

Fundación **BBVA**

IX
Ciclo de Conciertos Fundación BBVA
de Música Contemporánea 2017-2018
PluralEnsemble

Retrato V
Mahler
Haas
Staud

La música en Austria

Sala de Cámara del
Auditorio Nacional de Música
Madrid

18
ABR
2018

Fundación BBVA

La Fundación BBVA, cuyo rasgo diferencial es el impulso al conocimiento científico y la creación cultural, articula su programa de Música como un recorrido completo por las distintas formas en que la sociedad puede beneficiarse y disfrutar de esta manifestación artística. Así, alienta la creación de obra nueva con encargos de composición y hace posible su preservación y difusión por medio de grabaciones en colaboración con sellos e intérpretes de primera línea. Promueve el disfrute de la música en directo a través de ciclos de conciertos anuales que, de forma gratuita, ponen al alcance del público *ensembles* y *solistas* de referencia en el repertorio contemporáneo. Organiza ciclos de conferencias y edita publicaciones para comprender mejor el trabajo de ciertos autores o sumergirse en el estudio de ciertos períodos compositivos. Hace posible la formación de jóvenes músicos a partir de programas que desarrolla con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, la Joven Orquesta Nacional de España y la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y lleva a la práctica proyectos de investigación y creación altamente innovadores con las Becas Leonardo en Música y Ópera.

Organiza simposios especializados sobre gestión de orquestas, colabora

con formaciones musicales y teatros de todo el país — desde el Teatro Real y el Teatro de la Maestranza al Gran Teatro del Liceu, pasando por la Orquesta Sinfónica de Madrid y la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera— y reconoce la excelencia a través del Premio de Composición Asociación Española de Orquestas Sinfónicas-Fundación BBVA y el Premio Fronteras del Conocimiento en Música Contemporánea.

Programa

Primera parte

Georg Friedrich Haas (1953)
Anachronism

Johannes Maria Staud (1974)
Configurations / Reflet

Segunda parte

Gustav Mahler (1860-1911)
Sinfonía n.º 1 en re mayor
(arreglo para orquesta de cámara
de Klaus Simon)

- I. Langsam. Schleppend
- II. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell
- III. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
- IV. Stürmisch bewegt

Intérpretes

PluralEnsemble

Álvaro Octavio, flauta
Robert Silla, oboe
Antonio Lapaz, clarinete 1
Joan Tormo, clarinete 2
Álvaro Prieto, fagot
Elies Moncholí, trompa 1
Carles Pérez, trompa 2
Francisco Javier González, trompeta
Maria Zubimendi, acordeón
Alberto Rosado, piano
Jaime Fernández, percusión
Albert Skuratov, violín 1
Erica Ramallo, violín 2
Ana María Alonso, viola
Mikolaj Konopelski, violonchelo
Eduardo Anoz, contrabajo

Director

Fabián Panisello

Director artístico

Fabián Panisello

Coordinación técnica

Beatriz Amorós

Notas al programa

Georg Friedrich Haas *Anachronism*

Nacido en Graz, Georg Friedrich Haas se formó en la Universidad de Música y Artes Escénicas de esta ciudad austriaca, haciendo los estudios de posgrado en la de Viena entre 1981 y 1983, donde tuvo como principal maestro a Friedrich Cerha. Asistió a los cursos de verano de Darmstadt y pasó también por el *stage* de informática musical para compositores que se imparte en el Ircam de París. Ha publicado estudios sobre Luigi Nono, Aloys Hába y Pierre Boulez, y enseña Contrapunto, Técnicas contemporáneas de composición, Análisis y Música microtonal en la Kunstuniversität de Graz donde hizo sus primeros estudios.

Entre los abundantes premios y distinciones que jalonan la carrera de Haas figuran el de la Tribuna Internacional de Compositores del CIM/UNESCO de París, el Premio de Composición de la SWR Symphonieorchester y los premios de música de las ciudades de Viena y Salzburgo.

Anachronism nació por encargo de «The Academy», un programa conjunto del Carnegie Hall, la Juilliard School y el Weill Music Institute en colaboración con el Departamento

de Educación de la ciudad de Nueva York. Se estrenó en el Arthur Zankel Music Center del Skidmore College de Saratoga Springs (Nueva York) el 14 de febrero de 2014, en interpretación del Ensemble ACJW, y se repitió el 24 de febrero en el Carnegie Hall neoyorkino.

La partitura requiere ocho instrumentistas: oboe, clarinete (en si bemol y en la), clarinete bajo, fagot (y contrafagot), trompa, piano, violín y contrabajo. En esta obra, las asociaciones con la música *minimal* son un elemento clave aunque, como manifestó el compositor, «el tiempo estructural y el proceso compositivo están lejos de prescindir de los puntos de referencia históricos». El maestro Haas se ha referido también a un procedimiento que puede asemejarse al de las antiguas fotografías en las que se aprecia el grano: aquí cabe apreciar el mundo armónico de Haas proyectado en el «grano» de un curso musical que se atiene a la pulsación inexorable de 11/8 y opta fundamentalmente por una clara escritura en corcheas.

Johannes Maria Staud *Configurations / Reflet*

Tras sus primeros estudios en Innsbruck, su ciudad natal, Johannes Maria Staud acudió a la Universidad

de Música y Artes Escénicas de Viena donde trabajó, entre otros maestros, con Michael Jarrell (Composición) y Dieter Kaufmann (Composición electroacústica). Luego estudió con Hanspeter Kyburz en la Escuela Superior de Música Hanns Eisler de Berlín y siguió clases magistrales impartidas por Brian Ferneyhough. En 2000 ganó el Concurso de Composición Hanns Eisler y comenzó a publicar sus obras en Universal Edition. Inmediatamente siguieron premios y reconocimientos recibidos en Austria y en 2003 su obra *Polygon* obtuvo en París el Primer Premio de la Tribuna Internacional de Compositores del CIM/UNESCO en la categoría de menores de treinta años. Desde entonces, sus obras se difunden en interpretaciones de importantes solistas, ensembles y orquestas de Europa y Estados Unidos. Entre las orquestas que han estrenado obras de Staud figuran las filarmónicas de Berlín y Viena, Staatskapelle de Dresde, Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, etc. El 3 de septiembre de 2014 se estrenó su ópera *Die Antilope*, encargada por el Teatro de Lucerna y la Fundación Ernst von Siemens.

Configurations / Reflet se escribió en 2002 y fue estrenada en Berlín el 22 de octubre del mismo año, por el Scharoun Ensemble de la Filarmónica

de Berlín bajo la dirección de Henrik Schaefer. El propio Johannes Maria Staud presentó así su obra: «La pieza consiste en varias secciones claramente diferenciadas y, en parte, de muy variadas duraciones. Los tres instrumentos de viento madera y la trompa, por una parte, y los cuatro instrumentos de cuerda, por otra, se agrupan simétricamente en un radio alrededor de un eje especular imaginario. Los dos dispares grupos, con sus bien diferentes caracteres instrumentales, se apoyan en dos *hi-hat* (pares de platillos) y dos bombos que se accionan exclusivamente mediante pedales. El hecho de que estos rudimentarios instrumentos, cuya calidad sonora no puede ser modificada, se enfrente al sofisticado mundo sonoro de los instrumentos de viento y de cuerda, resultó ser para mí un reto compositivo fascinante. No recurrí al trémolo de platillos para mediar entre ambos, ni a sonidos con maza o baqueta para reconciliar los diferentes timbres, ni a los tam-tams para proporcionar profundidad, ni a triángulos para suministrar toques sonoros de luz, sino que me he limitado a las desnudas fuentes sonoras que solo pueden ser modificadas en sus dinámicas y en el contraste entre sonido seco y con eco: esto es todo para conferir más plasticidad al argumento musical. Sin embargo, ellas pueden,

por sí mismas, desencadenar alguna cadena de reacciones».

Gustav Mahler
Sinfonía nº 1 en re mayor
(arreglo para orquesta de cámara
de Klaus Simon)

Comenzada en 1884 y compuesta en los años del despegue de su carrera como director, que tuvo etapas relevantes en las ciudades de Kassel, Praga, Leipzig (aquí como «segundo» del mítico Arthur Nikisch) y Budapest, la partitura, en su primera redacción, fue terminada en 1888 y sería estrenada el 20 de noviembre de 1889 en Budapest, naturalmente bajo la dirección del compositor. En esta primera versión la obra presentaba cinco movimientos: el segundo era el titulado *Blumine*, una especie de vago «intermedio teatral», música intrascendente, relajada, compuesta «en las horas más felices», en palabras del propio autor. Pero en las siguientes veces que Mahler dirigió su *Primera sinfonía* ya prescindió de *Blumine* y la obra quedó con la estructura con que la conocemos, en cuatro movimientos. Por lo demás, en el estreno de Budapest la sinfonía aparecía excesivamente vinculada al género del poema sinfónico, sin duda porque así lo había procurado Mahler

al presentarla como obra en dos partes y con títulos para cada movimiento, alusivos a un cierto «programa» del que es mejor olvidarse, porque no hace sino estrechar la amplitud significativa de una música que, por añadidura, se impone por el contundente atractivo y la alta calidad de su discurso meramente sonoro. La obra fue retocada varias veces y sometida a una seria revisión en 1897. Se editó en 1899: para entonces, había desaparecido cualquier aditamento extramusical.

El primer tiempo es heredero del tradicional esquema formal: un *allegro* de sonata precedido por una introducción lenta que, en nuestro caso, adquiere unas dimensiones y un peso específico mayores de lo normal. Tal introducción, por otra parte, modelo de música estática, «congelada», estimo que es de lo más original y «nuevo» de la partitura, por la modernidad de la tímbrica y de la armonía puestas en juego, por la sabiduría instrumental que desprende y por su eficacia para la creación del clima expresivo desde el cual quiere el autor que hagamos el recorrido de su obra. Sin solución de continuidad, nos introducimos en el *allegro* con el inefable tema melódico introducido por trompeta, violines y flauta, y que proviene del segundo de los *Lieder*

eines fahrenden Gesellen que había compuesto inmediatamente antes de abordar esta *Primera sinfonía*, canciones en las que habían cristalizado vivencias del primer enamoramiento del joven Mahler hacia la cantante Johanna Richter. El mencionado tema (*Ging heut morgen übers Feld*) domina con autoridad este *allegro* desde el mismo instante de su enunciado, pero es de gran interés subrayar cómo las continuas alusiones a la amplia introducción (motivo en intervalo de cuarta descendente, asimilable al cucú), convierten a aquella en un pasaje con auténtico peso estructural.

El segundo tiempo es el tradicional *scherzo* con *trío*, un movimiento tripartito y simétrico, en compás ternario y en aire de vals rústico (*Ländler*). Es el movimiento más conciso y más atenido a la normativa formal clásica de la sinfonía. Por el contrario, el tradicional tiempo lento es muy peculiar y resulta decisivo para observar cómo la compleja personalidad de Mahler se revelaba ya con casi todos sus caracteres en una página de primera madurez. En un solo extraordinariamente comprometido, el primer contrabajo entona una versión «retocada» de la cancioncilla infantil *Frère Jacques*, con segunda frase a cargo del oboe, penetrante y un poco turbadora, como una sonrisa no franca,

casi una mueca. Seguirá un segundo bloque temático muy «moderno» por cuanto se presenta como despiezado, hecho a base de yuxtaposición de elementos temáticos con personalidad melódica e instrumental propia. Todo ello inserto en un clima que, por el efecto de la pulsación firmemente mantenida y por los caracteres expresivos puestos de manifiesto, viene a ser como una grotesca o fantasiosa marcha fúnebre. Se han buscado y citado hasta la saciedad referencias pictóricas y literarias para este movimiento fascinante, cuya bellísima parte central, contrastando con la de marcha, presenta —con breve introducción del arpa— otro de los memorables momentos melódicos de Mahler: la cita del cuarto de los *Lieder eines fahrenden Gesellen*, concretamente la frase «Auf der Strasse steht ein Lindenbaum», melodía que, a su vez, había sido apuntada en la cantata juvenil *Das klagende Lied*, compuesta por Mahler entre los dieciocho y diecinueve años de edad. Como es natural, todos estos detalles «recapitulatorios» confieren a esta magnífica *Primera sinfonía* el valor de resumen y culminación de los hallazgos juveniles del talento musical mahleriano. Tras la comentada sección intermedia, reaparece la primera para completar simétricamente el movimiento.

Con fiereza inusitada se abre el *finale*. «¡La marcha fúnebre y la tormenta que le sigue son una feroz requisitoria contra el Creador!», escribió Mahler refiriéndose a este momento. Nadie como él había utilizado hasta entonces la orquesta con semejante carácter de voz clamante, de grito de la naturaleza. Este debe ser el «titán» al que alude el sobrenombre de la sinfonía, sobrenombre, tomado de Jean Paul y que, por cierto, no me parece que convenga a una composición tan varia y compleja. Pasada esa conmovedora introducción, la música del cuarto movimiento discurre por vericuetos de fuertes contrastes sonoros y expresivos (véase el idílico y tiernísimo tema de las cuerdas que sigue a esta demostración de poderío y fuerza sonora), en un movimiento en el que Mahler recurre a materiales previamente utilizados: así, volvemos a oír sonos de la introducción del primer movimiento, incluso el tema del *Lied* de los *Fahrenden Gesellen* que allí se explotó. La obra concluye en un brillante y positivo re mayor y en clima expresivo de exaltación.

En 2008, el director, pianista, arreglista y editor Klaus Simon llevó a cabo una reducción instrumental para que la *Sinfonía n.º 1* pudiera ser abordada por una orquesta de cámara (o amplio ensemble), con el resultado

que degustaremos hoy. Esta práctica la ha extendido Simon a otras obras mahlerianas (como las sinfonías *Cuarta*, *Quinta* y *Novena*, o los *Wunderhornlieder*), así como a partituras de Schönberg, Berg, Korngold... ¡y hasta *L'heure espagnole* de Ravel!

José Luis García del Busto

Fabián Panisello

Compositor y director argentino-español, conocido internacionalmente en la escena de la música contemporánea por la alta calidad de su obra. Es director y fundador de PluralEnsemble y director de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y del Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid.

Formado por Francisco Kröpfl y Julio Viera en Buenos Aires y con Bogusław Schaeffer en el Mozarteum de Salzburgo, completó sus estudios con Elliott Carter, Franco Donatoni, Brian Ferneyhough, Luis de Pablo y Peter Eötvös. Ha recibido premios como el Mozarts Erbe de la Fundación Mozarteum de Salzburgo, Würdigungspreis del Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de Austria o el Premio Iberoamericano Rodolfo Halffter de Composición de México. Es miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina.

Recientemente, su ópera *Le Malentendu* fue estrenada con gran éxito, coproducida por el Teatro Colón de Buenos Aires, Festival de Otoño de Varsovia, Neue Oper Wien, Teatros del Canal y Teatro Real de Madrid. Trabaja actualmente en el teatro musical multimedia *Les Rois Mages*, en una coproducción internacional y por encargo de la Fundación Ernst von Siemens a

través del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. También ha recibido encargos de la Orquesta Nacional de España, Festival de Donaueschingen, Ensemble Modern, Goethe-Institut, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Fundación BBVA, Istituto Italiano di Cultura, Alte Oper Frankfurt, Secretaría de Cultura y Creatividad de Argentina o Festival Internacional de Música de Takefu (Japón), entre otros.

Su trabajo ha sido reconocido y apoyado por personalidades como Pierre Boulez, Luciano Berio o Karlheinz Stockhausen, habiendo colaborado en dos estrenos absolutos de este último con las orquestas de la Westdeutscher Rundfunk de Colonia y la Deutsches Symphonie-Orchester de Berlín. Entre los intérpretes de su obra figuran Pierre Boulez, Peter Eötvös, Susanna Mälkki, Leigh Melrose, Allison Bell, Marco Blaauw o Francesco D'Orazio, así como la BBC Symphony Orchestra, Deutsches Symphonie-Orchester de Berlín, Orquesta del Mozarteum de Salzburgo, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Shanghái, Cuarteto Arditti y Ensemble Modern.

Participa en los principales festivales internacionales dedicados a

la música contemporánea, como Wien Modern, Bienal de Múnich, Présences, Ars Musica, Ultraschall, Aspekte, MANCA o Klangspuren Schwaz del Tirol. En las recientes temporadas, ha sido invitado como director y compositor residente en el Sound Ways International New Music Festival de San Petersburgo, New Music Week de Shanghái, MANCA de Niza, Centro Nacional de las Artes (CENART) de México, Fundación Barenboim-Said, Festival Bridges del Konzerthaus de Viena, China-ASEAN Music Week o Academia Internacional de Verano del Mozarteum de Salzburgo.

Su discografía incluye grabaciones para NEOS, col legno, Cypres, Verso o Columna Música, entre otros. Su obra está publicada por Edition Peters de Leipzig.

PluralEnsemble

Es un conjunto instrumental 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, alternando el repertorio más exigente de solista con obras para conjunto.

Por noveno año consecutivo desarrolla el Ciclo de Conciertos Fundación BBVA de Música Contemporánea en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y el Ciclo de Solistas Fundación BBVA en su sede del Palacio del Marqués de Salamanca. Realiza habitualmente giras nacionales e internacionales.

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, el Festival de Música de Alicante, la Quinceña Musical de San Sebastián, el ciclo de la WDR de Colonia, Nous Sons del Auditori de Barcelona, el Festival de

Otoño de Varsovia, Ultraschall en la Konzerthaus de Berlín y Klangspuren Schwaz del Tirol, entre otros.

Colabora con artistas como Peter Eötvös, Salome Kammer, Hilary Summers, Cristóbal Halffter, Marco Blaauw, Jörg Widmann, Dimitri Vassilakis, Nicholas Isherwood, Alda Caiello, Allison Bell, José Manuel López López, Siegfried Mauser, Jörg Widmann, Wolfgang Lischke, Christian Baldini, Nicolas Altstaedt, Zsolt Nagy, César Camarero, Jón Ketilsson, Pablo Márquez, Charlotte Hellekant, Matthias Pintscher, Hansjörg Schellenberger, Tadeusz Wielecki, Lorraine Vaillancourt, Marco Angius, Natalia Zagorinskaya, Péter Csaba, Johannes Kalitzke, Luis de Pablo o Toshio Hosokawa.

Ha realizado numerosas grabaciones para diversas emisoras de radio europeas (WDR, RBB, RNE, RF, ORF, RTBF o la Radio Polaca, entre muchas otras), así como grabaciones discográficas para los sellos col legno, Verso, Cervantes y NEOS.

18

octubre
2017
19:30h

Retrato I

Stravinsky y el siglo XXI La consagración de la primavera

Director: Fabián Panisello
Solista: Saar Berger (trompa)

14

noviembre
2017
19:30h

Retrato II

Bartók / Berio / Dozza

Solistas de PluralEnsemble

20

diciembre
2017
19:30h

Retrato III

Ravel / Wagner / Berg El arte de la transcripción

Director invitado: Ernest Hoetzl

21

febrero
2018
19:30h

Retrato IV

Copland / Davidovsky / Balada La música en América

Director invitado: José Ramón Encinar

18

abril
2018
19:30h

Retrato V

Mahler / Haas / Staud La música en Austria

Director: Fabián Panisello

9

mayo
2018
19:30h

Retrato VI

Stravinsky y el teatro La historia de un soldado

Director: Fabián Panisello
Actor/narrador: Ernesto Alterio

Fundación **BBVA**

www.fbbva.es

PluralEnsemble

www.pluralensemble.com

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

www.contrapunto-fbbva.es