

Fundación **BBVA**

**X Ciclo de Conciertos Fundación BBVA
de Música Contemporánea 2018-2019**
PluralEnsemble

Retrato II
Kaija Saariaho
Suiza en el
siglo XXI

Sala de Cámara del
Auditorio Nacional de Música
Madrid
19:30 horas

19
DIC
2018

Fundación BBVA

La Fundación BBVA, cuyo rasgo diferencial es el impulso al conocimiento científico y la creación cultural, articula su programa de Música como un recorrido completo por las distintas formas en que la sociedad puede beneficiarse y disfrutar de esta manifestación artística. Así, alienta la creación de obra nueva con encargos de composición y hace posible su preservación y difusión por medio de grabaciones en colaboración con sellos e intérpretes de primera línea. Promueve el disfrute de la música en directo a través de ciclos de conciertos anuales que, de forma gratuita, ponen al alcance del público ensembles y solistas de referencia en el repertorio contemporáneo. Organiza ciclos de conferencias y edita publicaciones para comprender mejor el trabajo de ciertos autores o sumergirse en el estudio de ciertos periodos compositivos. Hace posible la formación de jóvenes músicos a partir de programas que desarrolla con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid y la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y lleva a la práctica proyectos de investigación, recuperación del patrimonio musical y creación altamente innovadores con las Becas Leonardo en Música y Ópera.

Organiza simposios especializados sobre gestión de orquestas, colabora

con formaciones musicales y teatros de todo el país —desde el Teatro Real y el Teatro de la Maestranza al Gran Teatro del Liceo, pasando por la Orquesta Sinfónica de Madrid y la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera— con los que hace posible conciertos y programas operísticos de primer nivel, y reconoce la excelencia a través del Premio de Composición Asociación Española de Orquestas Sinfónicas-Fundación BBVA y el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Música y Ópera.

Programa

Primera parte

Jacques Wildberger (1922-2006)
*Cuarteto para flauta, clarinete,
violín y violonchelo*

Kaija Saariaho* (1952)
Serenatas

Martin Jaggi (1978)
Spam

Segunda parte

Kaija Saariaho
Je sens un deuxième coeur

Lukas Langlotz (1971)
Ohne Titel II. Hommage

* Premio Fundación BBVA
Fronteras del Conocimiento
en Música Contemporánea 2017

Intérpretes

PluralEnsemble

Lope Morales, flauta
Antonio Lapaz, clarinete
Duncan Gifford, piano
Jaime Fernández, percusión
Ema Alexeeva, violín
Ana María Alonso, viola
Salvador Bolón, violonchelo

Director

Jürg Henneberger

Director artístico

Fabián Panisello

Coordinación técnica

Clara Marcos

Presentación del concierto

El presente concierto está dedicado a la música suiza contemporánea, pero girando en derredor de una gran figura musical que no es suiza sino plenamente internacional, la finlandesa Kaija Saariaho, que en este mismo año obtuvo el importante Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Música Contemporánea.

El director que nos visita es suizo y nos va a ofrecer, a través de tres autores, un panorama condensado de lo que es y ha sido la vanguardia musical helvética. Son en realidad tres distintas generaciones de compositores, aunque los dos últimos tengan una mayor proximidad.

Contamos con la presencia de un músico importante en el desarrollo técnico y estético de la música de aquel país: Jacques Wildberger, que, tras haber colaborado en el desarrollo del dodecafonismo en su país, se adhirió a los postulados de la naciente Escuela de Darmstadt en el momento en que se incubaba el serialismo integral. Su *Cuarteto para flauta, clarinete, violín y violonchelo*, que data de 1952, es una obra crucial en el desarrollo de la música de su país. Los otros dos compositores suizos son más jóvenes aunque no exactamente de la misma promoción, puesto que Martin Jaggi es el más joven, de 1978,

y Lukas Langlotz de 1971. Ambos proceden, como el mismo Wildberger, del área de la Suiza alemana y más concretamente, en todos los casos, de Basilea.

Junto a los tres compositores helvéticos, presentamos dos obras de Kaija Saariaho que tienen en común el ser tríos pero que representan posiciones diversas en su producción. *Serenatas*, de 2008, es una obra emocional en torno a cuatro fragmentos móviles. También emocional, pero directamente entroncada con la ópera, un género que ella ha practicado repetidamente, *Je sens un deuxième coeur* (Siento un segundo corazón) presenta cinco intensos movimientos en los que la autora desgrana su gran competencia técnica y su capacidad para una nueva expresión emocional.

Esperamos que este concierto nos dé una cierta visión de la actualidad de la música suiza, así como un mayor conocimiento de una compositora de primera magnitud internacional.

Retrato II

Kaija Saariaho

Suiza en el siglo XXI

Notas al programa

En el presente concierto, conducido por un director helvético, tenemos ocasión de acercarnos a la moderna música suiza, que se presenta rodeando la obra de una de las personalidades más prominentes de la composición actual, la compositora Kaija Saariaho, último Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Música Contemporánea.

Saariaho no es suiza sino finlandesa y reside mayoritariamente en Francia, pero su impacto en la música del presente es tan fuerte que no resulta incongruente rodearla de cualquier escuela concreta, puesto que siempre podremos ver secuelas, influencias o contrastes que potencien el programa.

La música suiza de los siglos *xx* y *xxi* quizá no es tan conocida como la de otras escuelas europeas, lo que no quiere decir que no sea muy potente, habiendo mantenido una presencia constante en el panorama internacional. Incluso en el momento actual, no podemos olvidar que una figura que irradia su maestría compositiva y directorial desde Viena, Beat Furrer, es en realidad suizo. Pero la historia moderna de la música suiza arranca en el mismo posromanticismo con Ernest Bloch, sin olvidar la labor educativa de Émile Jaques-Dalcroze. El mismo famoso Arthur Honegger, miembro del grupo de Los Seis, tenía

la nacionalidad suiza aunque pase por francés. No olvidemos tampoco a compositores como Frank Martin, Heinrich Sutermeister u Othmar Schoeck. Y, ya dentro del serialismo, es muy importante la aportación de un Klaus Huber o un Heinz Holliger.

Precisamente, el concierto de hoy arranca con uno de los clásicos del serialismo helvético: Jacques Wildberger. Wildberger nació en Basilea en 1922 y murió en 2006. Fue discípulo de otro importante compositor suizo, aunque de origen ruso: Wladimir Vogel. Fue profesor en Karlsruhe y, tras una estancia en Berlín, desarrolló toda su carrera como profesor de composición en Basilea. De Vogel recibió los rudimentos de la técnica dodecafónica que mantuvo a lo largo de su vida creativa, para ampliarlos a un concepto más amplio del serialismo influido por los primeros maestros de la Escuela de Darmstadt. Entre sus obras, se hicieron bien conocidas el cuarteto de cuerda *Commiato*, el *Concierto de cámara*, *Tre mutazioni* o el *Epitafio para Évariste Galois*. La obra que figura en el presente concierto es el *Cuarteto para flauta, clarinete, violín y violonchelo*. Se trata de una obra bastante temprana ya que se escribió en 1952, y consta de una introducción y un tema con variaciones. La pieza fue estrenada en Darmstadt el mismo año de su composición y es

una obra muy canónicamente dodecafónica que trata de incorporar algunas de las nuevas preocupaciones de los jóvenes serialistas.

Con Martin Jaggi damos un considerable salto generacional de más de medio siglo, puesto que nace, como Wildberger, en Basilea, pero en 1978. Estudió violonchelo y luego composición con su propio padre, también compositor, Rudolf Jaggi. Entre sus profesores de composición se encuentran también Rudolf Kelterborn, Detlev Müller-Siemens o Helmut Lachenmann. Con el violonchelo, actúa como solista y es miembro del Ensemble Phoenix Basel y de la Basel Sinfonietta. Como compositor, ha recibido encargos y premios principalmente en Suiza.

El estilo de Jaggi se inserta en las consecuencias de la vanguardia que busca nuevos medios instrumentales para la expresión sonora, usando desde el ruido hasta la nota en un discontinuo temporal. *Spam* es una obra escrita en 2006 por encargo del Ensemble für Neue Musik Zürich, que lo estrenó en diciembre del mismo año en esa ciudad. La obra se concibe para flauta baja, clarinete bajo, piano, percusión, violín y violonchelo.

Aunque es algo mayor que Jaggi, Lukas Langlotz no es enteramente

de una generación anterior, aunque se distingue en algunas cosas de su colega. Nació también en Basilea en 1971. Estudió principalmente piano y, en la composición, tuvo como maestro a Rudolf Kelterborn. En París, siguió clases con Betsy Jolas y frecuentó el Ircam, y también ha estudiado dirección de orquesta, tarea en la que se desempeña normalmente. Ha recibido algunos premios y encargos de instituciones suizas, habiendo alcanzado notoriedad en su país. Enseña en la Escuela Superior de Música de Basilea. *Ohne Titel II. Hommage* (Sin título II. Homenaje) es un sexteto escrito entre 2008 y 2009 siguiendo la senda de otra obra titulada igual, como número I, del año anterior y para trío. En el caso presente, la obra es para flauta, clarinete, percusión, piano, violín y violonchelo. La obra nace desde un piano virtuosístico en torno al cual se ordena todo el material restante, aunque la marimba está concebida como una respuesta al teclado. La composición consta de una introducción a la que siguen veintiséis partes combinables de diferentes longitudes que están organizadas en torno al ciclo de quintas. El homenaje está hecho hacia un director de cine que admira y cuyo nombre no quiere revelar. Langlotz asegura que concibe la composición como una especie de obsesión.

El resto de las composiciones del programa giran en torno a la importante creadora actual Kaija Saariaho, que generacionalmente se encontraría justamente entre la época de Wildberger y la de los dos suizos más recientes. Saariaho nació en Helsinki en 1952 y estudió en Helsinki con Paavo Heininen, en Friburgo con Brian Ferneyhough y Klaus Huber y en París, donde su contacto con el Ircam la llevó a juntar una especial sensibilidad instrumental con la música electrónica, que suele practicar conjuntamente.

La música instrumental de Saariaho se interesa por una continua pero paulatina transformación del sonido, como ocurre en el cuarteto *Nymphéa* o las orquestales *Notes of Light* o *Laterna Magica*. Obtuvo un sonado éxito operístico con *L'amour de loin* en el año 2000, a la que han seguido *Adriana Mater* (2006) y *Emilie* (2010), siempre con libretos del escritor Amin Maalouf y puestas en escena de Peter Sellars, hasta su última producción operística *Only the Sound Remains* (2016), que sigue contando con Sellars pero se basa en dos piezas del teatro japonés *noh*. Ha obtenido los más importantes premios internacionales, como el Grawemeyer Award en EE. UU., Prix Italia, Polar Music Prize en Suecia y el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en España.

Serenatas es una obra compuesta por Saariaho en 2008 para piano, violonchelo y percusión. Consiste en cinco piezas breves cuyo orden escogen los instrumentistas y cuyos títulos son: *Agitato*, *Delicato*, *Dolce*, *Languido* y *Misterioso*. La autora dice que usa aquí ideas que ya estaban presentes en composiciones anteriores como *Notes on Light* o *Mirage*, pero que se desarrollan en un nuevo contexto, con un punto de partida emocional que establece climas a ratos suaves y a veces atormentados, y en los que los intérpretes deben poner de su parte una atención devota para obtener una auténtica serenata de enamorado.

Je sens un deuxième coeur (Siento un segundo corazón) es una composición de 2003 escrita por encargo de Carnegie Hall Corporation para viola, violonchelo y piano. La idea de la compositora era, inicialmente, escribir retratos musicales de los principales caracteres de su segunda ópera (*Adriana Mater*), pero, al reestructurar el material sonoro preexistente en un contexto de música de cámara, la obra exigió un camino propio que avanzaba desde ideas muy concretas a un estadio de mucha mayor abstracción. Cinco son los movimientos, cada uno partiendo de la ópera pero siguiendo su camino. El primero es *Je dévoile ma peau* (Desvelo mi piel) y se

convierte en una especie de metáfora porque intenta revelar el carácter particular de cada instrumento pero, al mismo tiempo, la interrelación que se establece entre ellos. El segundo movimiento, *Ouvre-moi, vite* (Ábreme, rápido), introduce un elemento de violencia trabajando a través de la energía instrumental. El tercero, *Dans le rêve, elle l'attendait* (En el sueño, ella le esperaba), es un estudio de color en el que las tres personalidades instrumentales se funden en un solo objeto sonoro. El cuarto, *Il faut que j'entre* (Tengo que entrar), vuelve a introducir el tema de la violencia en un contexto energético. La última sección, *Je sens un deuxième cœur qui bat tout près du mien* (Escucho un segundo corazón latiendo junto al mío), no solo retoma el título general de la pieza, sino que es también muy física, los dos corazones, el suyo y el del hijo, latiendo en el interior de una embarazada. Saariaho se confiesa fascinada por la relación secreta entre la madre y el niño aún no nacido. Así, lleva esas ideas a un desarrollo del material construido dualmente. Además, es para ella una metáfora de la creación musical, pues es a través de ella que queremos comunicar con el otro de la misma manera en que ella indica el movimiento: *Doloroso, sempre con amore*.

Jürg Henneberger

Nacido en Lucerna (Suiza) en 1957. Realizó sus estudios en la Musik-Akademie de Basilea con Jürg Wyttenbach y en la Hochschule für Musik und Theater de Hamburgo con Klaus Peter Seibel y Christoph von Dohnányi. Pronto, su nombre fue tomando importancia como especialista en música contemporánea, lo cual condujo a su ocupación como director de ensembles dentro de esta categoría. Finalmente, terminó por fundar su propio ensemble, el Ensemble Phoenix Basel. En él, con un selecto grupo de músicos, sus ideas son llevadas adecuadamente a la práctica.

Además, Jürg Henneberger está solicitado a nivel mundial como director artístico de grandes producciones operísticas del principal repertorio contemporáneo. Dentro de este campo, ha realizado trabajos como *Aus Deutschland* de Mauricio Kagel y *Satyricon* de Bruno Maderna bajo la dirección de Herbert Wernicke en el Teatro La Fenice de Venecia, además de otras producciones como *The Unanswered Question* y *20th Century Blues* bajo la dirección de Christoph Marthaler, o el estreno suizo de la ópera *Die Soldaten* de Bernd Alois Zimmermann. En 2002, dirigió *Lulu* de Alban Berg en el Staatstheater de Hannover.

Es profesor de Interpretación de partituras, Música de cámara e Interpretación de música contemporánea en la Hochschule für Musik de Basilea desde 1989, y es, además, presidente de la International Society for Contemporary Music de Basilea desde 1998.

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 décimo 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. 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, Sound Ways International New Music Festival de San Petersburgo, Musica 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 Quinceña Musical de San Sebastián, el ciclo de la WDR de Colonia, Nous Sons del Auditori de Barcelona, el Festival de

Otoño de Varsovia, Ultraschall en la Konzerthaus de Berlín y Klangspuren Schwaz del Tirol, 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, Jörg Widmann, 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.

8

noviembre
2018
19:30h

Retrato I

Gustav Mahler España y Austria en el siglo XXI

Director: Fabián Panisello
Solista: Wolfgang Holzmair (barítono)

19

diciembre
2018
19:30h

Retrato II

Kaija Saariaho Suiza en el siglo XXI

Director invitado: Jürg Henneberger

7

febrero
2019
19:30h

Retrato III

Schönberg / Webern Penderecki, 85 aniversario

Solistas: Massimo Mercelli (flauta)
Ema Alexeeva (violín)

21

marzo
2019
19:30h

Retrato IV

Varèse / Stockhausen / Levinas La electrónica en los siglos XX y XXI

Director: Fabián Panisello

17

abril
2019
19:30h

Retrato V

Eötvös dirige a Eötvös, Kurtág y Ligeti

Director: Peter Eötvös
Solistas: Ryoko Aoki (voz noh) / César Peris (percusión) /
Alberto Rosado (piano)

22

mayo
2019
19:30h

Retrato VI

Gustav Mahler Austria en el siglo XXI

Director: Fabián Panisello

Fundación **BBVA**

www.fbbva.es

PluralEnsemble

www.pluralensemble.com

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

www.contrapunto-fbbva.es