorias de Milhaud y Casella, y los escritos de Pierre Boulez o de Luigi Dallapiccola, testigo presencial del estreno en Florencia".

La imagen desempeña un papel clave en el montaje. Elisa Encinar ha trabajado esta faceta "escuchando para centrarme en los sentimientos que la música transmite y así coordinar el contenido visual y el interpretativo". Cada espectáculo "ha sido concebido de manera diferente. En *Berlín y París con Florencia al fondo* narro un viaje visual. En el segundo estreno realizo un montaje que por un lado revela momentos de importancia de la Segunda Guerra Mundial y, por otro, permite que la audiencia empatice con el soldado de Stravinski". Por eso, los géneros empleados varían: animación 3D, documentales y rodaje. Por último, concluye, "el uso que José Ramón Encinar ha hecho de la luz permite integrar a los músicos en la pantalla durante determinadas secuencias".

Para la *mezzosoprano* Marta Knörr, participar en un concierto teatralizado que tiene como eje el *Pierrot Lunaire* ha supuesto "un gran reto interpretativo y vocal, que valoro en mi evolución como cantante, tanto por la peculiaridad que aporta la teatralización como porque me permite una libertad total de movimientos en un amplio repertorio de emociones: tristeza, alegría, locura... Obras como *Pierrot Lunaire*, que permiten estos registros expresivos, al margen de la dificultad técnica que entrañan, son muy liberadoras". La intérprete hace hincapié en que el registro vocal concebido por Schoenberg "se encuentra entre el habla y el canto, que requiere otra manera de manejar la herramienta vocal, a veces corriendo riesgos en la emisión". Su preparación del personaje se basa en un estudio profundo de "la traducción al alemán de Hartelben, intentando encontrar las sutilezas de los textos originales franceses en la versión alemana".

El segundo estreno de *El mundo de ayer* llevará por título *Du bord d'abîmes*, y en él las obras de Messiaen, Stravinski y Poulenc proponen un viaje dramatizado por los dos conflictos bélicos que marcaron la historia de Occidente en el pasado siglo.

Una soirée chez la Princesse de Polignac cerrará el ciclo. Se trata de una visión coral del Gran Salón parisino de Winnaretta Singer, que se convirtió en uno de los centros neurálgicos de la creación musical de la primera mitad del siglo pasado, merced a la amistad de esta mecenas con autores como Falla, Ravel, Stravinsky o Weill…

Equipo multidisciplinar

José Ramón Encinar, responsable de la idea escénica y la dirección artística del proyecto, fue director titular y artístico de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2013, formaciones a las que continúa vinculado como director honorario. Ha sido titular de la Orquesta Sinfónica Nacional Portuguesa y del Grupo Proyecto Gerhard y Proyecto Guerrero, así como de la Orquesta Filarmónica de Gran

Canaria. Ha realizado más de una veintena de grabaciones para sellos internacionales y es académico de número de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Todos los conciertos serán interpretados por **Koan 2**, una formación heredera del Grupo Koan, nacido oficialmente en 1969. Focalizado, en esta segunda etapa, hacia la música actual con implicaciones escénicas, sus trabajos abarcan algo más de lo que puede encuadrarse dentro de los márgenes de un concierto convencional, buscando la idea de espectáculo completo más que de simple sesión musical. Así se refleja en la sesión dedicada al compositor Francisco Guerrero en la inauguración de temporada del Centro Nacional de Música (CNDM) y en el reciente estreno de la ópera de cámara *Pensares de Rocinante*, de José Beunagu, con dirección escénica de Santiago Sánchez.

En este primer espectáculo participará, asimismo, **Marta Knörr**, formada en técnica vocal en Viena con Susan Dennis y en el repertorio operístico con Itsván Cserjan. Destacada cantante de concierto y oratorio, realiza estrenos absolutos de compositores actuales y cuenta con varias grabaciones dedicadas a la canción de concierto española.

Víctor Arriola será violín solista en *Berlín y París con Florencia al fondo*. Español de origen peruano, es concertino de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, titular del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Formado con maestros de la talla de Ruggiero Ricci y Vladimir Ovcharek, ha formado parte de la Orquesta Filarmónica de las Américas en Ciudad de México y la Orquesta Sinfónica de Madrid, entre otras.

El pianista salmantino y miembro de PluralEnsemble **Alberto Rosado** ha ofrecido recitales en las principales ciudades y festivales de Europa, América y Asia y ha actuado como solista con algunas de las mejores orquestas y agrupaciones europeas, dirigido por Peter Eötvös, Susanna Mälkki, Josep Pons, Jonathan Nott, Fabián Panisello, Rafael Frühbeck de Burgos, José Ramón Encinar, Pedro Halffter, Arturo Tamayo, Zsolt Nagy, José Luis Temes o Peter Rundel.

Elisa Encinar, licenciada con un Bachelor of Arts with Honours por la Universidad de Liverpool, ha cursado estudios de posgrado en la London School of Economics y de Comunicaciones Sociales en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense. Se ha formado en el College of Arts de la Universidad de Edimburgo, la Met Film School de London y en la New York Film Academy. Ha dirigido varios cortometrajes, ha realizado trabajos audiovisuales para eventos musicales y es coautora de un espectáculo audiovisual sobre el pintor Mark Rothko.