

Fundación
BBVA

Gubaidulina/ Glass y el siglo XXI

Fundación BBVA
Palacio del Marqués de Salamanca
Paseo de Recoletos, 10 · Madrid
19:00 horas

25
ABR
2025

Fundación BBVA

La Fundación BBVA, cuyo sello distintivo es el impulso al conocimiento y a la creación cultural de excelencia, dedica especial atención a la música. A través del apoyo directo a la composición, grabación, interpretación y difusión de esta, su actividad parte de una visión humanista que defiende tanto el disfrute de las Bellas Artes como la necesidad intelectual de significarse a través de ellas.

Así, las Becas Leonardo en la categoría de Música y Ópera reflejan el compromiso de la Fundación BBVA con creadores e intérpretes cuyas ideas más personales destacan por su originalidad. Además, la Fundación BBVA promueve la difusión de estas obras por medio de grabaciones y de ciclos de música en directo, en los que los beneficiarios de estas ayudas tienen un papel protagonista.

La Fundación BBVA ha programado en su sede de Madrid un programa de Cultura en el que la actividad musical tiene una especial relevancia. El Palacio del Marqués de Salamanca acoge propuestas donde los repertorios barroco, clásico y romántico conviven con el descubrimiento de la música contemporánea, incluso en propuestas revisitadas que la acercan a otros estilos, como el *jazz*.

El programa de Música de la Fundación BBVA se completa por medio de alianzas con algunas de las instituciones más emblemáticas de este país, como son 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, además de con la Orquesta Sinfónica de Madrid, de cuya temporada la Fundación BBVA es patrocinadora principal, o la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde apoya la Cátedra de Viola.

Intérpretes

PluralEnsemble

Lope Morales, flauta

Antonio Lapaz, clarinete

Saori Ishikawa, piano

Juan Luis Gallego, violín

Ana María Alonso, viola

Michal Dmochowski, violonchelo

Fabián Panisello, director

Programa

Philip Glass (1937)*

Dúos del Doble concierto para violín y violonchelo (selección) (7 min)

1. Dúo n.º 1
2. Dúo n.º 2
3. Dúo n.º 3

Alberto Carretero (1985)

Étude de vélocité (12 min)

Pasquale Corrado (1979)

Ozone (10 min)

Sofia Gubaidulina (1931-2025)*

Trío de cuerdas (23 min)

1. $\downarrow = 80$
- 2.
3. $\downarrow = 72$

Gregory Vajda (1973)

*From Left to Right REMIX*** (12 min)

Fabián Panisello (1963)

à 5 (9 min)

1. Asymmetrical butterflies
2. Free, impulsive
3. Fluent

*Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Música y Ópera

**Estreno absoluto

Notas al programa

Programar música de nuestro tiempo va demasiado a menudo de la mano de la generación de un contexto, más aún, de un discurso que explique el porqué de tal o cual propuesta de escucha. Estos pueden ser a veces enriquecedores, pero también tan fútiles que las músicas se empobrezcan por todo el armazón conceptual que se quiere hacer recaer sobre ellas. Viene esto a colación de un concierto como el que esta tarde propone el conjunto PluralEnsemble. Sobre los atriles, una reunión de seis compositores en no pocos sentidos disímiles, pero cuyas obras, propuestas así, de esta exacta manera, configuran no solo un suculento inventario de estéticas diversas, también se incardinan formando un relato libre y abstracto donde cada oyente podrá conjugar el suyo propio, sin condicionamiento alguno. *Excusatio non petita, accusatio manifesta*; estas líneas solo aspiran a ser, entonces, un posible apoyo a la escucha que tanto merecerá ser refrendado como contradicho.

Philip Glass

Dúos del Doble concierto para violín y violonchelo (selección)

En su vasto catálogo, el compositor Philip Glass, singularmente en las piezas pertenecientes a su época más tardía, ha trabajado con denuedo la música de cámara en sus formatos más clásicos (se piensa en obras como su *Sonata para violín y piano* o *Songs and Poems* para violonchelo solo). Durante bastantes años, acarició la idea de componer un *Doble concierto para violín y violonchelo* con el modelo canónico del de Brahms allá al fondo.

El músico de Baltimore hace bastantes años que aplacó su revolución minimalista y, con ello, se apeó de tentaciones rupturistas. Sin embargo, no ha dejado de repensar su lenguaje y también de tantear nuevas posibilidades expresivas. Por esta razón, en su *Doble concierto* (del que se extraen los tres *Dúos* que inauguran el programa) no sintió necesidad alguna de que los solistas establecieran el habitual diálogo fragoroso con la orquesta.

Al contrario, lo imaginó como dos mundos: violín y violonchelo anticipan en un dueto sin acompañamiento el material que luego expondrá y desarrollará el conjunto sinfónico. Así, tres duetos que preceden a cada uno de los tres movimientos orquestales, y un cuarto dúo que concluye la obra.

El primero de ellos es de un recogimiento formidable; a partir de su primer minuto (aproximadamente), surgirá una típica secuencia glassiana, una modulante melodía de íntimo dramatismo. En el segundo se anticipa el nudo dramático del concierto: el dúo se torna romántico y concentrado pese a la brevedad con la que se exponen los afectos. Concluye el tercero con un tono basculante, preso de una cierta melancolía, por más que en su tramo conclusivo vire hacia un aire más de danza.

Alberto Carretero

Étude de vélocité

En contraposición a la levedad de Glass, los primeros compases del *Étude de vélocité* de Alberto Carretero (receptor de sendas becas Leonardo de Investigación Científica y Creación Cultural, 2021 y 2023) son rotundamente aseverativos y convulsivos. Cuando todavía la partitura ni siquiera acaricia su primera década de existencia, es posible afirmar que el compositor sevillano ha madurado y agigantado su gramática sonora. Este *Estudio*, tercero de una serie de trabajos en los que reflexiona sobre conceptos universales como la intensidad y la fragilidad, es buena muestra de ello.

Es, no se pierda de vista, una página importante, porque están expresadas aquí de forma nítida las constantes expresivas que Carretero mantiene vigentes en su música de cámara, poseedora de un sentido de la aceleración que alcanza lo paroxístico en su vídeo-ópera *Renacer*.

En palabras de su autor, referidas a la pieza propuesta, «el tema elegido ha sido la velocidad y sus distintos niveles de percepción, planteada también como juego de estímulos para el oyente. Para ello, se utilizan técnicas de composición inspiradas en el montaje cinematográfico, los movimientos de cámara y la rapidez en los cambios de planos».

«El material musical corresponde, en muchos casos, con acciones que tienen lugar en lapsos temporales de diferentes duraciones y velocidades internas, lo que permite diversas escuchas del mismo gesto según el nivel de detalle que se percibe, así como en función de las repeticiones que se suceden en forma de *loop* y los espacios sonoros que estas crean».

La alusión a lo visual (concretizada en otra obra posterior, la narrativa *El retablo de las maravillas*) es fácilmente advertible en la agitación textural, en la que la idea de presteza está diáfana y explícitamente explicitada, con oleadas de timbres y encabalgamientos que se solapan hábilmente en la audición.

Pasquale Corrado

Ozone

Comparte Pasquale Corrado en *Ozone* (en el que será su estreno en España) con Carretero una querencia similar por escrutar las cualidades aéreas del sonido, aquí mucho más intensamente analizadas. Si un experimentador radical como Roland Kayn dedicó su vida al esculpido de obras de carácter gaseoso mediante la cibernética, el francés, en una partitura de pequeñas dimensiones como la que nos ocupa, también ausculta una posible concretización del gas ozono en su doble realidad química: como importante fluido de cualidades terapéuticas, pero también como tóxico a determinadas concentraciones.

En su traslado a materia sonora, Corrado ha tratado de comprimir y descomprimir el material, sometido a una transformación rítmica constante, pero también ha querido su análisis tímbrico (o, cabría decir, molecular) buscando, por ejemplo, en las resonantes notas del piano la índole más vaporosa del gas. También se aprecia en los trémolos del clarinete y en los armónicos de las cuerdas, como si la pieza buscara expandirse auditivamente (y casi, visualmente) por la sala hasta su evaporación final mediante lentos *glissandi* ascendentes y *pizzicati* en el arpa del piano.

Sofia Gubaidulina

Trío de cuerdas

Tras unas músicas, como las dos precedentes, fluctuantes y cargadas de pulsación, el *Trío para cuerdas* de Sofia Gubaidulina mueve el concierto hacia otro lugar igualmente rico en sugerencias pero que pertenece no solo a otra latitud, también a otra manera de pensar el sonido. Adquiere además su interpretación una especial y luctuosa pertinencia por cuanto que la compositora tártara falleció el pasado mes de marzo.

El *Trío*, dedicado a la memoria del escritor Borís Pasternak (Premio Nobel en 1958, en la cultura popular famoso por su novela *El doctor Zhivago*), tiene entonces un tono no tanto fúnebre, pero sí austero y concentrado. Pertenece a una época en la que la compositora empleó la serie de Fibonacci como principio organizador para regular diversos parámetros de su música, como el ritmo y las proporciones formales (incluyendo esto incluso el número de acordes, la extensión de las frases melódicas y la relación entre las distintas secciones).

Redundando en esta idea, podrá comprobarse cómo Gubaidulina explora la comunicación entre los tres intérpretes.

Primero, todos en interacción (con algunos unísonos lacerantes); luego, en dúo de violín y violonchelo frente a la viola; y, finalmente, con aportaciones individuales de cada solista en el tercer movimiento, en el que, con atención, veremos como espejean esquejes micropolifónicos que entroncan con el estilo de un György Ligeti.

Gregory Vajda

From Left to Right REMIX

Tras la expresión hiperconcentrada del *Trío* de Gubaidulina, el grupo se traslada a otro universo, el que propone el clarinetista y compositor húngaro Gregory Vajda en su pieza *From Left to Right REMIX*, que se presenta como estreno absoluto y nace dedicada a PluralEnsemble.

De la desinhibición con la que el autor aborda la escritura habla de forma preclara la nota introductoria que puede leerse en la partitura y que reproducimos, traducida, a continuación: «Ritmo, tono y cualidades sonoras, nada más. Podría haberla titulado *Música para cinco*, pero no soy un compositor minimalista. Podría haberla llamado *Sonata*, pero entonces pensaríais que intento subirme a la ola retro. Podría haberla titulado *Quinteto*, pero, en ese caso, ¿a quién le interesaría escucharla? Siempre envidié a los artistas capaces de escribir un manifiesto; yo no soy de ese tipo de autores. Componer esta pieza ha sido lo más cerca que he estado de escribir uno. Esta obra no es una declaración. Esta obra no tiene programa. Esta no es una música que pretenda ser socialmente relevante. No es una inmersión profunda en mi propia psique ni en el inconsciente colectivo. Esta música carece de una forma predeterminada y de bloques prefabricados. No posee fractales, tampoco algoritmos. Sin referencias a la cultura pop. Incluso me niego a seguir mis hábitos. Sin citas, sin alusiones a otras músicas, sin inspiración concreta. Sean cuales sean las asociaciones que hagáis al escucharla, son tuyas».

«Tengo más de 50 años. Llevo haciendo música desde que tenía seis. Con eso debería bastar. Compongo “de izquierda a derecha”, una nota tras otra. La forma surge. La música es música. Pero HAY MÚSICA, no solo un ruido atractivo que acompaña a una atracción visual. Esto es importante para mí. Hay música: RITMO, TONO y CUALIDADES SONORAS. Mi minimanifiesto, si lo deseas. ¡Por favor, ESCUCHA! ¡Escucha y DISFRUTA!»

Fabián Panisello

à 5

Concluye el concierto con otra pieza del puzle que configura esta panorámica posible de la música actual. Escrita por el director de PluralEnsemble, Fabián Panisello (receptor de una Beca Leonardo de Investigación Científica y Creación Cultural 2015), *à 5*, ideada para el conjunto sevillano Taller Sonoro, representa un modo de reelaboración muy particular de una creación mayor de su catálogo como es el teatro musical *Les Rois Mages*.

Es una partitura muy esclarecedora de su lenguaje, en la que el ritmo y una escritura virtuosa (por su autoconsciente complejidad técnica) vertebran tres secciones en las que se conjugan sagazmente estructuras posboulézianas y otras cuya tímbrica entronca con una revisión personal del espectralismo francés. Panisello además trabaja con fruición la interválica y genera pasajes en los que asoma tímidamente la tonalidad, y no rehúsa momentos de un gran preciosismo sonoro, como sucede en la segunda parte de la obra, en donde irrumpen, deconstruidos, fragmentos de tres corales del *Oratorio de Navidad* de Bach, antes de que, en su tramo final, la música vuelva a cargarse de una energía motriz característica del compositor argentino.

Ismael G. Cabral

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, 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 de L'Auditori de Barcelona, Otoño de Varsovia, Ultraschall en la Konzerthaus de Berlín y Klangspuren Schwarz del Tirol, entre otros.

Ha colaborado con artistas como Peter Eötvös, Salome Kammer, 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, Hilary Summers 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.

Fabián Panisello
Director

Fabián Panisello (Argentina/España) reúne las facetas de compositor, director y profesor al más alto nivel. Fue director académico y decano de la Escuela Superior de Música Reina Sofía desde 1996 hasta 2019, donde es catedrático de Composición desde entonces. Además, colabora como profesor invitado periódicamente en otras instituciones superiores, como la Royal Academy of Music de Londres, Peter Eötvös Contemporary Music Foundation de Budapest, Jerusalem Academy of Music and Dance o China Conservatory de Pekín.

Se forma en Composición con Francisco Kröpfl en Buenos Aires y Bogusław Schaeffer en el Mozarteum de Salzburgo, y con Peter Eötvös en Dirección. Su música, «llena de ideas, intensa y rebosante de energía» (Stockhausen), destaca por su fuerza motriz, lírica, dramatismo, refinamiento armónico y expresividad. Su obra es interpretada por el Cuarteto Arditti, Ensemble Modern y orquestas como la Orquesta y Coro Nacionales de España, BBC Symphony Orchestra, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, SWR Symphonieorchester, Orquesta Sinfónica RTVE, Tonkünstler Orchester, etc.

En los últimos años, se ha centrado en la composición de óperas como *Le Malentendu* y *Les Rois Mages*, presentadas en Viena, Niza, Berlín, Buenos Aires, Tel Aviv o Madrid; o *Die Judith von Shimoda*, encargo del Bregenzer Festspiele y nominada como mejor estreno de 2024 en el Österreichischer Musiktheaterpreis. En 2025, es compositor residente del Grafenegg Festival.

Durante la última temporada, estrenó su *Concierto para trompa* con Radovan Vlatković y la Orquesta Sinfónica RTVE, *Seven Japanese Sketches* con Ramón Ortega y el Amaryllis Quartett, y *Written in blue* con Manuel Blanco, Zsolt Nagy y la Sinfonietta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

Como director, es muy apreciado por sus versiones referenciales de la música de los siglos xx y xxi. Es fundador y director de PluralEnsemble, estrenando innumerables obras. Ha actuado en festivales como Donaueschinger Musiktage, La Biennale di Venezia, Otoño de Varsovia, Wien Modern, Présences, Ars Musica, etc. Su creciente actividad le lleva, en 2024-2025, a dirigir conjuntos como el Israel Contemporary Players o Cantus Ensemble (Croacia), y a debutar con la Tonkünstler Orchester, Orquesta Sinfónica de Galicia, Euskadiko Orkestra y Savaria Szimfonikus Zenekar (Hungría).

Publica sus obras con Edition Peters de Leipzig.

www.contrapunto-fbbva.es

Síguenos en:

@FundacionBBVA

Más información sobre
la Temporada de Música:

