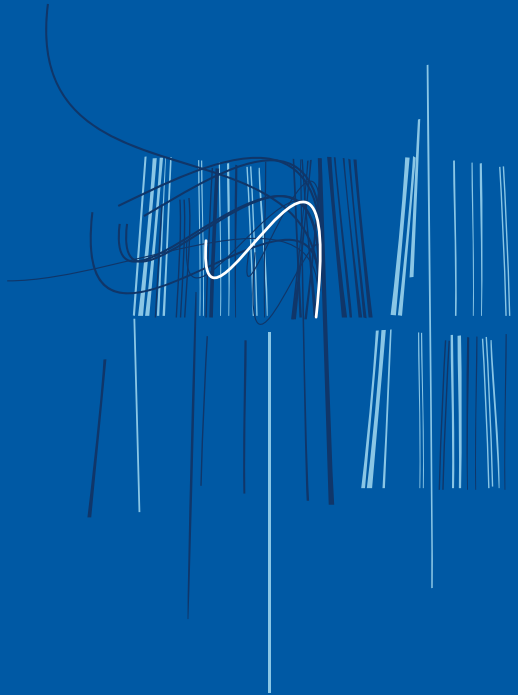

Fundación
BBVA

**XI Ciclo de Conciertos Fundación BBVA
de Música Contemporánea 2019-2020**
PluralEnsemble

Retrato III
Mahler
España en el siglo XXI

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

19
DIC
2019

Fundación BBVA

La Fundación BBVA fundamenta su actividad en torno al conocimiento científico y la creación cultural. Desde ese ángulo, articula su programa de Música como un recorrido completo por las distintas formas en que la sociedad puede acceder a 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 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 autores, instrumentistas y directores o para sumergirse en el estudio de ciertos periodos compositivos.

Impulsa la formación de jóvenes músicos a partir de programas que desarrolla con 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 los principales teatros de ópera y formaciones musicales de todo el país —desde el Teatro Real al Gran Teatre del Liceu, 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 Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Música y Ópera y del Premio de Composición Asociación Española de Orquestas Sinfónicas-Fundación BBVA.

Programa

Parte I

Tomás Marco (1942)

De la vida celestial (Tercera Mahleriana) 12'*

Fabián Panisello (1963)

Meister Eckhart: Mystical Song 15'

Parte II

Gustav Mahler (1860-1911)

Sinfonía n.º 4 (arreglo para conjunto de cámara de Klaus Simon) 58'

- I. Bedächtig. Nicht eilen
- II. In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast
- III. Ruhvoll
- IV. Sehr behaglich

*Estreno absoluto

Intérpretes

PluralEnsemble

Lope Morales, flauta
Alberto Esteve, oboe
Antonio Lapaz, clarinete
Álvaro Prieto, fagot
José Chanzá, trompa
Jaime Fernández, percusión I
Esther Tortosa, percusión II
David Gordo, acordeón
Duncan Gifford, piano
Ema Alexeeva, violín I
Erica Ramallo, violín II
Ana María Alonso, viola
Mikolaj Konopelski, violonchelo
Luis Otero, contrabajo

Soprano solista

Anna Davidson

Director artístico

Fabián Panisello

Director invitado

Cristóbal Soler

Coordinación técnica

Clara Marcos

Notas al programa

Como su título indica, *De la vida celestial (Tercera Mahleriana)* de Tomás Marco es la tercera de sus composiciones que hace referencia directa a la música de Mahler, que Marco ha estudiado en profundidad. La primera, *Angelus novus (Mahleriana)*, encargo de Rafael Frühbeck de Burgos, sonó como prólogo a la serie completa de las sinfonías de Mahler que Frühbeck interpretó con la Orquesta Nacional de España en 1971. El título alude al ángel dibujado por Paul Klee, que se veía arrastrado hacia adelante, pero miraba hacia atrás. Walter Benjamin lo llevaba siempre consigo. Media vida después, en 2017, Marco adaptó esta obra orquestal para un conjunto de quince instrumentos por encargo del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), con el título de *Mahleriana de bolsillo (Angelus novus II)* y con destino al Grupo Enigma de Zaragoza, que dirige Juan José Olives. Es una versión de cámara de la primera que realizó por encargo de Antonio Moral, director entonces del CNDM. Finalmente, Fabián Panisello le encargó en 2019 una obra para ser estrenada en el concierto de hoy, junto a la versión camerística de la *Cuarta sinfonía* de Mahler. En sus *mahlerianas*

anteriores, Marco no había empleado citas de Mahler sino rasgos de su estilo, pero en esta ocasión ha trabajado sobre material extraído de diversos lugares de la *Cuarta sinfonía* que, en opinión de Marco, «presenta una versión del cielo vista desde la mentalidad infantil». «Decidí usar los materiales de Mahler —dice el autor— para lograr una obra muy elaborada desde el punto de vista formal y expresivo, donde lo más importante no son los materiales, que pueden o no reconocerse, según los pasajes, sino lo que pueda conseguirse con ellos. La obra transcurre así por sus propios cauces tras el impulso mahleriano de origen, que elabora el tema celestial con cierta objetividad que tiene que ver con la *Verfremdung* de Bertolt Brecht, un distanciamiento que acaba por resultar una ironía. La obra en sí está por un lado muy ligada a Mahler y a su sinfonía y, por otro, desarrolla una visión crítica propia que aspira a una expresión formal diferenciada de la sinfonía de origen, que va quedando en la lejanía, aunque algunos de sus elementos estén presentes de manera reiterada».

Meister Eckhart: Mystical Song constituye un tramo más de la

línea que Fabián Panisello viene dibujando en sus últimas composiciones con voz: las canciones de Poe y de Gamoneda, las piezas teatrales *El taller de la resurrección*, *El malentendido* y *Los reyes magos*. Se mantiene en ellas un mismo vocabulario, cada vez más perfilado y más personal. *Meister Eckhart* está escrita por encargo de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, donde fue estrenada el pasado Sábado Santo. Los intérpretes fueron la soprano Anna Davidson y PluralEnsemble bajo la dirección de Nacho de Paz.

«Esta obra —nos dice su autor— presenta el texto *Granum Sinapis* (El grano de mostaza) del místico alemán medieval Meister Eckhart, reinterpretando el sentido simbólico y meditativo de sus estrofas y proponiendo una visión que intenta conectar el mundo arcaico y profundo de los primeros siglos del cristianismo con nuestra experiencia espiritual en el siglo XXI. El tratamiento de la voz, centrado en pocas y escogidas notas según las distintas estrofas, propondrá en determinados pasajes una disociación entre el contenido melismático implícito en las sílabas y el texto susurrado velozmente

inspirado en las oraciones aspiradas o jaculatorias de la tradición cristiana del Hesicasmo, creando de este modo una conexión entre el mundo de la expresión artística y el contenido simbólico del texto. El material armónico de la obra, también dual, establece una relación especial entre armonías de origen espectral y otras de origen modal. El poema original de Meister Eckhart se articula en ocho estrofas que han dado pie, a su vez, a la estructura formal de la obra musical que nos ocupa. Se ha mantenido el idioma alemán medieval en que fue escrito».

El grano de mostaza es un poema de intenso misticismo que, como es propio de este tipo de poesía, se regodea en la contradicción. Los conceptos se apletonan, se retuercen y chocan entre sí produciendo bonitas chispas. La idea evangélica del principio y el Verbo, que estaba con Dios y al mismo tiempo era Dios, se reconcentra aquí aún más: «el principio al principio engendra». Al mismo tiempo, la sintaxis se diluye y las ideas se yuxtaponen con una libertad que invita al lector a todo tipo de asociaciones. Panisello acompaña, o rodea, este camino de iluminación poética recurriendo él

también al choque de ideas musicales contrapuestas, como el canto melismático y el bisbiseo rápido y murmurado.

Los tres primeros movimientos de la *Cuarta sinfonía* de Gustav Mahler —un *allegro de sonata*, un *scherzo* demoníaco y un movimiento lento de asombrosa belleza— nacieron en pleno cambio de siglo: entre 1898 y 1901. Están concebidos para servir de introducción al cuarto, que había sido compuesto años antes, en 1892, y es un *Lied* sobre el poema *Das himmlische Leben* (La vida celestial) de la colección *Das Knaben Wunderhorn*. Podremos oír la sinfonía en este concierto de cámara gracias al encargo que la Holst-Sinfonietta de Friburgo hizo a Klaus Simon: un arreglo para soprano, quinteto de viento, quinteto de cuerda, dos percussionistas, armonio (o acordeón) y piano, con la posibilidad de ampliar la cuerda a veinte instrumentistas. El arreglo, inspirado en las adaptaciones para la vienesa Sociedad para Interpretaciones Musicales Privadas de Schönberg y sus amigos, funciona a la perfección, porque, como señala el propio arreglista, «de todas las obras de Mahler, esta es la más

cercana a la música de cámara». Simon se limita, prácticamente, a adaptar las densidades y respeta casi todos los colores de la sinfonía. Lo único que de verdad se echa en falta es el arpa, que en la orquesta de Mahler adquiere sonoridades inconfundibles y es la encargada de despedir esta *Cuarta sinfonía* con cuatro campanadas inolvidables. Su ausencia estaba, es de suponer, en el enunciado del encargo. A la *Cuarta* de Mahler, la grande o la de cámara, uno va en coche de caballos. Lo primero que se oye es un trote animado y cascabelero que se ve interrumpido por otra cosa: el violín toca una melodía que, en otro contexto, describiríamos como vulgar. Apenas han pasado diez o doce segundos y el oyente reconoce ya que es Gustav Mahler quien le está cantando, porque solo él sabe presentar la música sencilla de una manera tan refinada. Los dejes populares, que asoman constantemente en esta sinfonía y en casi todas las demás de Mahler, no están tratados con humor, sarcasmo ni condescendencia; ni siquiera con propósito de contraste, sino más bien de síntesis: suenan junto a la belleza sublime, en pie de igualdad con ella, porque son su reverso insepara-

ble. Nadie ha sido capaz de precisar en qué consiste el arte de la música —ni, en realidad, ningún otro— pero, cuando vemos acaecer ante nosotros estas síntesis inimaginables, cuando sentimos cómo realidades sonoras opuestas se funden en nuestro oído con gracia y naturalidad, entonces sabemos que estamos ante el genio creador, el *creator spiritus* al que Mahler llamará incesantemente en una sinfonía posterior.

Es bonito fijarse en qué oímos exactamente en este trote inicial. Un percusionista hace sonar cascabeles de verdad mientras el pianista imita ese sonido con acordes de la mano derecha. En la sinfonía original, esta función imitadora la cumplían dos flautas. En ambos casos, el compositor está subiendo al escenario la realidad en bruto del cascabel y superponiéndola con la representación de ella que él ha creado por procedimientos artísticos, de manera que lo que percibimos no es una imagen del mundo, sino una fusión del mundo y su imagen, de la vida y el arte. El escenario presenta esta vez tanto como representa, la distancia representadora desaparece y el espectador se

siente interpelado desde muy cerca. Cuando Mahler, con maestría y creatividad, hace sonar recuerdos de taberna, de cuartel, de banda de pueblo, o, como en este caso, de visiones infantiles, cuando llena la partitura de *glissandi*, cuando emplea su refinada creatividad para entretrejer sus fijaciones más prosaicas, el efecto que produce en el espectador es el de bajarlo de la barrera a la arena y dejarlo ahí, expuesto a una riada de emociones. Quizá se explique así la mezcla de desasosiego e inmenso gozo que experimentamos al oír una sinfonía de Mahler.

La *Cuarta sinfonía* de Mahler es una visión ingenuista del cielo que incluye una visión igualmente ingenuista del demonio, personificado en ese violín extraño, afinado un tono más alto de lo normal, que lleva la voz cantante en el segundo movimiento. En el tercero, la música se detiene casi por entero en una contemplación extática. En el cuarto, vuelven los cascabeles, mientras la soprano describe una arcadia, más que feliz, feraz, abarrotada de manjares.

Álvaro Guibert

Anna Davidson

La soprano Anna Davidson obtiene su título en la prestigiosa Curtis Institute of Music de Filadelfia. Sus compromisos más recientes incluyen el estreno mundial de la obra de Fabián Panisello *Meister Eckhart: Mystical Song* en la 58 Semana de Música Religiosa de Cuenca, así como su ópera *Le malentendu*, estrenada con gran éxito en 2016; *Arien/Zitronen* de Gordon Kampe junto al ensemble LUX:NM; o *Pierrot Lunaire* de Arnold Schönberg junto a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

Ha actuado para Neue Oper Wien, Gotham Chamber Opera, New World Symphony, Castleton Festival y Princeton Festival. Apasionada de la música de los siglos xx y xxi, ha protagonizado el teatro musical para mezzosoprano y ensemble de Peter Maxwell Davies *Miss Donnithorne's Maggot*; *Ancient Voices of Children*, un ciclo de canciones de George Crumb sobre textos de Federico García Lorca; *Time Cycle* de Lukas Foss; o *Pierrot Lunaire* de Arnold Schönberg, bajo la tutela de Eighth Blackbird.

Además de su título de máster obtenido en el Curtis Institute

of Music, ha desarrollado parte de su formación en la Juilliard School de Nueva York.

Cristóbal Soler

Considerado uno de los directores más importantes de su generación, Cristóbal Soler ha desarrollado una trayectoria en constante ascenso. La crítica destaca su carisma y profundidad interpretativa, además de una precisa y consolidada técnica.

Se formó en Viena, estudiando el gran repertorio centroeuropeo de los siglos XIX y XX de la mano de Nikolaus Harnoncourt, Wolfgang Sawallisch, Georges Prêtre, Vladimir Fedoseyev o Mariss Jansons. Durante sus seis temporadas como titular del Teatro de la Zarzuela de Madrid, ha dirigido nuevas producciones como *El gato montés*, *Los diamantes de la corona*, el estreno en época moderna de *Galanteos en Venecia*, además de un extenso catálogo de zarzuelas. Ha dirigido óperas como *Don Giovanni*, *Le nozze di Figaro*, *Così fan tutte*, *La traviata*, *Rigoletto*, *L'elisir d'amore*, *Don Pasquale*, *La sonnambula*, *Carmen*, *Le roi d'Ys*, *Mireille*, *La Grande-Duchesse de Gérolstein*, *Werther*, *Aida...* colaborando con directores de escena como Graham Vick, Pier Luigi Pizzi, José Carlos Plaza, Emilio Sagi o Paco Mir.

Igualmente, los proyectos pedagógicos forman parte de sus objetivos, preocupado por la creación de nuevos públicos y el constante apoyo a las nuevas generaciones de músicos. Ha sido director artístico y fundador de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia, que consiguió el Primer Premio del Concurso Internacional de Jóvenes Orquestas Sinfónicas, en Viena en 1998. En esta ciudad fue asistente de grandes maestros como los citados Sawallisch, Prêtre, Fedoseyev o Jansons. Durante este periodo de formación integral en Centroeuropa, comienza a ser invitado por las principales orquestas españolas: Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquesta de Valencia, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta Ciudad de Granada, Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), etc., dirigiendo en los principales auditorios del país.

Actualmente, ha iniciado una colaboración con la Orquesta

Sinfónica de RTVE para las dos próximas temporadas. Es presidente fundador de AESDO (Asociación Española de Directores de Orquesta).

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.

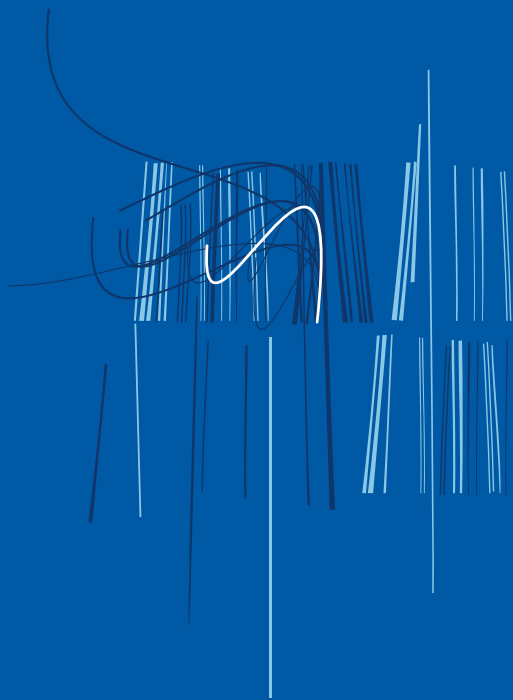
Por undécimo año consecutivo desarrolla el Ciclo de Conciertos Fundación BBVA de Música Contemporánea en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y el Ciclo de Solistas Fundación BBVA en su sede del Palacio del Marqués de Salamanca. Realiza habitualmente giras nacionales e internacionales.

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 Shanghai, Sound Ways International New Music Festival de San Petersburgo, 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 Quince-

na 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.

Fabián Panisello

Meister Eckhart: Mystical Song

I

In dem begin
hô uber sin
ist ie daz wort.
ô rîcher hort,
dâ ie begin begin gebâr!

ô Vader Brust,
ûz der mit lust
daz wort ie vlôz!
doch hat der schôz
daz wort behalden,
das ist wâr.

II

Von zwên ein vlût,
der minnen glût,
der zweier bant,
den zweien bekant,
vlûzet der vil sûze geist
vil ebinglîch,
unscheidelîch.
dî drî sîn ein.
weiz du waz? nein.
iz weiz sich selber aller meist.

I

En el principio,
más allá del sentido
es siempre el Verbo.
¡Oh rico tesoro,
donde el principio engendra al principio!

¡Oh corazón paterno,
del que con gozo
sin fin fluye el Verbo!
Aunque aquel seno
el Verbo en sí mantiene,
en verdad es así.

II

De los dos un río,
de amor el fuego,
de los dos el lazo,
a los dos conocido
fluye suave el espíritu
muy semejante,
inseparable.
Los tres son uno.
¿Sabes qué? No.
Solo él se sabe todo.

(Maestro Eckhart, *El grano de mostaza*)

Gustav Mahler

Sinfonía n.º 4

Das himmlische Leben

Wir genießen die himmlischen Freuden,
Drum tun wir das Irdische meiden,
Kein weltlich Getümmel
Hört man nicht im Himmel!
Lebt alles in sanftester Ruh'!
Wir führen ein englisches Leben!
Sind dennoch ganz lustig daneben!
Wir tanzen und springen,
Wir hüpfen und singen!
Sankt Peter im Himmel sieht zu!

Johannes das Lämmlein auslasset,
Der Metzger Herodes drauf passet!
Wir führen ein geduldig's,
Unschuldig's, geduldig's,
Ein liebliches Lämmlein zu Tod!
Sankt Lucas den Ochsen tät schlachten
Ohn' einig's Bedenken und Achten,
Der Wein kost' kein Heller
Im himmlischen Keller,
Die Englein, die backen das Brot.

Gut' Kräuter von allerhand Arten,
Die wachsen im himmlischen Garten!
Gut' Spargel, Fisolen
Und was wir nur wollen!
Ganze Schüsseln voll sind uns bereit!
Gut' Äpfel, gut' Birn' und gut' Trauben!
Die Gärtner, die alles erlauben!
Willst Rehbock, willst Hasen,
Auf offener Straßen
Sie laufen herbei!

La vida celestial

Disfrutamos los placeres celestiales
y así evitamos todo lo terrenal.
¡Ningún barullo mundano
se oye en el cielo!
¡Todo vive en dulcísima paz!
¡Llevamos una vida angelical!
Aun así, somos plenamente felices:
¡bailamos y saltamos,
brincamos y cantamos!
Es San Pedro quien nos mira en el cielo.

Juan libera al corderito,
Herodes, el carnicero, dará cuenta de él.
¡Llevamos a un paciente,
inocente, paciente,
a un precioso corderito a morir!
San Lucas mata al buey
sin vacilación ni miramientos;
el vino no cuesta un céntimo
en la bodega celestial;
y los ángeles cuecen el pan.

¡Ricas verduras de todo tipo
crecen en el huerto celestial!
¡Buenos espárragos, judías
y todo lo que deseemos!
¡Peroles repletos, listos para nosotros!
¡Manzanas, peras y uvas deliciosas!
¡El hortelano nos permite todo!
¿Quieres corzo, quieres liebre?
¡Por las calles
sin trabas corretean!

Sollt' ein Fasttag etwa kommen,
Alle Fische gleich mit Freuden angeschwommen!
Dort läuft schon Sankt Peter
Mit Netz und mit Köder
Zum himmlischen Weiher hinein.
Sankt Martha die Köchin muß sein.

Kein' Musik ist ja nicht auf Erden,
Die uns'rer verglichen kann werden.
Elftausend Jungfrauen
Zu tanzen sich trauen!
Sankt Ursula selbst dazu lacht!
Kein Musik ist ja nicht auf Erden,
die unsrer verglichen kann werden.
Cäcilia mit ihren Verwandten
Sind treffliche Hofmusikanten!
Die englischen Stimmen
Ermuntern die Sinnen,
Daß alles für Freuden erwacht

Y si llegara un día de ayuno,
¡dichosos los peces se acercan nadando!
Por allí corre San Pedro
con su red y su cebo
hacia el estanque celestial.
¡Santa Marta será la cocinera!

No hay música alguna sobre la tierra
que pueda compararse con la nuestra.
¡Once mil vírgenes
se atreven a bailar!
¡Hasta Santa Úrsula se echa a reír!
No hay música alguna sobre la tierra
que pueda compararse con la nuestra.
¡Cecilia y sus parientes
son espléndidos músicos de corte!
Las voces angélicas
excitan los sentidos
y todo se despierta para gozar.

(Traducción: Luis Gago)

10
octubre
2019

19:30h

Retrato I
Falla / Halffter
España en el siglo XXI

Director: Fabián Panisello

12
noviembre
2019

19:30h

Retrato II
Segunda Escuela de Viena
Irlanda en el siglo XXI

Director: Fabián Panisello
Solista: Ana Mª Alonso (viola)

19
diciembre
2019

19:30h

Retrato III
Mahler
España en el siglo XXI

Director invitado: Cristóbal Soler
Solista: Anna Davidson (soprano)

27
febrero
2020

19:30h

Retrato IV
Mantovani dirige a
Boulez y Mantovani

Director invitado: Bruno Mantovani

22
abril
2020

19:30h

Retrato V
Takemitsu / Yun
Oriente en el siglo XXI

Director: Fabián Panisello
Músico invitado: Gustavo Díaz-Jerez (piano)

20
mayo
2020

19:30h

Retrato VI
Adams / Webern
Suiza en el siglo XXI

Director: Fabián Panisello
Solista: Marcus Weiss (saxofón)

Fundación
www.fbbva.es

BBVA

PluralEnsemble
www.pluralensemble.com

A
Auditorio
Nacional
de Música

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

www.contrapunto-fbbva.es