

CICLO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

La paradigmática plantilla Pierrot

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

5
MAY
2023

Fundación BBVA

La Fundación BBVA tiene entre sus objetivos principales el impulso a la creación de excelencia y su difusión a la sociedad. En un momento en el que se está intensificando la recuperación de los espacios públicos, entendidos como lugares que posibilitan la experiencia del conocimiento compartido y la interacción, la Fundación BBVA ha programado en su sede de Madrid un renovado programa de Cultura en el que cobra una especial relevancia la actividad musical. El Palacio del Marqués de Salamanca acoge propuestas donde el repertorio clásico y el descubrimiento de la música contemporánea caben por igual y que proponen líneas de conexión entre distintos compositores y periodos. Todos tienen en común, eso sí, el dar al público la oportunidad de escuchar en directo a solistas y grupos, españoles o extranjeros, reconocidos internacionalmente. Será también el escenario en el que se sucedan ciclos de conferencias sobre el mundo clásico, el arte de los siglos XX y XXI y la historia de las ideas.

El programa de Cultura de la Fundación BBVA se completa con alianzas con el Museo Guggenheim Bilbao, el Museo Nacional del Prado y la Fundació Joan Miró de Barcelona, con los que hace posible exposiciones singulares; con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con el que impulsa nuevas narrativas digitales; 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

PluralEnsemble

Joidy Blanco, flauta

Antonio Lapaz, clarinete

Alberto Rosado, piano

Eloy Lurueña, percusión

Ema Alexeeva, violín

Mikolaj Konopelski, violonchelo

Gregory Vajda

Director

Dirección artística de PluralEnsemble

Fabián Panisello

Programa

Gregory Vajda (1973)

Conversations with Children (8')

Franco Donatoni (1927-2000)

Arpège (13')

László Tihanyi (1956)

Summer Music (11')

Ping Jin (1964)

*Southern Air II** (9')

Fabián Panisello (1963)

Shifting Mirrors (12')

1. Transparent
2. Mechanic
3. Threatening
4. Waltz

*Estreno absoluto

Notas al programa

Gregory Vajda

Conversations with Children

Gregory Vajda es un conocido compositor húngaro que además ha destacado como clarinetista y director. Sus padres eran músicos profesionales y él recibió una completa formación en la Academia de Música Ferenc Liszt de Budapest, su ciudad natal, aunque estima que su principal modelo y mentor, tanto en la composición como en la dirección, es Peter Eötvös.

A pesar de haber desarrollado una amplia carrera como director, principalmente en su país y en Estados Unidos, nunca ha dejado de ejercer su oficio de compositor en prácticamente todos los géneros. En la ópera ha estrenado cinco piezas, entre ellas una obra para marionetas, así como varias obras orquestales, por ejemplo, la *Clarinet Symphony* que él mismo estrenó como solista.

Conversations with Children es, tal vez, la más conocida de sus obras de cámara y se escribió para flauta (con flauta en sol), clarinete (con clarinete bajo), piano, violín y violonchelo. Fue compuesta en 2008 y se estrenó en Brescia por el conjunto Dèdalo Ensemble, al ganar una mención en el concurso Camillo Togni de dicha ciudad. La obra parte de un libro del conocido psicólogo británico Ronald David Laing (1927-1989), quien en 1977 publicó en Estados Unidos sus *Conversaciones con Adam y Natasha*. Esos dos personajes eran los hijos de Laing, y el autor pretendía con esa obra mostrar la manera de interpretar la realidad de dos niños antes de entrar en el ámbito competencial de la vida.

Vajda tomó cinco fragmentos del libro para componer otras tantas secuencias musicales que no se interpretan como movimientos sino seguidas. En el transcurso de menos de diez minutos, el compositor trata de situar las respuestas de los niños a los estímulos verbales del padre en un ambiente que no tiene nada que ver con la supuesta inocencia infantil sino con la espontaneidad de reacción ante las situaciones.

Franco Donatoni

Arpège

Aunque en la actualidad, injustamente, no tiene el relieve que merece, Franco Donatoni fue uno de los grandes maestros de la misma generación que los Boulez, Stockhausen o Nono. Alumno de Pizzetti, siempre confesó que su verdadero maestro fue Petrassi y que le influyeron los consejos de Bruno Maderna, otro gran compositor que necesita que volvamos a él.

Donatoni desarrolló un serialismo muy especial y después fue uno de los compositores que mejor resolvieron la etapa de la aleatoriedad, tras la que practicó lo que él mismo definía como «el ejercicio lúdico de la invención». Fue un reputado profesor en varios conservatorios y especialmente en la Accademia Chigiana de Siena, donde formó a numerosos alumnos de muy diversas procedencias, entre ellos varios españoles. En su producción hay óperas, obras orquestales y vigorosa música de cámara, pero destacó por sus libros sobre música, especialmente por el primero, *Questo* (1970), un ensayo de gran originalidad pues no solo explica sus procedimientos musicales sino que los aplica al propio texto literario.

Arpège es una obra de 1986 para flauta, clarinete, piano, vibráfono, violín y violonchelo. La pieza fue encargada por el conjunto Contrechamps, a quien está dedicada junto con Philippe Albèra, y que la estrenó el 30 de marzo de 1987. La obra está escrita en un solo gesto, aunque tiene una cierta longitud y se desarrolla con esa corriente nerviosa en la que los tiempos se entrecruzan, que es una de las características principales de su lenguaje en el que la sincronización es aleatoria, aunque la escritura sea precisa y se escuche como un total arpegiado.

László Tihanyi

Summer Music

Nacido en Budapest, László Tihanyi estudió Dirección y Composición en la Academia Ferenc Liszt de su ciudad natal, en la que luego ha sido profesor y vicerrector. Fue fundador del Ensemble Intermodulation, con el que se dedicó a la difusión de la música de los siglos XX y XXI.

El título de la obra indica que trata sobre el verano, concretamente el que el autor pasó en 1992 en el lago Balaton, uno de los más populares destinos vacacionales de Hungría. Su interés sonoro era recoger el efecto de las olas en sus diversos aspectos, lo que le lleva a procedimientos de autosemejanza pero también a una reflexión sobre las técnicas de la música espectral, que en ese momento le interesaba mucho. Tihanyi escoge seis notas como núcleo central para trabajar sus espectros y, aunque las expone al principio de la obra, luego las usa individualmente en las seis partes sin interrupción en que se desarrolla. También son seis los instrumentos encargados de interpretar la pieza, y ese número adquiere una función estructural para toda la obra. El autor pretende mantener tanto la calma como la ebullición vital del verano y traducirlo musicalmente en una reflexión personal sobre la armonía tímbrica de orden espectral, pero también sobre la capacidad de la estructuración numérica.

Zsolt Nagy estrenó la obra en Budapest en septiembre de 1992 con el conjunto Contrechamps.

Ping Jin

Southern Air II

Ping Jin es un compositor chino que se dio a conocer en Estados Unidos y en su país, donde triunfó en los festivales de Pekín y Shanghái en los que su obra *Southern Air* tuvo un especial éxito, por lo que al solicitarle PluralEnsemble una nueva obra, decidió escribir *Southern Air II*. Hay que decir que el autor ha simultaneado su dedicación a la creación pura con el cultivo de la música tradicional china, especialmente la de la región de Fujian en el sur del país.

Ping Jin nació en Shenyang en 1964 pero estudió en Estados Unidos, en la Universidad de Siracusa, y se doctoró en Cincinnati. Fue profesor en la Universidad de New York y a su regreso a China ha enseñado en el Conservatorio Central de Música de Pekín. Tiene un gran interés en investigar de qué manera el folclore puede ser una fuente de innovación y tratamiento de la música de creación pura. En el caso del que trata para esta obra repasa en que, en la música instrumental de la zona de Fujian, su base suele ser fija pero, poco a poco, se va enriqueciendo con sucesivos ornamentos y agregados. Y eso es lo que él trata de hacer en este quinteto.

Aunque la traducción española del título en inglés sería *Aires del sur*, en chino es *Nan Feng*, en el que «nan» sería sur pero «feng» tiene varios significados que incluyen música, poesía y tradición.

Fabián Panisello

Shifting Mirrors

Nacido en Argentina, Fabián Panisello se formó en su país natal y en Austria, pero su larga estancia en España como compositor, director y organizador hace que esté plenamente integrado en la música española, además de tener una amplia proyección internacional. Fundador y director de PluralEnsemble, ha desarrollado con él una amplísima labor. Su actividad compositiva está integrada por importantes obras orquestales, vocales y camerísticas, además de por su notable ópera *Le malentendu*.

Shifting Mirrors es una obra para conjunto en cuatro piezas, que se desarrollan en torno a las posibilidades de las imágenes sonoras que se reflejan y que tienen que ver mucho con lo fractal pero también con la construcción y deconstrucción de elementos que tienen relación con otras músicas, actuales o no, reinventadas como materiales del propio autor.

Los materiales tienden a divergir y a atomizarse. Lo que resulta se aprovecha hacia metas distintas en los siguientes movimientos. La obra es, en muchos momentos, acelerada y casi frenética pero sabiamente entreverada con momentos de calma. La última sección es como una amplificación de todo lo anterior, que lleva hasta una especie de resonancia reverberante de un material que cristaliza en el tiempo y el espacio.

La obra fue un encargo del Ensemble Almaguiva, que la estrenó bajo la dirección de Javier González Novales el 22 de mayo de 2019 en el Festival Sur Les Pointes de Vitry-sur-Seine. Está escrita para flauta (con flautín), clarinete (con clarinete bajo), piano, vibráfono, violín y violonchelo.

Tomás Marco

Gregory Vajda
Director

Aclamado como un «joven titán» por la *Montréal Gazette* tras dirigir *El castillo de Barbazul* de Bartók y *Erwartung* de Schoenberg con la Orchestre Symphonique de Montréal, Gregory Vajda se ha convertido en uno de los directores más solicitados de la escena internacional. Como reflejo de su creciente presencia y demanda en América del Norte, fue nombrado en 2011 el sexto director musical de la Huntsville Symphony Orchestra. Además, en 2022 comenzó su mandato como director principal de la Orquesta Sinfónica de Savaria en Hungría. Cabe destacar su nombramiento de artista en residencia, como compositor y director, del conjunto de música contemporánea francés Ars Nova durante los años 2021-2023. Por otro lado, en la temporada 2022-2023 ha hecho su debut con la Staatskapelle Dresden, la Orquesta Filarmónica Estatal de Transilvania y volverá a estar al frente de las principales orquestas húngaras y de la Ópera Estatal de Hungría en Budapest.

Fue director principal durante tres años, y desde 2014 director principal invitado de la Orquesta Sinfónica de la Radio Húngara. Actualmente, es director artístico del conjunto de música contemporánea UMZE Ensemble, así como director del programa de la Fundación de Música Contemporánea Peter Eötvös.

Ha estado al frente de orquestas y grupos tales como Baltimore Symphony Orchestra, Ensemble intercontemporain, Hr-Sinfonieorchester de Fráncfort, Klangforum Wien, Orchestre Symphonique de Montréal, Seattle Symphony, The Saint Paul Chamber Orchestra y Toronto Symphony Orchestra, y ha actuado en coliseos y festivales como The Atlanta Opera, Budapest Wagner Days, Staatsoper Hamburg, Festival de Lanaudière en Canadá, Mostly Mozart Festival en el Lincoln Center de Nueva York, Opéra de Montréal y Teatro Massimo de Palermo, entre otros.

Dirigió la interpretación final de las *Cuatro piezas orquestales* de Bartók, la *Cantata profana* y *El castillo de Barbazul* con la Wiener Philharmoniker y el Chor der Wiener Staatsoper en el Festival de Salzburgo de 2008.

PluralEnsemble

Es un conjunto 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 nacionales e internacionales, alternando el repertorio más relevante del siglo XX con estrenos.

Desde 2009 ha desarrollado el Ciclo de Conciertos de Música Contemporánea de la Fundación BBVA, y en la actualidad diseña y protagoniza parte de la Temporada de Música de la Fundación.

A lo largo de su trayectoria, se ha presentado 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, Holger Falk, Alda Caiello, Allison Bell, José Manuel López López, Nicolas Altstaedt, Zsolt Nagy, Jón Ketilsson, Pablo Márquez, Charlotte Hellekant, Matthias Pintscher, Hansjörg Schellenberger, Tadeusz Wielecki, Lorraine Vaillancourt, Natalia Zagorinskaya, Péter Csaba, Johannes Kalitzke o Toshio Hosokawa, entre muchos otros.

Ha realizado numerosas grabaciones para diversas emisoras de radio europeas así como grabaciones discográficas para los sellos col legno, Columna Música, Verso, Cervantes, IBS Classical y NEOS.

www.pluralensemble.com

www.contrapunto-fbbva.es

Síguenos en:

@FundacionBBVA

Más información
sobre el concierto:

