

Fundación
BBVA

Japan Winds

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

07
NOV
2023

Fundación BBVA

La Fundación BBVA tiene entre sus objetivos principales el impulso a la creación de excelencia y su difusión a la sociedad con especial énfasis en la música, con una línea de actividad que contempla todo el proceso: desde el apoyo directo a la composición, hasta la grabación e interpretación.

Desde hace una década, el compromiso de la Fundación BBVA con creadores e intérpretes se integra en el programa de Becas Leonardo a través de la categoría de Música y Ópera.

En cuanto a la difusión, 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.

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 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

Maya Kimura, koto

Norio Sato, guitarra

Programa

Dai Fujikura (1977)

Yuri (6')

Juan José Eslava (1970)

Shut Down (9')

Toshi Ichiyanagi (1933-2022)

Time Sequence (7')

Kengyō Yatsushashi (1614-1685)

Midare (9')

Hebert Vázquez (1963)

Una lluvia repentina en Shōno (7')

José Manuel López López (1956)

Japan Winds (15')

Notas al programa

Dai Fujikura

Yuri

Dai Fujikura, nacido en Osaka en 1977, es quizá el compositor japonés de su generación con una trayectoria internacional más exitosa. Su obra, inicialmente, no estaba basada en la tradición japonesa, ya que se trasladó a Londres con 15 años y sus primeros referentes en la composición fueron autores como Pierre Boulez o György Ligeti. Curiosamente, fue en uno de los templos de la vanguardia musical, el Festival de Darmstadt, donde Fujikura escuchó por primera vez un concierto de música japonesa tradicional, un evento que le embarcó en el proceso de redescubrir y abrazar su herencia cultural. Su música es, por tanto, muy relevante porque tiende puentes entre dos mundos, pero lo hace sin caer en el exotismo, puesto que ambas esferas culturales forman parte de su experiencia vital.

Yuri es una obra solista escrita en 2019 por encargo de Maya Kimura. Fujikura ya había escrito varias partituras que empleaban el *koto*, la cítara japonesa, pero este encargo fue peculiar porque estaba destinado a un *koto* de veinticinco cuerdas, un instrumento poco común ya que la mayoría están contruidos con trece. Por otra parte, esto ampliaba las posibilidades al alcance de Fujikura: el doble de cuerdas significaba también muchas más notas y recursos.

«Me aventuré al desafío de escribir una pieza para este extraordinario instrumento, utilizando las posibilidades artísticas que podría ofrecer este *koto*», explica Fujikura. «Antes de componer *Yuri*, escribí una obra para *koto* solista de trece cuerdas, *Ryu*, bastante delicada, y me pregunté si podría escribir una obra que fuera todo lo contrario, algo salvaje». Durante el proceso de composición, Fujikura mantuvo un contacto cercano con Maya Kimura, quien le asesoró en las posibilidades de este *koto* ampliado y le hizo una petición inesperada: «Mientras componía *Yuri*, Maya Kimura me dijo: “¡Me gustaría también cantar!”. No estaba en mis planes, pero como compositor que trabaja de manera desordenada, dije:

“Bueno, incluiré la voz”, que incorporé desde la mitad de la obra hasta el final. Pensé, además, que sería magnífico tener una canción en medio de la pieza, al ser una característica única de la música tradicional japonesa: que el instrumentista también canta».

Juan José Eslava

Shut Down

Nacido en Gijón, Juanjo Eslava tiene lazos familiares con Japón. Vivió allí durante algunos años y el pensamiento japonés asoma en muchas de sus creaciones, particularmente a través de una mirada filosófica sobre los instrumentos que en ocasiones se aproxima al animismo: en muchas de sus obras, Eslava no considera los instrumentos una simple herramienta para la producción de sonido sino como herederos del espíritu de las materias primas, por ejemplo la madera, con las que fueron construidos. Las características de los instrumentos ocupan, por consiguiente, un lugar central en el planteamiento de sus composiciones, sumergidos siempre en una ambigüedad tímbrica y temporal que es también característica de su música.

Shut Down fue escrita en 2018 en el contexto de un proyecto más amplio con el que Eslava está explorando el encuentro entre instrumentos tradicionales japoneses y aquellos occidentales que, en algún sentido (organológico, simbólico...), encuentran ecos en ellos. Según afirma el compositor asturiano, «una estrecha colaboración con el guitarrista y director Norio Sato así como con la intérprete de *koto* Maya Kimura, encargados del estreno de la obra y dedicatarios de la misma, ha permitido una exploración profundamente reveladora de espacios sonoros, encuentros y singularidades. El instrumento, así transcendido, se proyecta en una estética de la constelación: un universo armónico de afinación no temperada,

cuyas notas emergen de una única fundamental y se ramifican para encontrarse en diferentes pulsaciones, huecos y volúmenes. Una textura situada en el umbral de la polifonía, incompleta, siempre a punto de comenzar».

Durante la obra, e integrado en el flujo musical, los intérpretes leen también el siguiente texto, escrito por el propio Eslava:

shut down the fire	apaga el fuego
so that I can see	para que pueda ver
so that I can listen	para que pueda oír
and fear	y temer
under the skin	bajo la piel
two suns	dos soles
three days	tres días
eight steps	ocho pasos
exploring voice's insufficiency	explorando la insuficiencia de la voz

Toshi Ichianagi

Time Sequence

Aunque el nombre de Toshi Ichianagi haya quedado ligado al recuerdo de Yoko Ono, con quien estuvo casado de 1956 a 1963, el compositor de Kobe fue uno de los principales creadores musicales de Japón durante la posguerra y uno de los que abrazó más abiertamente la influencia de las vanguardias que llegaban a la isla desde Occidente. Ichianagi trabajó todo tipo de géneros, combinando partituras sinfónicas, camerísticas y óperas al estilo occidental con las escritas para instrumentos tradicionales japoneses, y en muchas de ellas introdujo

recursos de composición novedosos en la época como la aleatoriedad, la notación gráfica o el uso de técnicas extendidas en los instrumentos. Por influencia de John Cage, con quien estudió brevemente, incorporó también elementos performativos en algunas de sus obras, como *Distance* (1961), en la que los intérpretes deben tocar a tres metros de distancia de sus instrumentos, o *Anima 7* (1964), que requiere ejecutar una serie de acciones de la forma más lenta posible.

Ichivanagi, que fue también un virtuoso pianista, escribió *Time Sequence* para piano solo en 1976. Se trata de una obra de influencia minimalista, en la que las manos del pianista actúan de forma independiente: ejecutan figuras repetitivas muy rítmicas pero que no están sincronizadas entre sí, generando así la sensación de *tempi* diferentes en cada mano, con la consiguiente extrañeza que esto provoca en la percepción del flujo temporal, que aparenta ser vertiginoso. *Time Sequence* es bien conocida entre los pianistas por su dificultad casi sobrehumana, y hoy la escucharemos en la versión que Norio Sato realizó en 2019 para *koto* de veinticinco cuerdas y guitarra.

Kengyō Yatsunami

Midare

Aunque en este concierto estamos descubriendo las exploraciones que del *koto* han realizado diversos compositores contemporáneos, la historia y el repertorio de esta cítara japonesa se remontan a la introducción del instrumento desde China en el siglo VII y su posterior adopción en la música de corte o *gagaku*. El instrumento, por supuesto, posee su propio periodo clásico y sus compositores de referencia, entre los que destaca sin duda Kengyō Yatsunami, un músico de Kioto del siglo XVII que aprendió a tocar el instrumento con un virtuoso de la corte y está acreditado como el responsable de acercarlo

a las clases populares, razón por la que es conocido como el padre del *koto* moderno. Algunas de las composiciones más célebres para *koto*, como *Hachidan no shirabe* o *Rokudan no shirabe*, son obra de Yatsushashi.

Midare, también conocida como *Midare rinzetsu*, es otra obra maestra compuesta por Yatsushashi. Pertenece a la categoría de los *danmono*, una especie de tema con variaciones estrictamente controlado donde cada sección consta de ciento cuatro pulsos, y que se va volviendo más complejo a medida que se agregan nuevas secciones. A diferencia de otras composiciones para *koto* como las ya mencionadas *Rokudan* y *Hachidan*, que tienen exactamente ciento cuatro pulsos en cada sección, *Midare* se caracteriza por su libertad en las secciones y en el número de tiempos, y esto la sitúa en una posición aún más peculiar dentro del repertorio para el instrumento.

Según algunas teorías, *rinzetsu* está escrito con los caracteres 林雪 (matorral-nieve), lo que sugiere que la pieza fue compuesta por Yatsushashi para representar la escena de una nevada en un bosque.

Hebert Vázquez

Una lluvia repentina en Shōno

El compositor mexicano de origen uruguayo Hebert Vázquez es bien conocido por su música para guitarra, que figura en el repertorio de numerosos solistas en todo el mundo. Fue así como entró en contacto con Norio Sato, quien ha estrenado composiciones suyas tanto con la guitarra como al frente del Ensemble NOMAD, uno de los conjuntos punteros de la música contemporánea en Japón. Fue también Sato, junto a Maya Kimura, quien le encargó la obra que escucharemos hoy.

Una lluvia repentina en Shōno es una pieza para koto y guitarra que pertenece a un ciclo de obras de cámara que Vázquez está aún completando y al que ha denominado *Pinturas del mundo flotante*. La imagen original que da nombre a la pieza es una conocida muestra 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 conocido por todos.

Cada una de las obras musicales que integran el ciclo de Vázquez toma su nombre de un grabado japonés en particular. En este caso, se trata de una de las *Cincuenta y tres estaciones de Tōkaidō*, de Utagawa Hiroshige (1797-1858), una serie de grabados en los que plasmó escenas de las cincuenta y tres estaciones de descanso que se distribuían a lo largo de la región Tōkaidō, por la que transitaba la ruta que comunicaba Kioto, por entonces la capital imperial, con Edo (el actual Tokio).

Según explica el compositor, «en su grabado de la estación de Shōno —el número 45—, Hiroshige representa a un grupo de paseantes que han sido sorprendidos por la lluvia y corren a buscar refugio. Si bien la música de *Una lluvia repentina en Shōno* busca expresar la conmoción de la escena, sobre todo refleja mi propia respuesta emocional ante el grabado de Hiroshige».

José Manuel López López

Japan Winds

Llegamos al final de la velada con la obra que da título al concierto, y que es obra del compositor madrileño José Manuel López López. Su interés por la cultura japonesa se remonta a los años noventa, con obras como *Haikus d'automne* (1997) o *Viento de otoño* (1998). *Japan Winds*, compuesta en 2019 para koto de veinticinco cuerdas y guitarra, se integra en esa colección de obras inspiradas por lo japonés pero también en el ciclo denominado

Winds, formado por obras como *African Winds*, *African Winds II*, *African Winds III* y *Tokyo Winds*.

Las creaciones del ciclo *Winds* parten de un material original que es común a todas ellas, pero a partir de ese material compartido, cada una elabora una propuesta sonora diferente que pone en relieve una cultura específica y un sonido propio a esta, por medio de la transformación tímbrica y rítmica del material original. En *Japan Winds*, el uso del *koto* logra transportarnos de manera inmediata al ámbito sonoro japonés, gracias a los característicos *glissandi* y *microglissandi* que son intrínsecos a la ejecución del instrumento.

La obra tuvo su origen en un episodio biográfico: «El principio y final de la obra se perfilaron en mi mente en el verano de 2018, durante un trayecto en barco entre Hiroshima y Miyajima, isla sagrada de Japón», recuerda López López. «El viento, la lluvia, la bruma y el mar creaban un maravilloso paisaje sin formas que he intentado recrear en *Japan Winds*». A pesar de partir de una anécdota tan concreta, la realización sonora adquiere una dimensión mucho más amplia. Según explica el compositor, la «combinación [del *koto*] con la guitarra y la fragmentación de múltiples espectros entre ambos instrumentos crean una fusión de lo físicamente universal y común a todas las culturas: las leyes acústicas del sonido. La emergencia de colores locales transforma y enriquece estas leyes gracias al peso de la tradición de instrumentos como el *koto* y la guitarra, próximos por tratarse de instrumentos de cuerdas pulsadas y distintos por pertenecer a culturas tan diferentes».

Mikel Chamizo

Maya Kimura
Koto

Nacida en la isla de Hokkaidō (Japón), Maya Kimura comenzó sus estudios de *koto* a la edad de tres años bajo la guía de Harumi Hashimoto, y posteriormente los amplió en la Escuela de Música Toho Gakuen de Tokio bajo la tutoría de Keiko Nosaka.

Desde muy joven, logró importantes reconocimientos en diversos concursos, entre los que destaca el primer premio del prestigioso Concurso Internacional de Koto Kenjun que se celebra en el marco del Festival de Música para Koto Kenjun Memorial.

Su talento la ha llevado a numerosos escenarios internacionales en países como la República Checa, Hungría, Rusia, México, China y España, donde no solo ha mostrado su destreza musical sino que también ha ejercido como jueza en festivales y concursos. Más allá de sus actuaciones, Kimura trabaja activamente junto a fundaciones, ofreciendo cursos públicos en centros y escuelas infantiles, realizando programas de divulgación y presentaciones del instrumento, y estrenando numerosas composiciones de autores de todo el mundo.

Sus logros musicales han sido reconocidos con premios como el Premio Hokkaidō Shimbun, Premio al Fomento de la Educación «Director Kushiro» o el Premio al Fomento Cultural de la Ciudad de Betsukai en 1997. Su actuación en el décimo concierto del ciclo NymphéArt le valió el XIV Premio Keizo Saji, y tuvo el honor de ser invitada a actuar en Berlín por el festival de música contemporánea MaerzMusik.

Sus grabaciones en CD incluyen obras de Akira Ifukube y Hebert Vázquez, así como música de *anime* y colecciones de música para *koto*. Ha realizado apariciones en televisión y ha participado en programas de la radio NHK, entre muchas otras actividades. Su primer álbum en solitario, *Noche Azul. Maya Kimura*, se lanzará este mes de noviembre.

Norio Sato
Guitarra

Nacido en Manchuria (China), Norio Sato fue el ganador del Concurso Internacional de Guitarra de Tokio en 1971 y, desde entonces, es considerado una figura de referencia de la música contemporánea en Japón. Como guitarrista y como director, ha llevado a cabo los estrenos absolutos de un gran número de obras tanto en Japón como en el extranjero.

Ha actuado e impartido clases magistrales en países como España, Estados Unidos, China, México, Australia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Corea del Sur o Finlandia, entre otros. Además de su faceta como guitarrista, en 1997 fundó el Ensemble NOMAD y ejerce desde entonces como su director artístico y musical.

Mantiene una colaboración estrecha con numerosos compositores e intérpretes, tanto dentro como fuera de Japón. Como guitarrista, ha estrenado nuevas partituras de compositores como Tōru Takemitsu, Jo Kondo, Yūji Takahashi, Hebert Vázquez, Norio Fukushi, Juan José Eslava o José Manuel López López; y, como director, ha hecho lo propio con creaciones de José Manuel López López, Alejandro Viñao, Hebert Vázquez, Akira Nishimura, Jo Kondo, Giorgio Colombo Taccani, Yukiko Watanabe, Guo Yuan, Akane Nakanishi y un largo etcétera.

Ha actuado en los principales festivales de música contemporánea del mundo y ha sido galardonado con el Premio Kioto, el Premio de Música Kenzō Nakajima y el Premio Asahi en la modalidad de música contemporánea.

Ha grabado numerosos CD, tanto en su faceta de guitarrista como al frente del Ensemble NOMAD. Actualmente, es profesor en la Facultad de Drama y Música Toho Gakuen de Tokio.

www.contrapunto-fbbva.es

Síguenos en:

@FundacionBBVA

Más información sobre
la Temporada de Música:

