

VIII CICLO DE CONCIERTOS FUNDACIÓN BBVA
DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA 2016-2017
PLURALENSEMBLE

Retrato I
Steve Reich
Espectralismo y Post-espectralismo

Fundación BBVA

La Fundación BBVA centra su misión y actividad en la generación y difusión de nuevo conocimiento en la seguridad de que es la base más sólida para poner al alcance de todos las oportunidades que abre esta nueva era. Esta perspectiva se despliega en cinco áreas principales de trabajo: Biomedicina, Ciencias Básicas y Tecnologías de la Información y la Comunicación, Cultura, Economía y Sociedad, y Medioambiente.

En el área de Cultura, otorga atención preferente a la música, considerada el más universal de los lenguajes y en la que la creación contemporánea combina tradición e innovación de un modo particularmente fecundo.

La participación de la Fundación en este ámbito se distingue por cubrir el ciclo completo: desde la creación de composiciones a la interpretación orquestal, pasando por la educación de nuevos músicos y la ampliación del acervo a disposición del público mediante la grabación de obras.

De esta manera, la Fundación BBVA hace posible la escritura de obra nueva mediante encargos específicos y el Premio de Composición que organiza anualmente con la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, un certamen que, además, garantiza

su estreno en una amplísima red de conciertos. Apoya la formación de nuevos músicos desde la etapa infantil hasta los estudios de posgrado en el extranjero mediante iniciativas desarrolladas con entidades como la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, la Joven Orquesta Nacional de España o la Fundación Achúcarro.

Asimismo, ha hecho posible dos colecciones de música contemporánea con los sellos Verso y NEOS, al tiempo que impulsa producciones específicas como *Ecós y sombras*, de Cristóbal Halffter, o *Boleros y Montunos*, de Roberto Sierra, entre otros de una amplia lista, realizados con la BBC, Deutsche Grammophon e IBS Classical.

Los ciclos de música contemporánea que anualmente organiza la Fundación en sus sedes de Madrid y Bilbao se han convertido en una de las citas obligadas de la agenda musical. Esta tarea de difusión se completa con ciclos de conferencias como *Escuchar la música de los siglos XX y XXI*, a cargo de Tomás Marco o el apoyo a la revista *Scherzo*.

A través del proyecto *Mosaico de sonidos*, y en estrecha colaboración con Plena Inclusión y la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, se incorpora la vertiente más solidaria de la música en una red de talleres

que integra a personas con discapacidad en la actividad real de una orquesta, incluida la interpretación dentro del calendario oficial de las orquestas participantes.

En su apoyo a la música, la Fundación BBVA mantiene colaboraciones recurrentes con la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, el Teatro Real de Madrid, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, y la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO), entre otras instituciones.

Intérpretes

PluralEnsemble

Director

Fabián Panisello

Programa

Primera parte

Steve Reich* (1936)

Music for Pieces of Wood

Piano Phase

François Paris (1961)

Settembre

Segunda parte

Tristan Murail (1947)

Treize couleurs du soleil couchant

Steve Reich

City Life

- Check it out
- Pile driver/alarms
- It's been a honeymoon – can't take no mo'
- Heartbeats/boats & buoys
- Heavy smoke

Intervienen

Flauta: Rui Borges

Flauta: Paula Martínez

Oboe: Iria Porras

Oboe: Ana Ruiz

Clarinete: Antonio Lapaz

Clarinete: Ana Maria Santos

Fagot: Albert Catalá

Trompa: Elies Moncholí

Trompeta: Joaquín Eustachio

Percusión: César Peris

Percusión: Jaime Fernández

Percusión: Antonio Martín

Piano: Alberto Rosado

Piano: Duncan Gifford

Sampler: Manuel Calvo

Sampler: Miguel Leal

Violín: Ema Alexeeva

Violín: Erica Ramallo

Violín: Javier Aznárez

Viola: Ana María Alonso

Viola: Wenting Kang

Violonchelo: Raúl Mirás

Violonchelo: Mikolaj Konopelski

Contrabajo: Luis Otero

Director artístico

Fabián Panisello

Coordinación técnica

Beatriz Amorós

* Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Música Contemporánea

Martes, 18 de octubre de 2016 · 19:30 horas
Auditorio Nacional de Música, Sala de Cámara

Retrato I

Steve Reich

Espectralismo y Post-espectralismo

Notas al programa

Nacido en Nueva York en 1936, Steve Reich estudió filosofía a la vez que su sensibilidad musical se iba forjando con la escucha del repertorio europeo y estadounidense practicado en los conciertos neoyorquinos, pero pronto ampliada hacia músicas más pretéritas y más modernas, hacia estilos varios –que incluían la música popular y el jazz– y hacia culturas diversas –tradiciones musicales de Asia y África–, hasta conformar una personalidad que, en el momento de la creación propia, necesitó «dialogar» con todas esas fuentes e investigar sobre las relaciones de la música con la palabra, con las artes de la imagen, con la representación, con la danza... Reich participó activamente en las experiencias pioneras de la música electroacústica y en los conciertos que significaron primeros pasos en el camino del minimalismo propuesto por La Monte Young y Terry Riley. Igualmente tuvo relación con el complejo e influyente mundo sonoro y estético de John Cage, así como con Philip Glass, con quien compartió inquietudes musicales y alguna actividad en los inicios de sus respectivas carreras. Sus originales propuestas musicales y creativas han disuelto las barreras entre la música «popular» y la música «cult»; entre las músicas de las tradiciones occidental y no occidentales; ponen en juego objetos sonoros cotidianos y

naturales; tienden lazos hacia las ciencias, las religiones, las artes plásticas y escénicas (teatro, danza), las nuevas tecnologías y, en definitiva, hacia el plural pensamiento humano, todo lo cual converge en que la figura de Steve Reich tiene carta de naturaleza en todo el mundo, tanto en las salas de concierto como en grandes espacios abiertos de afluencia masiva, en los medios de comunicación de cualquier orientación, en la web...

Music for Pieces of Wood data de 1973 y es una composición que extiende la experiencia de su célebre *Clapping Music* (Música para palmadas) del año anterior. Simboliza muy bien las intenciones innovadoras, incluso rompedoras, de Reich, ya que prácticamente disuelve los parámetros de la escucha habitual. Requiere cinco intérpretes, percusionistas que tocan claves, o sea, un par de piezas de madera que se entrechocan. La partitura confiere cierta libertad de elección a los intérpretes y propone una escritura muy simple, en compases tradicionales, pero cambiantes, con patrones rítmicos que contemplan los «desfases» tan propios de Reich y que son repetidos tan insistentemente que, pasado un tiempo (que será distinto para cada intérprete), el concepto de compás desaparece, sustituido por una inercia de monotonía que envuelve a los percusionistas y a

la audiencia en una especie de vaporoso velo sonoro. Periódicamente se alcanzan momentos de acentuación más fuerte y precisa, como hitos que señalan dónde estamos en el camino por el que erramos, dejándonos llevar...

El estreno absoluto se produjo en la Universidad de Nueva York, el 7 de diciembre de 1973, y fueron sus intérpretes Bob Becker, Tim Ferchen, Russell Hartenberger, Glen Velez y el propio Steve Reich.

Entre las experiencias compositivas pioneras de Steve Reich consta su trabajo sobre el *phasing*: procesos repetitivos, en fase o desfasados, que pueden presentarse en grabaciones cerradas (*It's Gonna Rain*, para cinta), en realizaciones con intérpretes en vivo o bien en combinaciones de ambos tipos de fuentes sonoras (*Piano Phase*, *Violin Phase*, *Phase Patterns*, *Dance Patterns*). La retroalimentación de sonidos emitidos en vivo y grabados por micros, así como la «aumentación» temporal de períodos musicales, han sido procedimientos manejados por Reich desde el principio y, por supuesto, las posibilidades que los avances tecnológicos recientes han dado para alargar temporalmente sonidos pregrabados, sin que se deforme el timbre ni cambie su entonación, han sido convenientemente

explotados por nuestro músico. Por ejemplo, en *Piano Phase*, de 1967, obra que puede hacerse con un pianista y cinta grabada, aunque su ideación principal implica dos pianos y dos pianistas que comienzan tocando al unísono una misma célula melódica (de doce notas) para ir progresivamente «desfasando» sus interpretaciones mediante procedimientos como desplazamientos temporales, supresión de algunas de las notas de la célula, etc., encontrándose periódicamente en el unísono para volver al desfase e ir creando así un tejido sonoro extraordinariamente sutil, complejo y excitante (o incluso exasperante cuando se alarga en el tiempo, como pude comprobar en un «sonado» concierto, en Madrid, en 1970). El discurso se ordena en tres secciones de duración no prefijada.

Art Murphy y Steve Reich hicieron el estreno en la Fairleigh Dickinson University de Madison. Extremando el planteamiento, el compositor llegó a proponer una versión de *Piano Phase* con cuatro pianos, en un concierto ofrecido en Nueva York el 17 de marzo de 1967, en el que tocaron, además de Murphy y él mismo, James Tenney y Philip Corner.

La pieza de Reich más próxima en el tiempo que figura en el programa es *City Life*, un prototipo de música

repetitiva y un resumen de los procedimientos que caracterizan la creación del músico estadounidense. Fue escrita en 1995 para una plantilla de 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 vibráfonos, percusión, 2 *samplers*, 2 pianos, cuarteto de cuerda y contrabajo. Las grabaciones incorporadas a los *samplers* fueron realizadas por el propio compositor en las calles neoyorkinas y recogen los sonidos de motores, tubos de escape, claxons, sirenas, alarmas, el metro, concentraciones de gente, portazos, etc., que remiten indefectiblemente a la «gran ciudad». Se manejan también (en el quinto movimiento) comunicaciones entre miembros del cuerpo de bomberos trabajando tras el atentado contra el World Trade Center de 1993, siniestro antecedente del más mortífero, el habido hace 15 años; y, como en *Different Trains*, Reich convierte, mediante el *sampler*, ritmos y entonaciones de la palabra hablada a gesto musical.

City Life se estructura en cinco movimientos en una disposición perfectamente simétrica, según el esquema A-B-C-B-A. Cada uno de los movimientos se identifica por el contenido de los *samples* utilizados en él: los *samples* de los movimientos impares se basan en la palabra, mientras que los del segundo y el cuarto son meramente rítmicos. El primer movimiento

comienza y termina con un tema no rítmico, sino a modo de coral, que será recordado al final de la composición.

La obra fue un encargo conjunto de tres de los más importantes ensembles europeos: el Modern Ensemble, la London Sinfonietta y el Ensemble Intercontemporain, y fue este conjunto francés, dirigido por David Robertson, el que la estrenó, en Metz, el 7 de marzo de 1995.

El compositor francés François Paris, nacido en Valenciennes en 1961, fue discípulo de Ivo Malec, Betsy Jolas y Gérard Grisey en el Conservatorio de París. Llamó la atención del medio musical al ganar en 1992 el Concurso Internacional de Composición de Besançon con su obra *La chair de l'aube*. Inmediatamente pasó a residir en Villa Medici, sede de la Academia de Francia en Roma, y comenzó su carrera de sólido compositor y docente: como tal ha ejercido en diversos centros franceses, así como de Estados Unidos, Canadá, Rusia y China. Es director del Centro Internacional de Investigación Musical (CIRM) de Niza. Paralelamente desarrolla su carrera de compositor, jalonada por importantes encargos y premios internacionales. En sus obras, Paris investiga acerca de nuevos temperamentos y de las relaciones entre las percepciones visual y auditiva.

Settembre (Septiembre) data de 2010 y fue estrenada en el seno del Festival MANCA, el 13 de noviembre de 2012, en el Teatro Nacional de Niza, por el Ensemble Orchestral Contemporain de Lyon bajo la dirección de Mark Foster. La partitura requiere una plantilla de dieciséis instrumentos y está dedicada a Ivo Malec, uno de sus principales maestros. El propio François Paris escribió un texto de presentación de *Settembre*, del que extraemos algunos párrafos:

«*Settembre* se inscribe en la continuación lógica de mi trabajo de exploración de nuevos temperamentos iguales. Aquí, el temperamento igual surgido del estudio de Werckmeister, que es el fundamento de la gama cromática occidental, no es más que uno entre tantos. Para mí, el interés de utilizar varios temperamentos reside principalmente en la medida en que proponen un contexto y no solamente un color como, por ejemplo, puede hacer un modo. Así, un temperamento ampliado (19 notas en dos octavas) me ha permitido realizar obras tan diferentes como *Sombra* para violín, *Soleado* para cuarteto de cuerda y también *L'empreinte du cygne* para violonchelo, piano y orquesta. La utilización simultánea o alterna de varios temperamentos en *Settembre* me permite explorar campos armónicos, formales y melódicos nuevos en

mis obras instrumentales (si bien un corto pasaje de *Sur la nuque* propone ya una superposición). Esta nueva tentativa ya ha sido esbozada, con ayuda de la electrónica, en el final de la música que compuse para el ballet *Les arpenteurs*, obra realizada con la coreógrafa Michèle Noiret...»

Nacido en Le Havre en 1947, Tristan Murail figura entre los primerísimos compositores del presente francés y europeo. Estudioso de las lenguas árabes y de Ciencias Políticas y Económicas, en su formación musical tuvo como principal maestro a Olivier Messiaen y como principal referencia creativa a György Ligeti. Durante su etapa en Roma, pensionado por la Academia francesa, trabajó también con Giacinto Scelsi. En los primeros años setenta, Murail tomó parte activa en la formación y lanzamiento del Ensemble l'itinéraire, grupo que jugó un papel decisivo en la proyección de su música y la de tantos otros compositores de su entorno estético. Tristan Murail, junto a sus colegas Levinas, el desaparecido Grisey, Tessier, Dufourt..., llamó la atención con sus investigaciones científico-musicales, centradas en el IRCAM de París y que culminaron con la propuesta de la «música espectral». El espectralismo parte de la observación y el estudio de la descomposición espectral del sonido, en pos de profundizar en la

naturaleza del timbre y, en definitiva, del sonido musical.

Treize couleurs du soleil couchant (Trece colores del sol poniente) es una obra para flauta, clarinete, piano, violín y violonchelo –y electrónica *ad libitum*– compuesta por Murail en 1978 por encargo del Goethe-Institut de París. El estreno absoluto tuvo lugar en dicha institución el 4 de diciembre del año siguiente, a cargo del Grupo LIM que lideraba Jesús Villa-Rojo.

Traducimos el comentario con el que Tristan Murail presentó su obra: «De *Treize couleurs du soleil couchant* se ha dicho a menudo que era una pieza “impresionista”. Es cierto que el lienzo de Monet que dio su nombre al movimiento impresionista se titulaba *Impresión, sol naciente*, y hay quizá alguna simetría... En todo caso, si *impresionismo* significa, sobre todo, lo contrario de *expresionismo*, podría estar de acuerdo.

Para ser impresionista, la pieza no deja de ser muy estructurada. Las proporciones, los intervalos y armonías principales, las pulsaciones han sido determinadas *a priori* y están en relación de homotecia más o menos exacta. Por fortuna, esto no se percibe en la audición... No obstante, pienso que se puede oír fácilmente la su-

cesión de los “trece colores”, incluso sin contar con los dedos, pues cada uno de ellos está bien caracterizado. Más que de impresionismo, yo hablaría de simbolismo: del fenómeno natural de la puesta de sol se toma la estructura, la evolución temporal: la forma en la que los colores y la luz evolucionan, se transforman rápida pero imperceptiblemente: son metamorfosis insensibles que conducen a los colores básicos.

Técnicamente, la pieza se ordena en trece secciones (más una introductoria) cada una de ellas basada en dos sonidos que forman intervalos diferentes de los colores característicos. Estos intervalos se engendran unos a otros por “deriva armónica”. Los instrumentos tienen un papel estructural bastante bien definido: flauta y clarinete tocan los intervalos generadores de la música, y violín y violonchelo los hacen derivar (dejando oír los armónicos de los sonidos de base o su intermodulación –adicionales y diferenciales– o incluso deslizándose por microintervalos, mientras que el piano envuelve el todo con ecos y premoniciones. La escritura de los instrumentos utiliza los sonidos complejos (multifónicos, distintas presiones de arco, etc.) y trata de integrarlos en el discurso musical. Por añadidura, el tratamiento armónico necesita el uso de microintervalos (hasta el octavo

de tono) que, no obstante, suenan de manera por completo “natural”. Partiendo de una cierta claridad media, la música asciende hacia un *maximum* de luz (sexto color), para volver a descender hacia el grave, la sombra. El decimotercero y último intervalo, enriquecido y retomado en eco, suena a contundente final».

José Luis García del Busto

Fabián Panisello

Compositor y director argentino-español afincado en Madrid, es director y fundador de PluralEnsemble y director de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y del Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid.

Se formó como compositor con Francisco Kröpfl en Buenos Aires y con Bogusław Schaeffer en el Mozarteum de Salzburgo (Diploma de Excelencia, 1993). Completó su formación con Elliott Carter, Franco Donatoni, Brian Ferneyhough y Luis de Pablo en composición y con Peter Eötvös en dirección.

Han interpretado su obra artistas como Pierre Boulez, Peter Eötvös, el Cuarteto Arditti, Susanna Mälkki, Dimitri Vassilakis, Allison Bell, Laia Falcón, Marco Blaauw, Leigh Melrose o Francesco D'Orazio y agrupaciones como la Orquesta de la Südwestrundfunk (Baden-Baden), Deutsches Symphonie-Orchester de Berlín, Orquesta Sinfónica de Shanghai, Orquesta Nacional de España, Orquesta del Mozarteum de Salzburgo, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de la BBC, Orquesta de la Ópera de Lyon, Ensemble Modern, Nouvel Ensemble Modern y Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, entre otras.

Como compositor y director ha actuado en los principales festivales

del mundo dedicados a la música actual, como Donaueschingen, Bienal de Múnich, Otoño de Varsovia, Wien Modern, Présences, Musica de Estrasburgo, Ars Musica, Ultraschall, Aspekte, MANCA, Spazio Musica, el ciclo de música contemporánea de la Westdeutscher Rundfunk (WDR) y Klangspuren Schwaz del Tirol, entre otros. Ha participado como codirector en dos estrenos absolutos de Karlheinz Stockhausen con las orquestas de la Westdeutscher Rundfunk de Colonia y la Deutsches Symphonie-Orchester de Berlín.

Ha estrenado numerosas obras y grabado discos para sellos como NEOS y col legno (Múnich), Cypres (Bruselas) o Verso (España). Publica sus obras con la editorial Peters de Leipzig.

PluralEnsemble

Es un conjunto instrumental especializado en la música de los siglos xx y xxi, fundado por Fabián Panisello, su director titular. Buscando siempre la más alta calidad interpretativa, desarrolla anualmente una temporada estable de conciertos y giras, alternando el repertorio más exigente de solista con obras para conjunto.

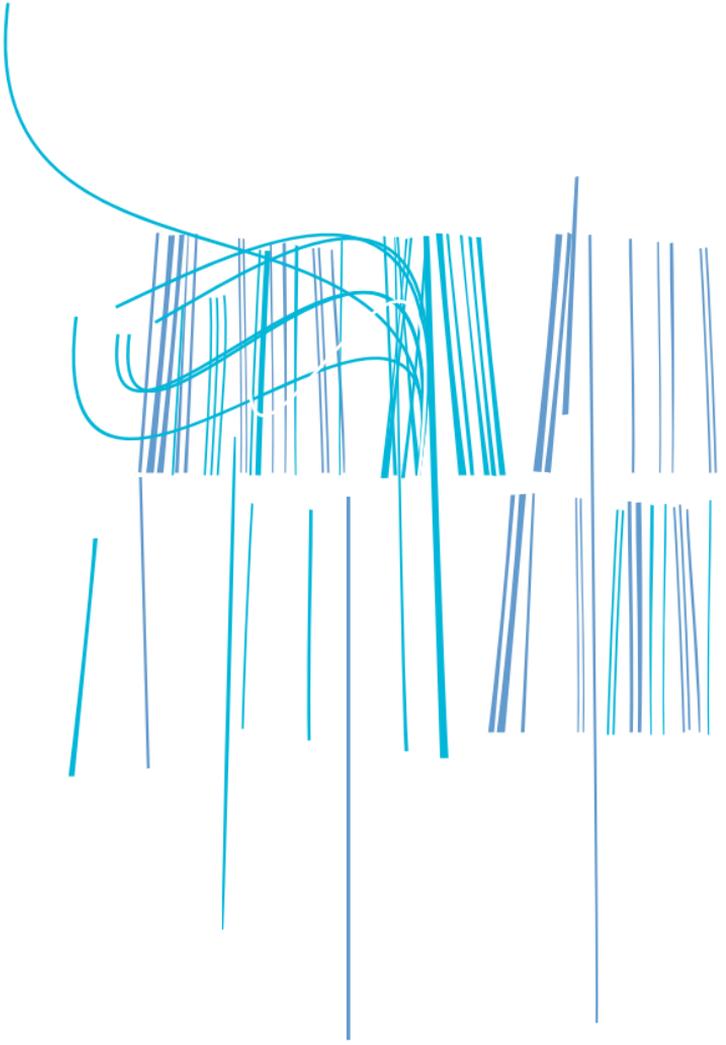
Por octavo año consecutivo desarrolla el Ciclo de Conciertos Fundación BBVA de Música Contemporánea en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y el Ciclo de Solistas Fundación BBVA en su sede del Palacio del Marqués de Salamanca, y participa asimismo en el VII Ciclo de Conciertos de Música Contemporánea organizado por la Fundación BBVA en su sede de Bilbao. Realiza habitualmente giras nacionales e internacionales.

A lo largo de su trayectoria ha intervenido con gran éxito de crítica y público en los principales festivales internacionales especializados, como son New Music Week de Shanghái, Música de Estrasburgo, Atempo de Caracas, Présences de París, Ars Musica de Bruselas, MANCA de Niza, Spaziomusica de Cagliari, Aspekte de Salzburgo, IFCP Mannes de Nueva York, el Festival de Música de Alicante, la Quincena Musical de San Sebastián, el ciclo de la WDR de Colonia, Nous Sons del Auditori de Barcelo-

na, el Festival de Otoño de Varsovia, Ultraschall en la Konzerthaus de Berlín y Klangspuren Schwaz del Tirolo, entre otros.

Colabora con artistas como Peter Eötvös, Salome Kammer, Hilary Summers, Cristóbal Halffter, Marco Blaauw, Jörg Widmann, Dimitri Vassilakis, Nicholas Isherwood, Alda Caiello, Allison Bell, José Manuel López López, Siegfried Mauser, Wolfgang Lischke, Christian Baldini, Nicolas Altstaedt, Zsolt Nagy, César Camarero, Jón Ketilsson, Pablo Márquez, Charlotte Hellekant, Matthias Pintscher, Hansjörg Schellenberger, Tadeusz Wielecki, Lorraine Vaillancourt, Marco Angius, Natalia Zagorinskaya, Péter Csaba, Johannes Kalitzke, Luis de Pablo o Toshio Hosokawa.

Ha realizado numerosas grabaciones para diversas emisoras de radio europeas (WDR, RBB, RNE, RF, ORF, RTBF o la Radio Polaca entre muchas otras), así como grabaciones discográficas para los sellos col legno, Verso, Cervantes y NEOS.

© Wolfgang Bergmann

18

octubre
2016
19:30h

Retrato I
Steve Reich
Espectralismo y Post-espectralismo

Director: Fabián Panisello

23

noviembre
2016
19:30h

Retrato II
Gérard Grisey
José Manuel López López: 60 aniversario

Director invitado: Zsolt Nagy

21

diciembre
2016
19:30h

Retrato III
Dmitri Shostakóvich
**La música en España y Rusia
en los siglos xx y xxi**

Director: Fabián Panisello

1

febrero
2017
19:30h

Retrato IV
Paul Hindemith / Helmut Lachenmann

Solistas de PluralEnsemble

15

marzo
2017
19:30h

Retrato V
**Georges Aperghis / Luis de Pablo
Iannis Xenakis**

Director: Fabián Panisello
Solista: Miquel Bernat (percusión)

18

mayo
2017
19:30h

Retrato VI
**Alban Berg / Franco Donatoni
Alberto Posadas**

Director: Fabián Panisello
Solistas: Andrés Gomis (saxofón)
Ema Alexeeva (violín)

Fundación **BBVA**
www.fbbva.es

PluralEnsemble
www.pluralensemble.com

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA