Fundación BBVA

Spanish Brass

Música contemporánea
para quinteto de metales

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

15 OCT 2022

Fundación BBVA

La Fundación BBVA articula su programa musical a través del impulso a la creación de excelencia y su difusión a la sociedad mediante diversos canales, con el directo como uno de los prioritarios.

La velada de hoy muestra la importancia que la Fundación BBVA otorga a la creación contemporánea y a la fertilización cruzada entre generaciones, pues propone un recorrido en el que Witold Lutosławsky, Luciano Berio y Cristóbal Halffter conviven con autoras cuya creación está modulando la sensibilidad musical del siglo XXI: Ángela Gallego, María de Alvear o Pilar Jurado, que a su vez dan la mano a Nuria Núñez-Hierro, beneficiaria de una Beca Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales, un programa de apoyo al talento innovador en nueve diversas áreas de la ciencia y la cultura.

Spanish Brass, Premio Nacional de Música 2020 por su versatilidad interpretativa y su compromiso con la creación contemporánea, son una formación de referencia cuando se trata de adentrarse en la inmensa variedad de tesituras, timbres e intensidades que los instrumentos de viento metal ofrecen.

Este concierto forma parte de la renovada apuesta de la Fundación BBVA por convertir a sus sedes en centros de dinamismo cultural, en los que el público encontrará una completa oferta integrada por ciclos de conferencias, conciertos, exposiciones y seminarios especializados.

Un programa de cultura que se completa con alianzas con el Museo Guggenheim Bilbao, el Museo Nacional del Prado y la Fundació Joan Miró, con los que hace posible exposiciones singulares; con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con el que impulsa nuevas narrativas; con el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real y ABAO Bilbao Opera, con los que colabora para presentar montajes de ópera en coproducción con los principales coliseos del mundo, y con la Orquesta Sinfónica de Madrid, de cuya temporada la Fundación BBVA es patrocinadora principal.

Intérpretes

Spanish Brass

Carlos Benetó
Trompeta

Juanjo Serna
Trompeta

Manuel Pérez
Trompa

Inda Bonet
Trombón

Sergio Finca
Tuba

Programa

Música contemporánea para quinteto de metales

PRIMERA PARTE

Luciano Berio (1925-2003)
Call (4')

Cristóbal Halffter (1930-2021)
Quinteto para instrumentos de metal (8')

Pilar Jurado (1968)
La escalera de Jacob (8')

Ángela Gallego (1967)
Oniwakamaru y la carpa gigante (10')

SEGUNDA PARTE

Witold Lutosławski (1913-1994)
Mini Overture (3')

María de Alvear (1960)
Im Kern III (10')

Nuria Núñez Hierro (1980)
De la naturaleza de las cosas (10')

Voro García (1970)
Al·legories **(selección)** (20')
I. What's this?
II. Delicias y tentaciones

Notas al programa

El quinteto de metales moderno, formado por dos trompetas, una trompa, un trombón y una tuba, es un formato camerístico relativamente reciente. Existen obras de música de cámara para instrumentos de viento metal que se remontan a las primeras décadas del siglo XIX, coincidiendo con la introducción de los avances técnicos que permitieron que estos pudieran tocar de forma cromática. Compositores como Jean-François Bellon y Victor Ewald escribieron numerosas obras de cámara para conjuntos de viento metal, pero las combinaciones instrumentales eran muy variables y no existía una formación estandarizada equivalente al cuarteto de cuerdas o el trío para violín, violonchelo y piano. El quinteto de metales, tal y como hoy lo conocemos, no terminaría por configurarse hasta la década de 1940. En 1947 está ya documentada la existencia de varios quintetos *amateur* y un flujo de arreglos musicales para este formato, pero su consagración habría de esperar hasta 1954, con la creación del primer conjunto profesional, el New York Brass Quintet. En los años siguientes irían surgiendo nuevos grupos importantes, como el Chicago Brass Quintet en 1963, pero el quinteto de metales recibiría su impulso definitivo en 1970 de manos del conjunto Canadian Brass, que obtuvo un gran éxito internacional y que, en las cinco décadas desde su fundación, ha encargado más de seiscientas nuevas composiciones. Su constancia en la creación de nueva obra, un esfuerzo del que también participaron grupos como el American Brass Quintet, ayudó a establecer definitivamente el quinteto de metales como una formación camerística consagrada y con una extensa literatura propia.

En nuestro país, Spanish Brass ha sido el más importante promotor del quinteto de metales desde su fundación en 1989. Han estrenado en España gran parte del repertorio internacional de vanguardia para esta formación, incluidas obras concertantes tan importantes como el *Concierto para quinteto de metales y orquesta de cuerda* de Karel Husa. Pero, ante todo, son responsables de haber encargado más de un centenar de obras a compositores españoles, logrando que la práctica totalidad de nuestros más relevantes creadores de las últimas décadas hayan escrito para este formato instrumental. Esta tarde, el grupo nos trae un programa que abarca autores nacionales e internacionales de diferentes generaciones, con una diversa selección de partituras que proyectan un completo panorama de las tendencias recientes en la escritura para quinteto de metales.

Luciano Berio, *Call*

Spanish Brass abre su actuación con *Call*, una breve creación del italiano Luciano Berio que es, en propiedad, una fanfarria. Compuesta en 1985 para el Nashville Brass Quintet, Berio la definió como «una corta ceremonia musical; una llamada al público; una invitación a escuchar, antes de que comience la fiesta». Aunque con estas palabras parezca querer restarle trascendencia a la obra, en los apenas tres minutos que dura la composición, el italiano realiza un impresionante despliegue de virtuosismo y técnicas novedosas en el uso de los instrumentos, que deben tocar con y sin sordina e incluso cantando con la voz del intérprete. De gran dificultad de ejecución, la obra funciona además como una declaración de intenciones, ya que nada más comenzar el concierto nos enfrenta con el descubrimiento de las enormes posibilidades que alberga el quinteto de metales cuando se pone al servicio de la nueva creación.

Cristóbal Halffter, *Quinteto para instrumentos de metal*

El *Quinteto para instrumentos de metal* de Cristóbal Halffter fue una de las últimas composiciones del creador madrileño antes de su fallecimiento en mayo de 2021. Fue fruto de un encargo del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y la estrenó el Spanish Brass el 6 de noviembre de 2020 en La Cárcel de Segovia, dentro de las XXVIII Jornadas de Música Contemporánea de la ciudad. Aunque Halffter usaba el viento metal con profusión en sus obras orquestales, esta es una de las escasas composiciones de su catálogo en las que estos instrumentos tienen el protagonismo principal. En su comentario a la obra, Halffter afirmaba que «la gran familia que denominamos *instrumentos de metal* quizá sea la más amplia y

más variada en tesitura, timbre e intensidad que se ofrece al compositor [...] y esto supone un enorme atractivo para el creador de nuestro tiempo». Con esta poderosa herramienta a su disposición, Halffter dio forma a este *Quinteto* «pensado para mostrar en un breve ejemplo esta sugerente variedad: poder pasar de las sonoridades heroicas a lo trágico, del agudo al grave, del *humor* a lo dramático, del orden al caos, con total rapidez y sin perder en ningún momento la belleza sonora».

Pilar Jurado, *La escalera de Jacob*

La escalera de Jacob es una obra de juventud de la compositora, cantante y directora de orquesta madrileña Pilar Jurado. La finalizó en 1999 tomando como inspiración dos fuentes vinculadas pero, al mismo tiempo, muy diferentes entre sí. Por un lado, el versículo del libro del Génesis que reza: «Y él soñó, y observó una escalera que partía de la tierra y cuya cima alcanzaba el Cielo: y observó a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo por ella». Por el otro, la película de 1990 *Jacob's Ladder*, dirigida por Adrian Lyne y que, pese al fracaso en su estreno, se ha convertido con los años en un filme de culto. Se trata de un *thriller* psicológico que juega con la idea del descenso a la locura del personaje protagonista, para quien la realidad deja de ser indistinguible de los sueños, lo que le genera horror y paranoia. En palabras de Pilar Jurado, «ese sentimiento de confusión fue el que inspiró esta obra para quinteto de metales integrada por diferentes secciones en las que cánones, patrones rítmicos (talea) y melódicos (color), efectos rítmicos —sobre los que un solo de trombón expresa ese mundo contradictorio— y texturas de "arreglos mutables" se suceden». La pieza, de un carácter narrativo e incluso cinematográfico, fue un encargo de Spanish Brass, quien posteriormente estrenaría otras partituras de Jurado como *Metallsongs* (2010).

Ángela Gallego, *Oniwakamaru y la carpa gigante*

Oniwakamaru y la carpa gigante, de Ángela Gallego, se estrenó en el XVIII Festival de Música Española de Cádiz, en la misma velada en la Casa de Iberoamérica donde también se estrenó la pieza de Nuria Núñez Hierro que escucharemos más adelante. La obra de Gallego está inspirada en un grabado de Utagawa Kuniyoshi, uno de los últimos maestros japoneses de *ukiyo-e*, un género de estampas japonesas realizadas mediante xilografía que recogen paisajes y escenas tradicionales, y entre las que *La gran ola de Kanagawa*, de Katsushika Hokusai, es el ejemplo más famoso en todo el mundo. La escena que inspiró a la compositora madrileña refleja uno de los pasajes más conocidos de la vida de Saito Oniwakamaru, un monje guerrero popularmente llamado *Benkei,* que es uno de los personajes favoritos del folclore japonés. En la estampa realizada por Kuniyoshi, se puede observar al joven Benkei luchando contra una carpa gigante en la cascada Bishimon para, después de destruir al enorme monstruo, descubrir los restos de su madre, que había sido devorada por los peces. Gallego traslada esta historia a la partitura con un dramatismo sutil y unas sonoridades sugerentes, en las que no faltan guiños a la música tradicional japonesa.

Witold Lutosławski, *Mini Overture*

Al igual que la breve pieza de Berio que abre este concierto, la segunda obra internacional que interpretará Spanish Brass adopta también la forma de una miniatura y realiza un gran despliegue de virtuosismo en menos de tres minutos, aunque en este caso la escritura y el tratamiento de los instrumentos sea más tradicional. Witold Lutosławski escribió *Mini Overture* en 1982 como un

regalo de cumpleaños para la esposa de Philip Jones, el trompetista que fue líder del célebre Philip Jones Brass Ensemble, uno de los primeros conjuntos de cámara de viento metal —aunque no específicamente de quinteto—, fundado en 1951. Pese a su brevedad, esta *Mini Overture* posee todos los rasgos de estilo del compositor polaco, desde su enérgico sentido del ritmo al magistral uso de timbres y matices dinámicos, así como cierto humorismo inconfundible.

María de Alvear, *Im Kern III*

Im Kern III es la tercera pieza de un ciclo de cuatro que María de Alvear está dedicando a los cuatro cuerpos que, en su opinión, posee el ser humano: el físico, el mental, el emocional y el espiritual. Las dos primeras partes fueron estrenadas por el Trío Arbós en 2011 y 2020. La primera tenía como sujeto al cuerpo físico y, para subrayar esta pertenencia, Alvear escribió una obra muy compleja y físicamente exigente. *Im Kern II*, por su parte, la dedicó al cuerpo emocional y fue escrita durante el confinamiento de varias semanas al que nos vimos sujetos en la primavera de 2020. Los miembros del Trío Arbós grabaron las partes individuales en sus casas y luego las unieron en un vídeo que se publicó en YouTube. La tercera adición al ciclo hasta el momento, *Im Kern III*, fue escrita poco después de la segunda, a finales de 2020, y estrenada en marzo de 2021 en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía de Madrid, dentro del ciclo Series 20/21 del CNDM. Concebida para Spanish Brass, pone en tensión el «cuerpo mental» del ser humano y «requiere una precisión extrema en la ejecución de la música», según la autora, que describe el resultante sonoro como «obstinado, agotador y decididamente estructurado».

Nuria Núñez Hierro, *De la naturaleza de las cosas*

En su quinteto *De la naturaleza de las cosas*, la compositora jerezana Nuria Núñez Hierro se inspiró en el poema del filósofo romano Lucrecio, *De rerum natura*, que trata de la vida como proceso de permanente creación y destrucción. Partiendo de las reflexiones que contiene el poema, Núñez Hierro quiso «hablar acerca de los procesos de comunicación que se establecen en escena entre los propios intérpretes con sus instrumentos y que influyen en la forma en la que se relacionan con el público». En su opinión, «un quinteto de metales es, literalmente, aire en movimiento que fluye a través de cinco personas y sus instrumentos. Un pequeño organismo con un lenguaje propio, que respira, se comunica y se expresa, no solo a través de notas afinadas sino también con sus ruidos residuales. Todos estos sonidos alimentan una narración que es en sí misma un proceso cíclico en el que se introducen microvariaciones internas, alterando el propio ecosistema del conjunto». Se trata, en definitiva, de una propuesta que integra la presencia física de los intérpretes en el proceso de creación y que observa a través de una lente humanista cuestiones *a priori* técnicas como las formas de producción sonora y el funcionamiento acústico de los instrumentos. Núñez Hierro logra así que la música «mire hacia el interior, hacia la propia naturaleza del sonido, para poder mirar hacia fuera con mayor perspectiva y comprender un poco mejor el mundo que nos rodea».

Voro García, *Al·legories* **(selección)**

La actuación de Spanish Brass culmina con una selección de la que es, probablemente, la obra para quinteto de metales más ambiciosa que se ha creado en España en los últimos años. Nos referimos al ciclo *Al·legories* de Voro García, cuyo origen está en la pieza *Al·legories de la liquidesa*

que el compositor valenciano escribió en 2018 y a la que fue añadiendo luego nuevo contenido hasta dar forma a un espectáculo de luces, música y danza de una hora de duración que se estrenó en el Rafel Festival de Rafelbunyol en octubre de 2021.

Para García, el recurso de la alegoría «pretende dar una imagen sonora a lo que no tiene imagen. Dibujar lo abstracto, hacer *visible y audible* lo que solo es conceptual». Persiguiendo esta intuición, la obra se estructura a la manera de una serie de metáforas sonoras ligadas entre sí que «intentan acercarse con sonido a una idea entendida en otro contexto. Alegorías a ciertas situaciones de la actualidad». Según García, «en el trasfondo de la pieza convergen algunos de los principios metafísicos de Borges, como el mundo irreal y su apariencia subjetiva, unido a la metáfora de la liquidez propuesta por Zygmunt Bauman, que intenta dar cuenta de la precariedad de los vínculos humanos en una sociedad individualista y privatizada».

La versión completa de *Al·legories* comprende cinco movimientos, de los que hoy escucharemos dos. *What's this?* (¿Qué es esto?) es la sección de apertura, y en ella la espacialización juega un papel fundamental. En la propuesta original, los cinco músicos ingresan al escenario desde diferentes lugares mientras interpretan esta partitura, actuando además como si desconocieran dónde están ni cómo han llegado ahí. La extrañeza que transmite la música se suma a ese sentimiento de confusión general. Escucharemos por último *Delicias y tentaciones*, que se corresponde con el tercer movimiento del ciclo. Es un cuadro sonoro inspirado en las visiones del pintor flamenco el Bosco, cuyas «metamorfosis surrealistas», afirma García, «invitan a pensar lo impensable, a permanecer en el misterio y no resolverlo, y también a provocar, al menos, discusión». Se trata de una creación de gran sutileza tímbrica que se emparenta con una obra anterior del compositor valenciano, *Jardín de sueños* (2016), escrita con motivo del quinto centenario de la muerte del Bosco.

Mikel Chamizo

Spanish Brass

©Spanish Brass

Con más de 33 años en el mundo de la música de cámara, Spanish Brass es uno de los quintetos de metal más dinámicos y consolidados del panorama musical español. En 1996 obtuvo el Primer Premio del VI Concurso Internacional de Quintetos de Metales de la Villa de Narbona (Francia), considerado el más prestigioso para esta formación. En 2017 recibió el I Premio Bankia al Talento Musical en la Comunitat Valenciana y, en 2019, el Premi Espai Ter de Torroella de Montgrí por el proyecto *Mira si hem corregut terres...*

Tiene en su haber cuatro premios Carles Santos de la Música Valenciana, otorgados por el Institut Valencià de Cultura, por sus CD *XXX* y *Mira si hem corregut terres...* (2019), *Les aventures de Monsieur Jules* (2020) y *Spanish Brass (a) LIVE* (2021). En 2020 recibió el Premio Nacional de Música que otorga el Ministerio de Cultura y Deporte de España, en la modalidad de Interpretación.

Spanish Brass ha publicado treinta trabajos discográficos que muestran sus múltiples facetas, entre los que se incluyen dos DVD-CD y tres dobles CD. Ha participado en los festivales más importantes del mundo, ha tocado en la gala de los Premios Princesa de Asturias (1995) y ha grabado la música de la producción de la obra *La fundación* de Buero Vallejo en el Centro Dramático Nacional y la banda sonora de la película *Descongélate*, de Félix Sabroso.

Actualmente, el quinteto está formado por Carlos Benetó Grau (trompeta), Juanjo Serna Salvador (trompeta), Manuel Pérez Ortega (trompa), Inda Bonet Manrique (trombón) y Sergio Finca Quirós (tuba). Cada año organiza dos festivales de viento metal: Spanish Brass Alzira (SBalz) y el Festival Brassurround Torrent. Además, recibe apoyo del Institut Valencià de Cultura y del Ministerio de Cultura y Deporte-Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

Fundación BBVA

www.contrapunto-fbbva.es

Síguenos en:

@FundacionBBVA
@FundacionBBVA
FundacionBBVA

Más información
sobre el concierto:

Depósito legal: BI 01220-2022