

PluralEnsemble

Fundación

BBVA

XII Ciclo de conciertos de

**música
contemporánea**

con PluralEnsemble

Concierto II

**Saariaho
Berio**
y apuntes del siglo XXI

Fabián Panisello, director
Annette Schönmüller, mezzosoprano

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

**20
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

Lope Morales, flauta

Carlos Casado, clarinete

Andrés Gomis, saxofón

Duncan Gifford, piano

Santiago Alejandro Tarrero, percusión

Ema Alexeeva, violín

Mikolaj Konopelski, violonchelo

Solista

Annette Schön Müller, mezzosoprano

Director

Fabián Panisello

Director artístico

Fabián Panisello

Coordinación técnica

Adriana Gómez Cervera

Programa

Luciano Berio (1925-2003)

O King (6')

Georg Friedrich Haas (1953)

Tria ex uno (14')

Kaija Saariaho* (1952)

Serenatas (14')

1. Agitato
2. Delicato
3. Dolce
4. Languido
5. Misterioso

José Manuel López López (1956)

La casa de las cigüeñas (17')

Fabián Panisello (1963)

*The Raven*** (10')

* Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento
en Música y Ópera 2017

** Estreno absoluto

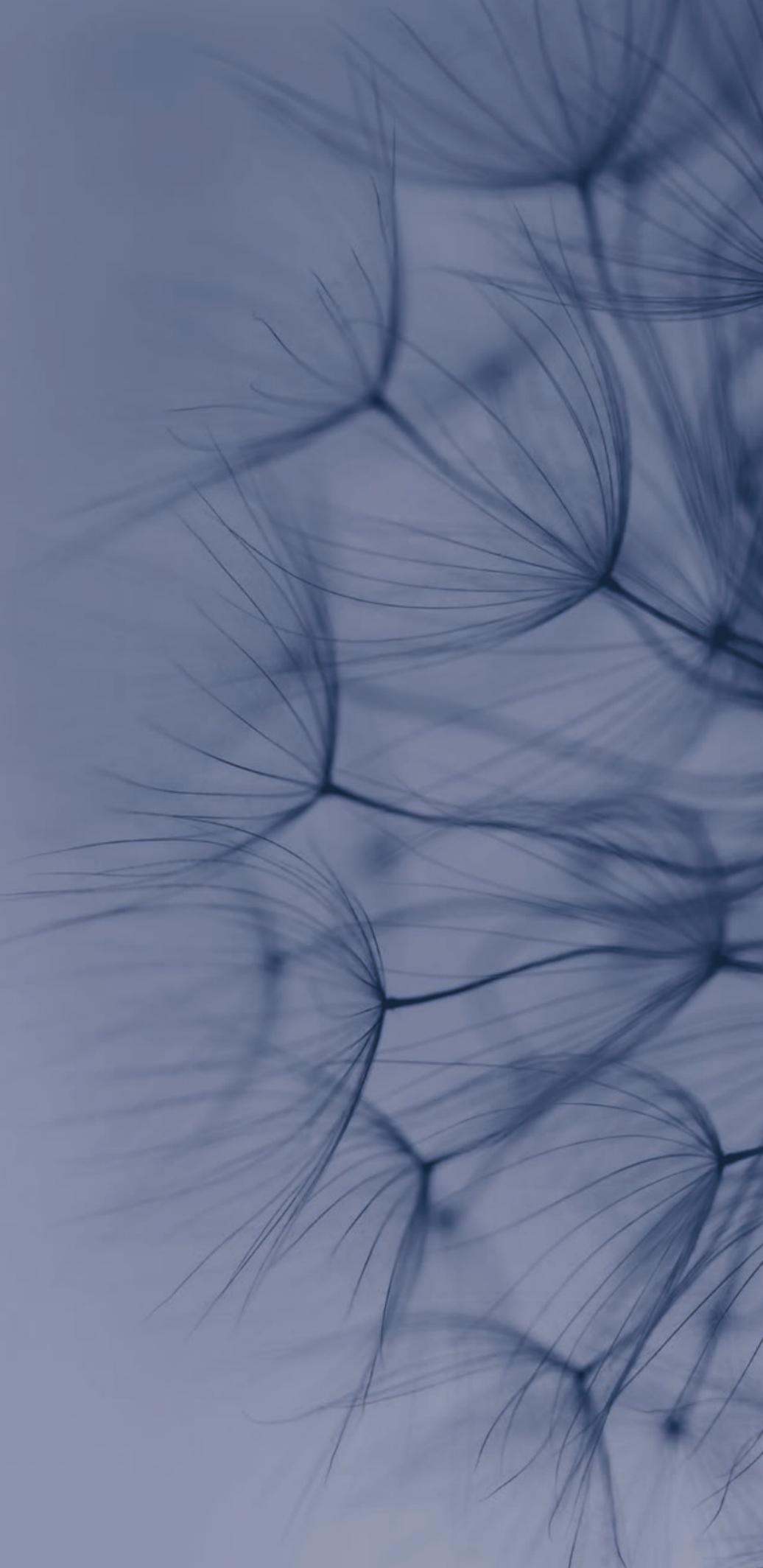
La casa de las cigüeñas
José Manuel López López

Kaija Saariaho / *Serenatas*
J. and W. Chester Ltd., of London
Editores y propietarios

The Raven para mezzosoprano, flauta, clarinete, piano y percusión
Fabián Panisello
Peters Ltd. & Co. KG

Georg Friedrich Haas / *Tria ex uno*
Universal Edition A.G.

Luciano Berio / *O King*
Universal Edition A.G.

Luciano Berio, *O King*

Luciano Berio pertenece, junto a compositores como Bruno Maderna, Luigi Nono, Franco Evangelisti y otros, a la rama italiana de la que globalmente se ha llamado Escuela de Darmstadt y en la que se integran músicos muy variados de distintos países, cuyo único denominador común es el de expandir el legado serial de la Segunda Escuela de Viena y sentar las bases de una pluriforme evolución posterior que se inicia con el serialismo integral, pero que se ramifica hasta el infinito.

En la etapa más estricta, Berio demostró en obras como la *Serenata I* (1957) que el serialismo no estaba reñido con un gran sentido lírico. Mientras que Boulez no se acercó nunca a la ópera y Stockhausen lo hizo prolíficamente pero en su madurez, Berio no tuvo ningún inconveniente en expandir a las técnicas modernas un género tan inicialmente italiano: desde obras tan tempranas como *Allez-hop* (1959) hasta *La vera storia* (1982), *Un re in ascolto* (1984), *Cronaca del Luogo* (1999) o el nuevo final para la *Turandot* de Puccini (2001), sin contar otras experiencias de teatro musical que no son estrictamente óperas. Fue pionero de la música electroacústica al fundar con Maderna el Estudio de Fonología Musical de la RAI de Milán, donde sumó a las técnicas de origen alemán que traía su colega su temprana experiencia norteamericana en este terreno. La obra de Berio se extiende desde los instrumentos a solo, como la importante serie de *Sequenze*, a la orquesta, el coro, la música de cámara y los conjuntos poco habituales, con un gran número de obras de primera importancia.

O King es una obra compuesta en 1968 en homenaje a Martin Luther King que emplea el llamado *conjunto Pierrot*, ya que es el mismo elenco usado por Schönberg en su *Pierrot lunaire*, que ha sido profusamente utilizado por centenares de compositores de todo el mundo hasta la actualidad: voz, flauta, clarinete, violín, violonchelo y piano. La obra emplea como único texto los fonemas del nombre del célebre activista norteamericano, y la voz es el eje de la composición, usando parcialmente esos fonemas mientras el grupo realiza variaciones circulares, nunca completamente coincidentes, alrededor del mismo material. Los puntos máximos son sobre la palabra «King», luego sobre «Luther», y hacia el final de la obra se

pronuncia íntegramente el nombre del homenajeado. La composición tiene claramente el sentido de una ofrenda y de un planto.

Se ha dicho que la pieza pasó a integrar uno de los movimientos de su monumental *Sinfonia*, pero eso no es estrictamente así. Berio realizó una versión para ocho voces y orquesta que es la que se usa en ese contexto, mientras que la obra de cámara ha seguido independientemente su carrera y se interpreta con profusión, ya que está considerada un logro de su autor dentro de la música vocal de cámara.

Georg Friedrich Haas, *Tria ex uno*

Georg Friedrich Haas es uno de los compositores austriacos más notables de la generación posterior a la del serialismo integral. Nacido en Graz, estudió en la Escuela Superior de Música y Artes Escénicas de su ciudad natal, donde en la actualidad es profesor, pero su espaldarazo en el serialismo lo recibió en Viena de manos de Friedrich Cerha, que es seguramente el compositor más importante de Austria en la generación de la posguerra. Y también estudió en París, en el Ircam, y en esa ciudad conocería las técnicas espectrales que en alguna manera influyeron en su estilo.

Haas ha practicado la mayoría de los géneros musicales, desde la ópera, con títulos como *Adolf Wölfli* (1981), *Nacht* (1996) o *Melancholia* (2008), a la gran orquesta, donde también ha realizado una aportación de relieve. Pero internacionalmente es más conocido por la variedad y riqueza de su música instrumental para grupos de formato pequeño o medio.

Tria ex uno es una obra escrita en 2001 por encargo del Landeshauptstadt de Múnich y los Amigos del Teatro Nacional para la Bienal de Múnich, donde se estrenó el 6 de marzo de 2002. La obra es un sexteto que lleva flauta (con flauta en sol), clarinete (con clarinete bajo), percusión, piano, violín y violonchelo. Se trata de una composición dentro de lo que los americanos definen como técnica de *borrowing* y que aquí se ha venido llamando *música sobre música*, pues se basa en el *Agnus*

Dei de la *Missa L'homme armé*, de Josquin Desprez, un compositor al que en bastantes ocasiones han recurrido algunos creadores modernos.

Al principio de la obra asistimos a una especie de reconstrucción instrumental de este fragmento, vocal en su origen, a partir de la cual Haas va introduciendo elementos nuevos de transformación. Así, por ejemplo, el trabajo sobre la rítmica parte del motete de aquella época para derivar hacia modelos contemporáneos. Igualmente ocurre con los modelos melódicos y armónicos, en los que va evolucionando hacia una microtonalización del material lejanamente derivada de las técnicas espectrales. También los timbres van abriéndose de manera que, a medida que avanza la obra, se hacen más complejos y abren más el espacio sonoro, que adquiere así una gran riqueza y, casi sin darnos cuenta, nos encontramos con que el material de origen se ha convertido en otra cosa mucho más variada y compleja.

Kaija Saariaho, *Serenatas*

Kaija Saariaho se ha convertido no solamente en la más notable de las compositoras finlandesas, sino en una figura de prestigio y éxito internacional. Nacida en Helsinki, estudió en su ciudad natal con Paavo Heininen y posteriormente en Friburgo con Brian Ferneyhough y Klaus Huber, así como en el Ircam de París donde se formó en electroacústica, técnica que ha cultivado especialmente junto a la música instrumental. Aunque ha practicado todas las especialidades compositivas, ha conseguido ser una de las figuras más prestigiosas de la ópera mundial a partir del formidable éxito de *L'amour de loin* (2000), *Adriana Mater* (2006) o *Emilie* (2010), para rematar con el amplísimo éxito internacional de *Only the Sound Remains* (2016). Coronada por los más prestigiosos premios internacionales, ha obtenido también el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento.

La música orquestal y de cámara de Saariaho goza del mismo prestigio que sus óperas, y generalmente se interesa por una transformación del sonido que es paulatina pero continua y acaba siendo incluso drástica en la búsqueda de una especial poética sonora.

Serenatas es una obra para piano, violonchelo y percusión que la compositora remata en 2008. Se trata de cinco piezas no muy extensas cuyo orden de ejecución determinan los instrumentistas en cada caso y cuyos títulos son *Agitato*, *Delicato*, *Dolce*, *Languido* y *Misterioso*. La autora llega a decir que en esta obra se utilizan ideas compositivas que ya estaban presentes en creaciones anteriores, pero que aquí las emplea en un nuevo contexto. La obra pretende crear un clima emocional que por momentos tiene desarrollos suaves y otros atormentados, pero que los intérpretes deben poner toda su atención en expresarlos, pues así la obra se convertiría en lo que ella pretende: una auténtica serenata de amor.

José Manuel López López, *La casa de las cigüeñas*

José Manuel López López es una de las figuras principales de la composición española de su generación. Ha estudiado con compositores como Bernaola, De Pablo, Boulez o Donatoni, así como en el Ircam. También estudió Musicología en la Universidad de París VIII, donde enseña en la actualidad. Premio Nacional de Música en el 2000, fue director artístico del Auditorio Nacional de Madrid entre 2007 y 2011. Ha cultivado la ópera en una experiencia como *La noche y la palabra* (2002), y es autor de varias obras para solistas y orquesta, así como para variadas formaciones, y en muchos casos ha colaborado en ellas con videoartistas.

En la obra de este compositor tiene importancia su concepción del tiempo tanto en la forma como en el empleo de microtonos y los contrastes entre simultaneidad y no simultaneidad, mixturas tímbricas por fusión de registros y contrastes de todo tipo en varios parámetros a la vez. *La casa de las cigüeñas* fue compuesta en 2018 como encargo del INAEM y la SGAE para los conjuntos Ensemble d'Arts y Neopercusión, a los que la obra está dedicada. Se usa saxofón alto, dos percusionistas, violín, violonchelo y electrónica.

Sobre la obra, nos dice el propio compositor:

Para su realización me he inspirado en la belleza del cro-tor de las cigüeñas, canto que estas aves realizan para

recibir a su pareja, consistente en el choque de la parte superior e inferior del pico. Los sonidos que resultan producen texturas sonoras extremadamente densas, muy articuladas y fragmentadas. La belleza y complejidad de este canto de carácter granular emerge de la sincronización y desincronización entre los cantos de dos o más cigüeñas. Cuando el número de individuos se multiplica, la textura resultante desprende una enorme fuerza y expresividad natural que me fascina. Por esta razón, he tomado este modelo como idea compositiva y he intentado aplicarlo de manera simple en lo relativo a la notación; es decir, en lugar de pedir a cada músico grupos de ritmos irracionales laboriosos de realizar, les pido microvariaciones rítmicas simples, esto es, pequeños *accelerando* y *ritardando* de un material simple, que genera de forma global desincronizaciones y sincronizaciones de enorme complejidad. Del lado de la verticalidad y del gesto, los microdesplazamientos generan también halos armónicos que expanden la armonía y el timbre de manera inhabitual, creando acuarelas sonoras sin perfil. Igualmente, desde el punto de vista temporal, estas microvariaciones nos permiten pasar de una percepción estéreo del material sonoro a otra de carácter multidimensional-multifocal.

He querido, gracias a la electrónica, dar una imagen sonora real al principio y al fin de la obra (sonidos grabados de la naturaleza), imagen que se transforma rápidamente y se convierte en un desarrollo instrumental y musical de la idea más que en representaciones de imágenes sonoras, que también las hay, pero que quiero dejar en segundo plano. En la obra existen muchos contrastes formales: bloques y texturas sonoras muy distintas que crean agujeros y saltos de carácter, que finalmente encuentran coherencia gracias a las siempre presentes microtexturas que las unen.

Fabián Panisello, ***The Raven***

Nacido en Buenos Aires, donde estudió con Francisco Kröpfl, Fabián Panisello está vinculado a la música española ya que hace muchos años que reside en Madrid, desde donde ha realizado una brillante carrera internacional como compositor y director de orquesta. Otros de sus profesores son Donatoni, Carter, Fernyhough y Luis de Pablo.

También es interesante su labor pedagógica en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y su actividad como difusor de la música contemporánea al frente de PluralEnsemble, que él ha fundado y del que es director.

La obra de Panisello es muy variada y comprende óperas como la muy aplaudida *Le malentendu* (2016), con libreto de Juan Lucas sobre Camus, o *Les Rois Mages* (2018), música orquestal como el *Concierto para violín* (2003) o *Mandala* (2009), además de numerosas obras para conjunto, entre las que sobresalen varias con contenido vocal. Su estilo es muy variado y a la vez reconocible, y se basa en la explotación tímbrica de los parámetros sonoros para conseguir texturas que suele emplear como contrastes formales.

En 2012, Panisello estrenó en Fráncfort sus *Gothic Songs* sobre textos de Edgar Allan Poe, que son cinco piezas para barítono y piano. Pero pronto consideró que, cubriendo una de ellas aproximadamente la mitad de la obra, era susceptible de ser tratada individualmente y que, además, se destacaba como el germen de lo que podía ser un monodrama. Es de ahí de donde nace como obra independiente *The Raven* (El cuervo), en la que emplea el tremendo texto, uno de los más famosos sin duda, escrito por Poe. La nueva obra se planteó para mezzosoprano, flauta (con *piccolo*), clarinete (con clarinete bajo), percusión y piano. Se terminó en 2018 para el conjunto Glass Farm Ensemble, pero finalmente el concierto no se llevó a cabo y es ahora cuando recibe su estreno.

La obra está constituida por dieciocho estrofas, que son las que el poema tiene y que aquí se componen en secuencias. A cada una de ellas el compositor confiere una textura diferente, que en muchos casos es cercana a la anterior pero en otros muy contrastante, y en todo caso todas son perceptibles claramente. Se crea así un continuo orgánico y diferenciado de ambientes dramáticos que guardan un sentido expresivo muy profundo y variado.

Tomás Marco

Annette Schön Müller

Nacida en Múnich y formada en Viena, Annette Schönmüller es conocida por su impresionante presencia escénica y su intensidad vocal, recibiendo excelentes críticas por sus interpretaciones de obras de teatro musical de finales de la época romántica y moderna, así como del siglo XXI.

Tuvo gran éxito recientemente en el estreno absoluto de *Sirenen*, de Rolf Riehm, en la Oper Frankfurt, dirigido por Martyn Brabbins, y en la Salzburg Biennale con *Infinito nero*, de Salvatore Sciarrino, dirigido por Marino Formenti, así como en su debut en el Staatstheater Darmstadt en una producción escénica de *Prometeo* de Luigi Nono, bajo la batuta de Johannes Harneit, seguida de conciertos en los Ostrava Days de República Checa.

En 2016 fue aclamada en la apertura de la Münchener Biennale como la protagonista femenina en el estreno absoluto de *Sweat of the Sun*, de David Fennessy, obra con la que viajó en 2017 a los Operadagen de Róterdam y al Theater Osnabrück. Debutó en Brucknerhaus Linz con *El rey de Harlem*, de Hans Werner Henze, bajo la batuta de Johannes Kalitzke, y en el papel de Magdalena en *Jesu Hochzeit*, de Gottfried von Einem, bajo la batuta de Jonathan Stockhammer en el Carinthischer Sommer Musikfestival.

Peter Eötvös escribió especialmente para ella su papel en la ópera *Paradise Reloaded (Lilith)*, estrenada en el Festival Wien Modern 2013 y dirigido por Walter Kobéra, llevándose después al Műpa de Budapest y grabado en CD para BMC Records/Hungarian RSO.

Asimismo, estrenó exitosamente la ópera mediática de Franz Koglmann, *Join!*, en el Wiener Festwochen, y debutó en el Konzerthaus de Berlín con las óperas *Harakiri* y *Radames* de Peter Eötvös. Fue protagonista en *Miss Donnithorne's Maggot*, de Peter Maxwell Davies, en la Wiener Kammeroper, y Mescalina en *Le Grand Macabre*, de György Ligeti, en Neue Oper Wien/MuseumsQuartier Wien, entre muchos otros.

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 Berlín. 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, col legno, Cypres, Columna Música o Verso.

Publica sus obras con Edition Peters de Leipzig.

www.fabianpanisello.com

PluralEnsemble

©Silvia-Gómez-Cisneros

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.

Ha colaborado 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, Columna Música, Verso, Cervantes y NEOS.

www.pluralensemble.com

PluralEnsemble

Fundación

BBVA

www.contrapunto-fbbva.es

