

Fundación
BBVA

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

Retrato IV

Mantovani dirige a Boulez y Mantovani

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

27
FEB
2020

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

Bruno Mantovani (1974)

D'un rêve parti 13'

Concierto de cámara n.º 2 17'

Parte II

Pierre Boulez* (1925-2016)

Dérive 2 45'

* Premio Fundación BBVA Fronteras del
Conocimiento en Música y Ópera 2012

Intérpretes

PluralEnsemble

Lope Morales, flauta

Juan Manuel García-Cano, oboe

Antonio Lapaz, clarinete

Jesús Viedma, fagot

Elíes Moncholí, trompa

César Peris, percusión I

Lucía Carro, percusión II

Ana María Reyes, arpa

Alberto Rosado, piano

Ema Alexeeva, violín

Ana María Alonso, viola

Stamen Nikolov, violonchelo

Director artístico

Fabián Panisello

Director invitado

Bruno Mantovani

Coordinación técnica

Clara Marcos

Notas al programa

Cuando Pierre Boulez afirmó, hace ya bastantes años, que la música contemporánea comenzaba con el do sostenido de la flauta de *L'après midi d'un faune*, no solo subrayaba la fundamental modernidad de Debussy sino que realizaba una afirmación identitaria. En primer lugar, porque toda música francesa posterior (y mucha que no lo es) reclama a Debussy como un referente de la misma manera que él reivindicaba su entronque con Couperin y la música francesa del pasado. Resultaría así una continuidad que muchos otros compositores comparten de buen grado en una música francesa que, sin embargo, puede mostrar una gran variedad. Más que por él mismo, Ravel ha sido empaquetado por otros junto a Debussy en el impropio concepto de «impresionista», y ni siquiera los famosos *Seis*, que cautelosamente se apartaban de tales denominaciones, se sienten discontinuos de una tradición asumida. La fuerte personalidad de Messiaen brilla sin duda con luz propia sin que por ello sea incoherente englobarlo en esa misma tradición. Tradición que Boulez explicita al declararse hijo espiritual de la creatividad de Debussy.

Pero si para Boulez y algunos miembros de su generación, una revolución vanguardista como la que hicieron se puede abrigar con el manto de Debussy, es el propio Boulez el que constituye un auténtico faro de señales para las generaciones francesas sucesivas. Sean serialistas, aleatorias, espectralistas o cualquier otra cosa, los compositores franceses posteriores no pueden, y en general tampoco quieren, desmarcarse de Boulez y de muchas de las consecuencias de su pensamiento tanto técnico como estético.

El presente programa es un magnífico ejemplo de la continuidad y la variedad de la música moderna francesa, pues transcurre en torno a dos compositores que no tienen más remedio que ser muy diferentes y que, pese a ello, se manifiestan dentro de un espíritu musical que puede fácilmente ser calificado de francés. Bruno Mantovani va a interpretar a Boulez y también a mostrar su propia música. Son dos creadores de muy distinta generación puesto que entre los nacimientos de ambos hay una distancia de prácticamente medio siglo. Cuando Mantovani nace, Boulez ya es un compositor maduro que ha mostrado

algunas de sus obras más significativas, muchas de las cuales van a influir en las generaciones venideras.

Boulez fue un talento precoz y un joven airado que pateaba con furia en París al Stravinsky neoclásico y afirmaba que lo mejor que se podía hacer con los teatros de ópera era quemarlos. Eso no le impidió, más tarde, ser un devoto intérprete stravinskiano ni dirigir *Parsifal* o la *Tetralogía* wagneriana en Bayreuth. Porque la revolución de Boulez no era solo de palabras o actos simbólicos, sino que establecía un nuevo y riguroso lenguaje musical que se traducía en obras maestras absolutamente nuevas, que además no esperaba a que nadie las adoptara sino que él mismo las ponía en pie a través de los míticos conciertos del Petit Marigny que desembocaron en el no menos histórico Domaine Musical. Boulez se llevó mal con las instituciones musicales francesas y cuestionó mucho la reforma Landowski (que, sin embargo, fue eficaz para orquestas y teatros líricos), hasta forzar una especie de autoexilio que le llevó primeramente a Baden-Baden, donde su carrera de director, iniciada en París en los conciertos del Domaine Musical,

florece desde la Südwestfunk-Orchester para hacerse internacional y de enorme éxito. A través de titularidades entre las que se cuentan orquestas como la de la BBC, llegará hasta la de la Filarmónica de Nueva York y al Festival de Bayreuth. Pero volverá a Francia cuando el presidente Pompidou crea para él, dentro de su importante Centro Nacional de Arte y Cultura, el Ircam y el Ensemble intercontemporain.

Algunos comentaristas han afirmado, de manera interesada, que la actividad directorial de Boulez frenó su aspecto de compositor y que las obras importantes son las de la primera etapa. No es demasiado cierto porque Boulez siempre fue un creador de actividad parsimoniosa y todas sus obras, no solo las de las etapas posteriores, son retocadas una y otra vez, incluidas versiones sucesivas de piezas fundamentales como *Le Marteau sans maître*. Hasta retiró de catálogo obras que existen incluso grabadas, como la importante *Polyphonie X*. Quizá por todo eso, la presencia de una obra como *Dérive 2* en este programa nos diga mejor que nada cómo trabajaba y qué pensamiento informaba a este autor.

Dérive 2 es una de las más importantes partituras de Boulez en su último tramo y uno de los mejores ejemplos de lo que para él era una *work in progress*. Pero no hay más remedio que referirse antes brevemente a *Dérive*, ahora *Dérive 1*, que la explica mejor. La primera *Dérive* es una obra que se ha tocado bastante por sus proporciones y su escueto conjunto, que utiliza lo que se ha dado en llamar un *grupo Pierrot* (flauta, clarinete, violín, violonchelo y piano) por ser el usado junto a la cantante en el emblemático *Pierrot Lunaire* de Schönberg. A este conjunto, para el que se han escrito centenares de obras en todo el mundo, Boulez añade un vibráfono. La obra se termina en 1984 y fue estrenada el 31 de enero de 1985 en Londres por Oliver Knussen al frente de la London Sinfonietta. En un solo movimiento y con una duración en torno a los ocho minutos, la obra tiene dos partes: una con pulso lento y arpeggios rápidos, y otra un largo *crescendo* que, al alcanzar el clímax, añade una coda con un acorde repetido y ornamentado. Armónicamente usa el llamado *hexacordo Sacher*, transcripción en notas del nombre de ese director, usado en 1976 por doce compositores que le homena-

jearon con motivo de su setenta cumpleaños. Boulez lo hizo con *Messagesquisse*, pero usa el mismo material en *Répons* y en *Dérive*. La secuencia es mi bemol, la, do, si, mi, re.

Dérive 2 iba a nacer con la intención de homenajear a otro músico, el norteamericano Elliott Carter, con motivo de su ochenta cumpleaños. Iba a ser una obra de cinco minutos que acabó alcanzando los cincuenta con las versiones sucesivas de 1988, 2006 y 2009. Como Carter fue muy longevo (ciento cuatro años menos un mes), pudo oír por fin su homenaje de los ochenta años... a los noventa y ocho. La obra es para un amplio conjunto instrumental y, aunque aún tuvo una reforma posterior, su estreno oficial, a cargo del Ensemble intercontemporain, tuvo lugar el 14 de septiembre de 2002 en Lucerna. Se ha hecho, más allá del deseo bouleziano, otra versión de unos veinticinco minutos, pero la verdadera es la de casi una hora. Esas variaciones en un tiempo elástico son posibles porque, por muy escrita que esté la obra, y lo está, se trata de una cierta forma de música abierta. Boulez usa un sistema de registración fija que está presente en muchas de sus obras.

Boulez dijo que lo principal en esta obra era un profundo estudio de la periodicidad y sus consecuencias. Le había llamado la atención la búsqueda rítmica de Ligeti y quería ofrecer su propia visión del problema. Nos encontramos con una continua tensión entre motricidad y estatismo que conduce a un viaje sonoro, objetivo que fluye como un río y se transforma como un caleidoscopio. Boulez va más allá de la métrica ligetiana y de la motricidad de Messiaen; al final nos parece que en realidad estamos viendo de nuevo, muchos años después, la lección de Stravinsky, pero rearticulada por la sensorialidad debussiana.

Casi medio siglo separan los nacimientos de Pierre Boulez y Bruno Mantovani, que, sin embargo, conservan una relación en la música francesa más allá de que figuren juntos en este programa y que uno sea ahora intérprete del otro. Mantovani nació en Châtillon el 8 de octubre de 1974. De padre italiano y madre de origen español, es, sin embargo, una personalidad cultural enteramente francesa. Su formación, que incluye piano, percusión y jazz además de composición, se inicia en el Conservatorio de Perpignan y se

completa en el Conservatorio de París. Entre sus profesores se cuentan compositores ilustres como Alain Louvier, con el que estudió análisis, Jacques Charpentier, que le enseñó orquestación, o Laurent Cuniot para la electroacústica, pero su verdadero maestro de composición fue Guy Reibel. También obtuvo un Máster en Musicología por la Universidad de Ruan y completó su formación en el Ircam parisino, precisamente fundado por Boulez. Ha obtenido varios premios musicales, ejercido la enseñanza y compuesto un amplio catálogo de música orquestal, de cámara y vocal. En 2011, la Ópera de la Bastilla puso en escena su ópera *Akhmatova*. Desde 2010 hasta finales de 2019 ha sido director del Conservatorio Superior de Música y Danza de París, y fue nombrado caballero de la Legión de Honor en 2016 y miembro de la Academia de Bellas Artes de Francia en 2017.

En el estilo de Bruno Mantovani podemos rastrear el influjo de un pensamiento estético que podría pasar por posmoderno y que en realidad lo es, pues está marcado por lo heteróclito y lo subjetivo pero, al mismo tiempo, tiene un gran rigor mental y un

deseo estructural latente. Todo ello se da, de manera desigual, en las dos obras que vienen a este programa, que conjuntamente dan una idea muy aproximada de lo que significa su aportación.

D'un rêve parti es una obra compuesta en 1999 para sexteto, o sea, el célebre *conjunto Pierrot* al que se añade una viola. El estreno tuvo lugar en el Festival Pontino de Latina, Italia, el 4 de junio de 2000 por el Ensemble Alternance. El autor afirma que, en ocasiones, siente la necesidad de escribir obras fundamentalmente lúdicas con un discurso discontinuo, como si fueran divertimentos experimentales. En ellas ha usado elementos de *jazz* y otras músicas en un desarrollo intuitivo. Aquí, nos dice, se acerca a las coordenadas de la música *techno* y a algunas maneras de utilizarlas por parte de los DJ. La superposición rítmica complejísima con que se inicia la obra acabará en las pulsaciones regulares extraídas del *techno*.

Diez años separan la obra anterior del *Concierto de cámara n.º 2*, que, al igual que el *n.º 1*, se escribe en 2010. La obra es también un sexteto con el consabido *conjunto Pierrot*, al que

se añade un percusionista. Su elenco es bastante menor que el del primer concierto, que es para diecisiete instrumentos, pero ambos están relacionados no solo por la proximidad de su composición sino por tratarse de obras de trabajos lógicos sobre texturas que no excluyen extensiones sorprendentes, dentro de la particular manera de componer de su autor en la que los contrastes son una razón estructural. El vibrante solo de clarinete del comienzo nos habla bien claro de la formación jazzística del autor, y las explosiones sonoras insertas en la pieza dan buena cuenta de los diversos mundos sonoros que ha frecuentado y cuya disimilitud él es capaz de manejar de manera unitaria.

Mantovani volverá varios años después al formato de los conciertos de cámara con un tercero para catorce instrumentos, que se estrenó a finales de 2017.

Tomás Marco

Bruno Mantovani

Un músico versátil, Bruno Mantovani es en primer lugar compositor, pero también director, además de locutar un programa de radio semanal para France Musique y dirigir, entre 2010 y 2019, el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París. Allí estudió entre 1993 y 2000, recibiendo las más altas calificaciones.

Su música ha tenido reconocimiento internacional desde sus inicios y ha sido interpretada por solistas como Jean-Efflam Bavouzet, Renaud Capuçon, Jean-Guihen Queyras o Tabea Zimmermann, directores como Pierre Boulez, Riccardo Chailly, Laurence Equilbey, Philippe Jordan, Susanna Mälkki o François-Xavier Roth, y por prestigiosas orquestas como la Chicago Symphony Orchestra, Gewandhausorchester de Leipzig, BBC Symphony Orchestra de Londres, Filarmonica della Scala de Milán, New York Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France y Orchestre de Paris.

Ha recibido numerosos premios tanto en Francia como en diversos países: el Grand Prix Sacem en 2009, el premio Victoire de la Musique a compositor del año en 2009 o el Claudio Abbado

Kompositionspreis de la Berliner Philharmoniker en 2010. Ha participado en residencia con la Academia Francesa en Roma (Villa Medici) en 2004 y 2005, Festival International de Musique de Besançon entre 2006 y 2008, Orchestre National de Lille entre 2008 y 2011, Orchestre National du Capitole de Toulouse y Orchestre National de Lyon.

Ha compuesto un ballet (*Siddharta*) y una ópera (*Akhmatova*) para la Opéra National de Paris, trabajando con libretistas como Christophe Ghisti y François Regnault, el chef Ferran Adrià y los coreógrafos Jean-Christophe Maillot y Angelin Preljocaj. Su trabajo conecta de manera habitual con el repertorio histórico de la música occidental (Bach, Gesualdo, Rameau, Schubert, Schumann) así como el repertorio popular (*jazz*, música oriental).

Como director, trabaja regularmente con el Ensemble intercontemporain y con importantes orquestas tales como la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Caracas, Orchestre de Paris, Orquesta Sinfónica de Shanghái y Orchestre National du Capitole de Toulouse. Sus trabajos son publicados por Editions Henry Lemoine.

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.

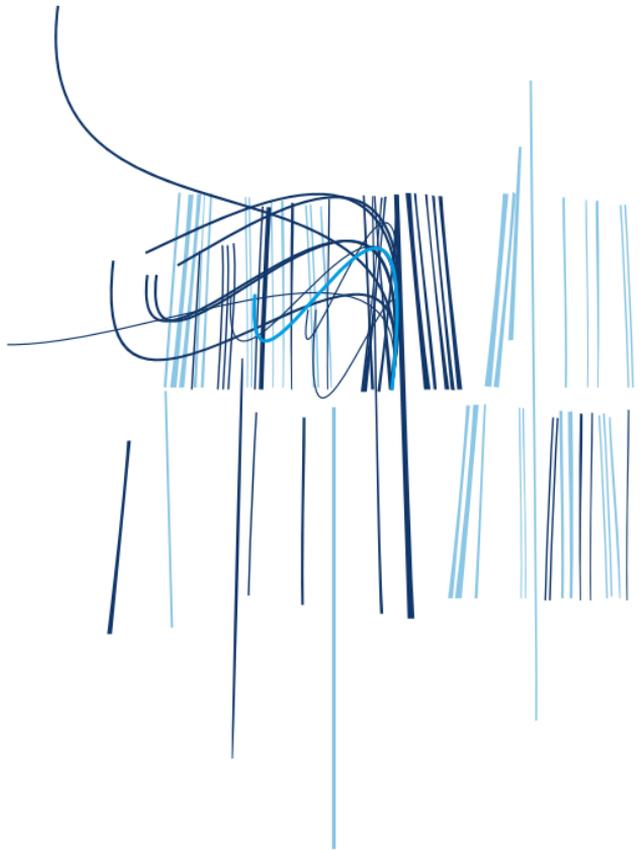
Por undécimo año consecutivo desarrolla el Ciclo de Conciertos Fundación BBVA de Música Contemporánea en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y el Ciclo de Solistas Fundación BBVA en su sede del Palacio del Marqués de Salamanca. Realiza habitualmente giras nacionales e internacionales.

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.

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 **BBVA**
www.fbbva.es

PluralEnsemble
www.pluralensemble.com

www.contrapunto-fbbva.es