

PluralEnsemble

Fundación

BBVA

XII Ciclo de conciertos de

**música
contemporánea**

con PluralEnsemble

Concierto I

Stravinsky

La historia del soldado

Fabián Panisello, director
Ernesto Alterio, actor/narrador

Fundación BBVA
Palacio del Marqués de Salamanca
Paseo de Recoletos, 10 · Madrid
19:30 horas

6
MAYO
2022

Fundación BBVA

Los dos últimos años han quedado marcados en el imaginario colectivo por la declaración del estado de alarma y las restricciones que la pandemia ha impuesto al desenvolvimiento normal de la actividad social y cultural. La Fundación BBVA respondió a este reto reforzando su canal digital y desplegando una imaginativa oferta de actividades en *streaming* en la que involucró a colaboradores de larga data para llegar a audiencias internacionales.

Si podemos afirmar con orgullo que el núcleo de nuestra actividad de impulso al conocimiento científico y a la creación cultural de excelencia no solo se mantuvo en lo más duro de la pandemia, sino que se reforzó con nuevos programas, nos produce particular alegría abrir de nuevo nuestros espacios más emblemáticos a la actividad presencial. Lo hemos ido haciendo de manera paulatina, acompañada a la evolución del entorno epidemiológico y priorizando siempre la seguridad de las personas.

De esta manera, a exposiciones de arte, seminarios especializados y alguna velada musical singular han seguido los ciclos de conferencias y, ahora, los ciclos de conciertos de música contemporánea, un ámbito en el que la Fundación BBVA es referente para el público desde hace más de una década. De la mano de PluralEnsemble, esta nueva serie de conciertos trae al Palacio del Marqués de Salamanca trazados de largo alcance que parten de la música con que Stravinsky lideró la corriente renovadora europea en el arranque del siglo XX, y la ponen en conexión con obras escritas en la primera década de nuestro siglo por autores como Haas, López López, Panisello y Saariaho, buscando un punto de transición en el Luciano Berio de finales de los sesenta.

En música, nada sustituye a la experiencia en vivo y a la cercanía con los intérpretes. Son dos condiciones que el Patio de Columnas del Palacio del Marqués de Salamanca ofrece en condiciones privilegiadas.

Intérpretes

PluralEnsemble

Antonio Lapaz, clarinete
Álvaro Prieto, fagot
César Asensi, trompeta
Juan Sanjuan, trombón
Jaime Fernández, percusión
Ema Alexeeva, violín
Eduardo Anoz, contrabajo

Actor/narrador

Ernesto Alterio

Director

Fabián Panisello

Director artístico

Fabián Panisello

Coordinación técnica

Adriana Gómez Cervera

Programa

Igor Stravinsky (1882-1971)

La historia del soldado (60')

- Marcha del soldado

Primera escena

- Música para la escena (Aires junto al arroyo)
- Narración
- Marcha del soldado (repetición)

Segunda escena

- Pastoral
- Narración
- Interludio
- Narración
- Música para la escena (repetición)

Tercera escena

- Música para la escena (nueva repetición)
- Marcha del soldado (versión alterada)
- Narración
- Marcha real

Cuarta escena

- Pequeño concierto

Quinta escena

- Tres danzas: Tango, Vals, Ragtime
- Narración
- Baile del diablo
- Narración
- Pequeño coral
- Narración
- Canción del diablo
- Gran coral

Sexta escena

- Marcha triunfal del diablo

La historia del soldado, de Igor Stravinsky

Para cualquiera en las mismas circunstancias que Stravinsky se encontró al comienzo de la Primera Guerra Mundial, esta podría haber significado el final de su carrera o, en el mejor de los casos, un considerable retraso. En realidad, había despegado muy poco antes de los acontecimientos, puesto que *El pájaro de fuego* data de 1910, solo cuatro años antes de la conflagración, y era una época en que las comunicaciones distaban de las actuales y se carecía de medios de difusión masiva de la música como hoy lo son el disco o la radio. Sin embargo, Stravinsky contaba con dos ventajas: procedía del máximo altavoz artístico de la época, París, y su carrera había sido lanzada por un promotor de fama tan acrisolada como Serguéi Diághilev. Otro elemento decisivo era que, aunque su más revolucionaria obra hasta la época, *La consagración de la primavera*, se había estrenado pocos meses antes del estallido de la guerra, el enorme escándalo con que se recibió había llegado a todos los ámbitos cultos del planeta. Es más, poco después del estreno ya era considerada una obra maestra, porque las novedades que habían provocado el rechazo inicial se estudiaban ya como un nuevo camino para la música y como una muestra de un talento inmenso. Por eso, cuando Stravinsky se refugió en Suiza para escapar a los efectos de la guerra, era ya una personalidad que lideraba toda la corriente renovadora de la música europea, al menos la que pasaba por el foco parisino.

Hasta entonces, el compositor ruso —faltaban años para que se naturalizara francés y más tarde estadounidense— se había distinguido tanto en un nuevo empleo del ritmo como en un nuevo tratamiento de la gran orquesta dentro del espectáculo escénico. Otras fuentes, como el uso de la escala octofónica u octatónica, no serían percibidas y analizadas hasta más tarde. Si los comienzos orquestales desvelaban el alumno de Rimski-Kórsakov, la evolución muestra un empleo instrumental absolutamente nuevo con el uso de las tesituras extremas o el regusto por los timbres puros o en mixturas antiimpresionistas. Pero la sociedad del tiempo bélico no deja mucho lugar a las grandes orquestas ni a los espectáculos caros, por lo que, aguzando el ingenio ante la adversidad, Stravinsky

va a realizar una nueva revolución y, esta vez, a través del uso novedoso de los pequeños conjuntos y de unos géneros teatrales que pueden calificarse sencillamente como de cámara.

Aunque todas las obras del periodo suizo son características, sin duda la más famosa es *La historia del soldado*, que suele clasificarse como *ballet* pero que, según indica el propio autor en la partitura, es «para ser leída, representada y bailada». La idea fue del propio compositor, que tradujo una serie de cuentos rusos de Aleksandr Afanásiev y los dio al escritor suizo Charles Ferdinand Ramuz para que le realizara un libreto. De ahí salió la obra, que en su versión completa tiene un narrador y cuenta con actores y bailarines para los diversos personajes. Básicamente, es una interpretación popular del mito de Fausto, ya que nos habla de un soldado que regresa a casa sin más bagaje que un violín (evidentemente, su alma), una estampa y el retrato de su novia. El diablo le aborda y acaba cambiándole el violín por un libro. Pero como ni el soldado sabe leer ni el diablo tocar el violín, acaban marchando juntos durante lo que el soldado cree que son tres días, aunque en realidad son tres años. Al cabo de ellos, nadie le reconoce en su pueblo y su novia se ha casado. Tras otras andanzas, acaba recuperando su violín y curando con él a una princesa enferma con la que se casa sin que por ello, al final de la historia, el diablo deje de triunfar.

Montar la obra en aquella época no era fácil y Stravinsky recurrió a un industrial de Winterthur, Werner Reinhart (1884-1951), también notable clarinetista aficionado, que pagó la representación en el Teatro Municipal de Lausana el 28 de septiembre de 1918, bajo la dirección de un entonces muy joven Ernest Ansermet y con bailarines como Georges Pitoëff y Ludmilla Pitoëff, que luego se harían célebres. En agradecimiento, Stravinsky dedicó a Reinhart la obra, le regaló el manuscrito y le escribió las *Tres piezas para clarinete solo*.

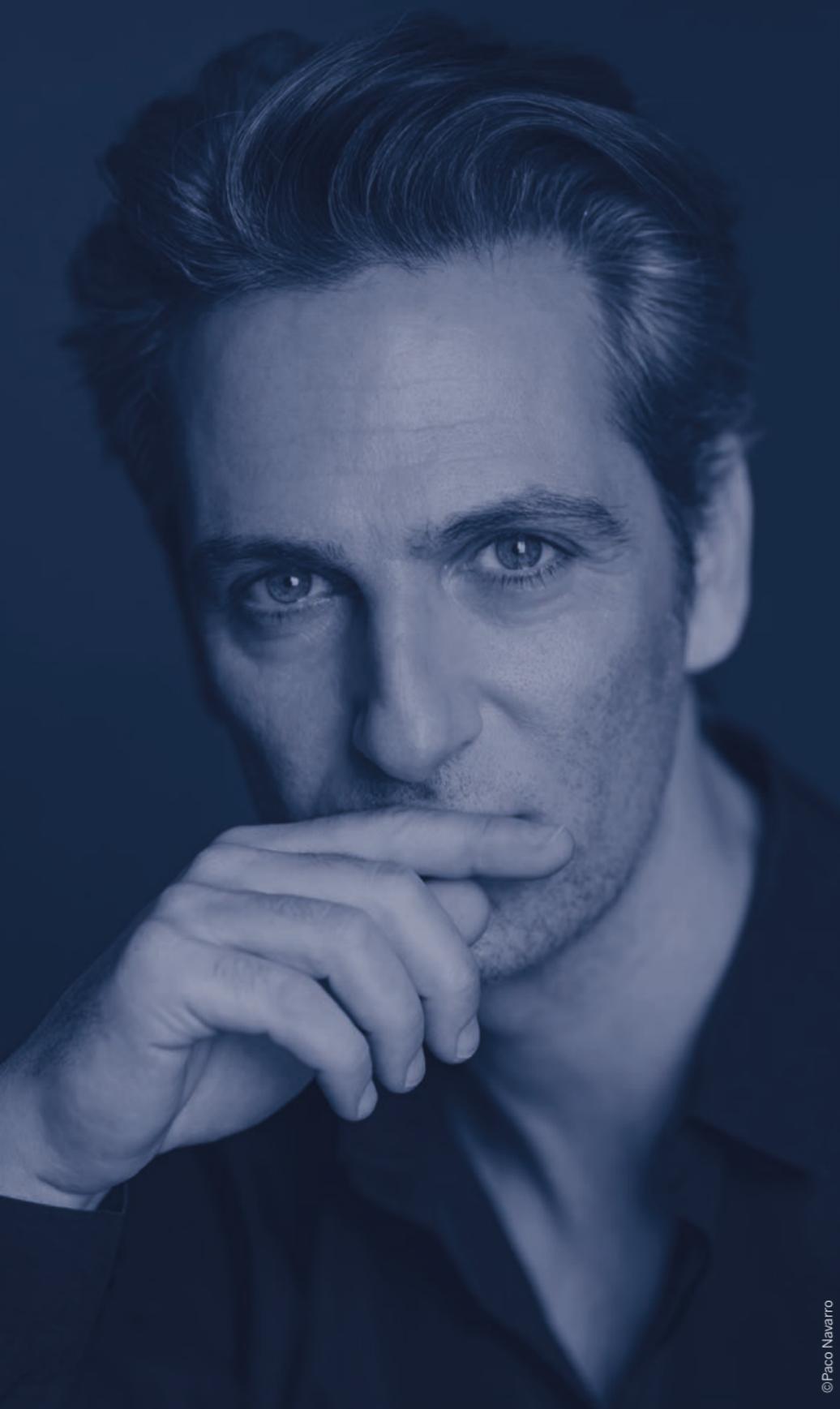
Además de un violín de importante papel, la obra lleva clarinete, fagot, corneta de pistones (hoy día se hace con trompeta), trombón y percusión. La versión completa consta de once números en dos partes, pero la habitual versión de concierto es una *suite* en nueve números que Ansermet estrenó en el Wigmore Hall de Londres el 20 de julio de 1920. También hay otra versión para violín, clarinete y piano estrenada en Lausana el 8 de noviembre de 1919, contando entre los intérpretes a Werner Reinhart.

Musicalmente, la obra es de una novedad verdaderamente extraordinaria, y asombra el mundo tímbrico y rítmico que Stravinsky arranca de tan reducido conjunto. Hay que llamar la atención sobre la manera en que los elementos cultos y populares se dan cita para transfigurarse en una esencia musical que es únicamente stravinskiana, así como el empleo de la percusión con un carácter plenamente solista y desligada de un papel secundario en lo rítmico y en el color. Es también un camino abierto hacia la música del futuro, algo que resulta innegable en la cualidad sonora de toda la obra.

Tomás Marco

Ernesto Alterio

Nacido en Buenos Aires, Ernesto Alterio estudió Arte Dramático con Cristina Rota y Daniel Sánchez. Para completar sus estudios, cursó clases de danza con Agustín Bellusci.

Su primer papel protagonista le llegó de la mano de Fernando Colomo en 1998 en la película *Los años bárbaros*, por la que fue nominado a los Goya como Mejor Actor Revelación. El director volvió a contar con él para rodar *Cuarteto de La Habana*. Después vinieron títulos como *Los lobos de Washington*, de Mariano Barroso —que le valió el Premio al Mejor Actor Revelación en el Festival de Cine Español de Toulouse—; o *Yoyes*, de Helena Taberna —Premio al Mejor Actor Protagonista en el Festival de Toulouse—.

A partir de ese momento, la carrera de Ernesto se consolidó y comenzó a trabajar en películas como *Días de fútbol*, de David Serrano —nominado a los Goya como Mejor Actor Protagonista—; o en *El método*, de Marcelo Piñeyro —nominación al Cóndor de Plata en Argentina—. En su filmografía, destacan también títulos como *Las viudas de los jueves*, de Marcelo Piñeyro; *Infancia Clandestina* —por la que fue reconocido con varios galardones, entre ellos el Premio a Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (México)—, dirigida por Benjamín Ávila; *¿Quién mató a Bambi?*, dirigida por Santi Amodeo; *Sexo fácil, películas tristes*, de Alejo Flah; *Perfectos desconocidos*, realizada por Álex de la Iglesia; *La sombra de la ley*, dirigida por Dani de la Torre; *Ventajas de viajar en tren*, de Aritz Moreno; o *Crónica de una tormenta*, de Mariana Barassi.

El actor siempre ha compaginado sus trabajos cinematográficos con el teatro y la televisión. En teatro, destacan obras como *Shock (El Cóndor y el Puma)* —por la que fue finalista en la XIV edición de los Premios Valle-Inclán de Teatro—, dirigida por Andrés Lima; *Edipo rey*, dirigida por Jorge Lavelli; o *Yo, el heredero*, por Francesco Saporano.

En televisión, ha protagonizado series de gran éxito como *Vientos de agua*, *La chica de ayer*, *Marco* o *Narcos*, de Netflix.

Fabián Panisello

Compositor y director argentino-español afincado en Madrid, es director y fundador de PluralEnsemble y titular de la Cátedra de Composición de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, de la que fue director académico y director entre los años 1996 y 2019.

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 SWR Sinfonieorchester Baden-Baden, Deutsches Symphonie-Orchester de Berlín, Orquesta Nacional de España, Orquesta del Mozarteum de Salzburgo, Orquesta de la Comunidad de Madrid, BBC Symphony Orchestra, Orchestre de l'Opera National de Lyon, Ensemble Modern, Nouvel Ensemble Moderne 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 Donaueschinger Musiktage, Biental de Múnich, Otoño de Varsovia, Wien Modern, Présences, Musica de Estrasburgo, Ars Musica, Ultraschall, Aspekte, MANCA, Spaziomusica, el ciclo de música contemporánea de la WDR o Klangspuren Schwaz del Tirol, entre otros. Ha participado como codirector en dos estrenos absolutos de Stockhausen con las orquestas de la WDR Sinfonieorchester de Colonia y la Deutsches Symphonie-Orchester de Berlin. Recientemente realizó su debut como director en el Teatro Real de Madrid con el estreno de la ópera *El abrecartas* de Luis de Pablo.

Su ópera de cámara *Le malentendu* ha sido estrenada recientemente con gran éxito de público y crítica en Buenos Aires, Varsovia, Viena y Madrid, en una coproducción entre Teatro Colón, Festival Otoño de Varsovia, Neue Oper Wien, Teatros del Canal y Teatro Real. La obra contó con el apoyo de la convocatoria 2015 de las Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales de la Fundación BBVA. Su teatro musical multimedia *Les Rois Mages*, luego de su estreno en Madrid en 2019, fue presentada en Niza, Berlín, Viena y recientemente en Tel Aviv, donde fue considerada por el periódico *Haaretz* como la producción más destacada de la temporada.

Ha estrenado numerosas obras y grabado discos para sellos como NEOS y col legno, Cypres, Columna Música o Verso.

Publica sus obras con Edition Peters de Leipzig.

www.fabianpanisello.com

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.

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, Festival de Música de Alicante, Quincena Musical de San Sebastián, el ciclo de la WDR de Colonia, Nous Sons del Auditori de Barcelona, Festival 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.

PluralEnsemble

Fundación

BBVA

www.contrapunto-fbbva.es

