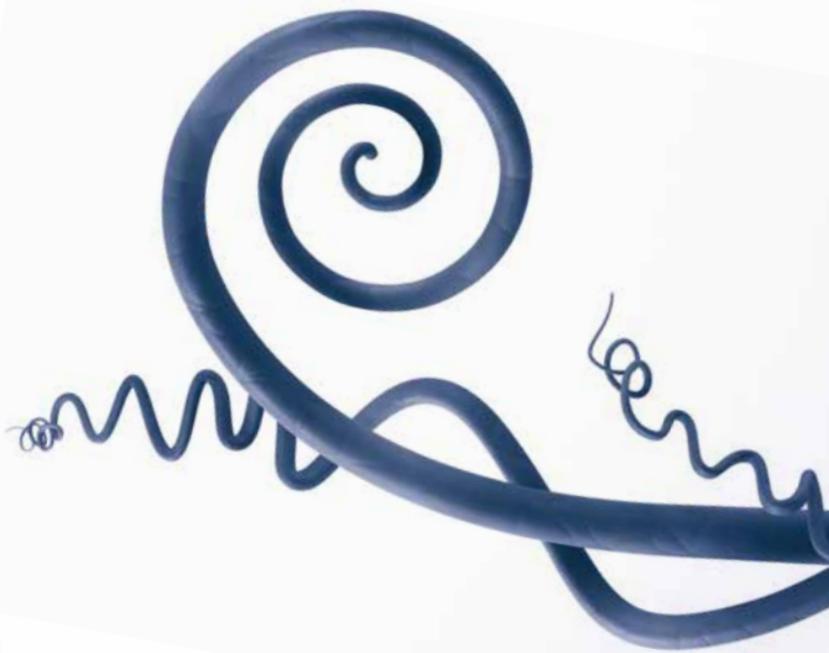

Fundación
BBVA

Benjamin/Falla y el siglo XXI

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

06
JUN
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

Sofía Salazar, flauta

Ana Ruiz, oboe

Antonio Lapaz, clarinete

Fabián Llácer, trombón

Enrique Lapaz, piano

Guillermo Santonja, violín

Michal Dmochowski, violonchelo

Fabián Panisello, director

Programa

A Purcell Garland. Fantasias after Henry Purcell

(selección) (8 min)

1. *Fantasia 7*
(versión de George Benjamin)
2. *...upon one note*
(versión de Oliver Knussen)

Mercedes Zavala (1963)

Cual (Un ciervo en el desván) (9 min)

Owen Underhill (1954)

Sakalaka (11 min)

Jesús Torres (1965)

Pentesilea (9 min)

George Benjamin (1960)*

Flight (9 min)

Aaron Holloway-Nahum (1983)

Things we thought were safely sealed inside us. In memoriam Peter Eötvös** (6 min)

Manuel de Falla (1876-1946)

Concierto para piano y cinco instrumentos (15 min)

*Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en
Música y Ópera

**Estreno absoluto

Notas al programa

Vuelve PluralEnsemble a insistir en lo que mejor, y con mayor dosis de desinhibición, sabe hacer: amalgamar músicas de los siglos XX y XXI, y presentarlas no solo con total convicción en ellas, también con entrega a prueba imbatible del algodón. Así entonces, que una partitura quede o no en el repertorio será cuestión de cuanto de sí dio el compositor en ella.

Si asumimos algo tan sencillo en la teoría como que el futuro está por escribirse, ciertos condicionamientos previos sobre la mayor o menor durabilidad y/o relevancia de lo que hoy oímos, leemos o contemplamos resultarían felizmente baladíes. El encuentro, también a veces la suculenta confrontación con el arte de nuestro tiempo, debe vivirse como una intensa experiencia estética que nos conecta con el ahora, al margen de otras consideraciones.

Justamente es un asunto estético el que proponen George Benjamin, Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Música y Ópera (XVI edición), en la *Fantasia 7*, y Oliver Knussen en *...upon one note*, a propósito de las músicas de Henry Purcell compiladas y repensadas desde la óptica contemporánea en el ciclo *A Purcell Garland*. Benjamin todavía habría de ir más lejos en la obra para orquesta de cámara *Three Consorts*. Para el Festival de Aldeburgh de 1995 arregló el movimiento central de la *Fantasia 7*, «cuya fascinante intersección de línea y armonía cambió mi camino como compositor». Ahí es nada; una miniatura —si se contempla como pequeño engarce en el proceloso catálogo del inglés— de una importancia central para la comprensión de buena parte de su música.

Del mismo año, la aportación a la serie de Oliver Knussen, la fantasía *...upon one note*, es un estudio más circunscrito al color o a las posibilidades de ampliar la paleta a partir de la obra original para viola de Purcell. También es un estudio de la textura, o de cómo generar una resonancia completamente nueva a partir de un punto de partida.

Vendrá en este momento un salto sin red a la composición sin alusiones, o al menos sin asideros tan concretos como las referencias tomadas por las músicas hasta ahora escuchadas. *Cual (Un ciervo en el desván)*, de Mercedes Zavala, se oirá por vez primera en Madrid tras su estreno en 2024 en Cuba y, posteriormente, en varias ciudades españolas. Escrita para flauta, clarinete, piano, violín y violonchelo, y dedicada a Fabián Panisello, la partitura, según su autora, «toma forma a partir de la obra de Chantal Maillard *Cual menguando*, y más concretamente, de la segunda de las *Cinco piezas breves*». «Mi elaboración —dirá— parte del ritmo escénico, poético y musical de *Un ciervo en el desván* y de su dicotomía acción-tiempo. Desde esa afinidad estructural y conceptual con el fragmento de Maillard, desarrollo libremente una serie de recuerdos y asociaciones musicales (des- y resignificadas). Es un homenaje que mi memoria rinde al *Pierrot lunaire* de Schönberg y a parte del repertorio que esa plantilla instrumental ha generado».

Programar una página como *Sakalaka* de Owen Underhill es un ejemplo del bien sintonizado radar de PluralEnsemble a la hora de detener su atención en personalidades que, tan a menudo, quedan en la periferia del haz de luz principal. Compositor y flautista canadiense, su nombre en aquel país está, tanto o más asociado que a su música, a su quehacer como divulgador, en diferentes formaciones, de la música del presente. *Sakalaka* es una obra camerística que sintetiza muchas de las inquietudes que Underhill ramifica en un lenguaje heterodoxo y proclive a los esquemas tonales. Interesado también en gestos prestados de la música de distintos folclores, fue escrita en 2007 para flauta, clarinete, trombón, violín, violonchelo y piano, a respuesta de un encargo del festival del ensemble CrossSound. Su estreno, en diversas localidades de Alaska, entronca con la propia idiosincrasia de la pieza, con patrones rítmicos y texturas que podrían —imaginariamente— resultar característicos de la música de aquella latitud. La palabra que da título no posee un significado definido y fue acuñada por el músico por su sonoridad rítmica.

Con *Pentesilea*, de Jesús Torres, hablaríamos de un pequeño clásico de la música contemporánea de cámara española pese a que solo han transcurrido ocho años desde su estreno. Encargo del INAEM para PluralEnsemble, otros conjuntos también la han divulgado ya. La composición fija sus cimientos en tres elementos: los clústeres diatónicos con los que se inicia la obra y que tienen el piano como protagonista; los arabescos que articulan buena parte del discurso; y los bloques rítmicos del piano, fuente principal de su desarrollo motivico. Concebida para flauta, clarinete, violín, violonchelo y piano, Torres origina una dialéctica segmentada en episodios aproximadamente reconocibles con solo una primera escucha atenta. Atraviesa la partitura «un anhelado color hispánico que está recorriendo, como fuente de identidad, algunos momentos de mi última música», según recoge el compositor zaragozano. Sea lo que sea ese «color hispánico», *Pentesilea* concretiza de forma diáfana muchos de los tropos que constituyen el credo sonoro e idiomático de su autor.

De regreso a George Benjamin, *Flight*, para flauta solista, hace las veces de bisagra. Su voz volátil y el timbre unívoco del instrumento suponen una inflexión en el programa, una manera de pausar el tiempo, de *tabula rasa* que volver enseguida a llenar de nuevas sugerencias por venir. Escrita en 1979, el inglés se inspiró en la visión de las aves planeando y descendiendo sobre las altas cumbres de los Alpes suizos. El compositor se impuso una autolimitación, la extensión de tres octavas de la flauta. Con el itinerario entonces férreamente circunscrito, la música se gusta, sin amilanamiento, en una armonía clara y una estructura despejada, sin añadidos intrusivos, como si con ella quisiera evocar el tono pastoril y tantas veces programático de autores que le precedieron. Se piensa en Ralph Vaughan Williams, en Gustav Holst, en fin, en tantos otros abundadores en un romanticismo singular de nueva letra, acompasado o más bien sanamente a contracorriente de las andanzas del siglo xx.

Aaron Holloway-Nahum es un compositor estadounidense de plena actualidad que aparece reivindicado de primeras en este programa. Como el anteriormente citado, Underhill, también quien nos ocupa divide su quehacer entre la escritura y la dirección (es coordinador artístico del Riot Ensemble), y su música, absoluta y lenguaraz hija de su tiempo, serpentea entre lo instrumental y el multimedia, sin abominar de ninguna mordaz, y hasta no pocos puntos dislocada, asimilación de géneros de la música pop(ular). Su carácter fagocitador mira adelante y atrás. Y es al inmediato pasado al que se dirige con *Things we thought were safely sealed inside us. In memoriam Peter Eötvös*, estreno absoluto, música afóricista que nace como una inmediata respuesta de dolor y recuerdo al fallecimiento del director y compositor húngaro con el que coincidió en diversas ocasiones, una de ellas cuando fue seleccionado por la Peter Eötvös Contemporary Music Foundation y el Budapest Music Center para un programa de tutorización.

Reproducimos a continuación la breve nota que acompaña Holloway-Nahum a propósito: «No exagero al decir que cuando Peter Eötvös me seleccionó como uno de los compositores debutantes de su fundación, cambió mi vida. En ese momento, estaba considerando seriamente tomarme un descanso de la composición a largo plazo. En cambio, inyectó un impulso de *rock* en mi producción, revitalizó mi trabajo con su alegría contagiosa y me presentó a varios colegas que se han convertido en algunos de mis colaboradores y amigos más cercanos en esta comunidad. No soy el único que siente esta resonancia de su vida, su musicalidad, su tutorización y su amistad. Cada una de estas cosas todavía resuena en mí cada vez que pienso en él, y es un honor contribuir con esta pequeña pieza en su memoria a este programa. En su quietud, su música imita esos sentimientos de asombro, descubrimiento y alegría infantil que Peter infundía en cada momento musical que lo vi crear y compartir con nosotros».

Erróneamente, podría pensarse que el quid de esta cita es el *Concierto para clave y cinco instrumentos* de Manuel de Falla, que hoy se presentará inusualmente con piano, de no ser porque todo lo hasta ahora asimilado tiene tanta o igual sustancia que la obra maestra de Falla. La partitura, editada por Ricordi, contempla la posibilidad de afrontarlo desde un piano moderno y añade las indicaciones necesarias para ello. No se trata de una transcripción, la escritura por tanto no se desdice una coma por más que la sonoridad del piano deslice las intenciones del compositor a otro lugar. Estilísticamente, este *Concierto para piano* será, por ende, otro universo. Lo que se pierde en tono arcaizante se gana en color y en una mayor flexibilidad articularia.

Desde la singular y notable interpretación de este que dejó fijada en disco Joaquín Achúcarro a la que esta noche se propone, también la manera de leer y aprehender a Falla ha evolucionado. Como conjunto especializado en la creación contemporánea, PluralEnsemble hace un particular énfasis en la precisión en el ataque, también en el subrayado de los ritmos irregulares y sincopados, con abundantes cambios de compás en medio de una densa polifonía que tantea la modernidad con acordes difíciles y una digitación notablemente dificultosa, más aún, en la traslación de la pieza del clave al piano.

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:

