

CICLO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Boulez / Grisey / España siglo XXI

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

17
MAY
2024

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

PluralEnsemble

Lope Morales, flauta

Antonio Lapaz, clarinete

Duncan Gifford, piano

Ema Alexeeva, violín

Mikolaj Konopelski, violonchelo

Fabián Panisello, director

Dirección artística de PluralEnsemble

Fabián Panisello

Programa

Félix Ibarrodo (1943)

Handikoak (8')

Zulema de la Cruz (1958)

La colina del sol (9')

Pierre Boulez (1925-2016)*

Sonatina para flauta y piano (12')

Israel López Estelche (1983)

Hidden Dances (10')

Tomás Marco (1942)

Mientras el tiempo como música suena (8')

Gérard Grisey (1946-1998)

Talea (18')

*Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento
en Música y Ópera 2012

Notas al programa

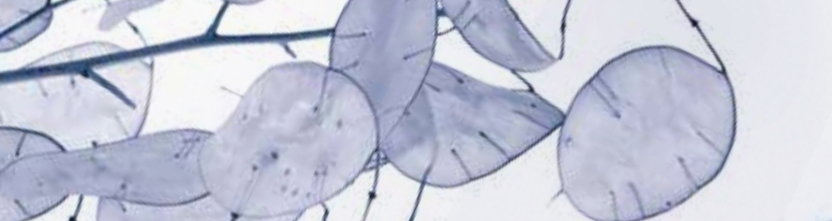
Félix Ibarondo

Handikoak

Guipuzcoano de Oñate, Félix Ibarondo procede de una familia de tradición musical. Estudió Piano y Composición en los conservatorios de San Sebastián y Bilbao, al mismo tiempo que filosofía y teología. En 1969 se instaló en París, donde recibió influencias de Max Deutsch, Henri Dutilleux y Maurice Ohana, y adquirió la nacionalidad francesa sin perder contacto con España, donde recibió en 2018 la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y, en 2019, el Premio Nacional de Música en la especialidad de Composición.

La música de Ibarondo se caracteriza por un empleo intensivo de la materia sonora, de la que se intenta extraer todo su material energético. Ello está presente en *Handikoak*, que es una de sus obras más recientes ya que fue compuesta en 2023 por encargo del INAEM y PluralEnsemble, que la estrenó bajo la dirección de Fabián Panisello el 6 de agosto de 2023 en la Quincena Musical de San Sebastián.

La obra está escrita para flauta, clarinete, violín, violonchelo y piano, el acreditado «ensemble Pierrot» que usan multitud de compositores desde el estreno del *Pierrot lunaire* de Schönberg. Aunque en la obra se utiliza el conjunto en su totalidad, no faltan los pasajes en los que el autor intenta un juego de dúos y tríos con los diversos instrumentos, que sirve no solo para conseguir la diversificación tímbrica, sino un planteamiento energético que es a la vez muy formal y tiene elementos compositivos muy personales. El lenguaje es directo y juega con las tesituras extremas de los instrumentos y su dinámica. Aunque la escritura es muy cuidada y aparentemente no deja espacios para componentes aleatorios, el propio comportamiento del sonido, tal como lo quiere el compositor, influye en ciertas posibilidades de variantes según las circunstancias de la interpretación.

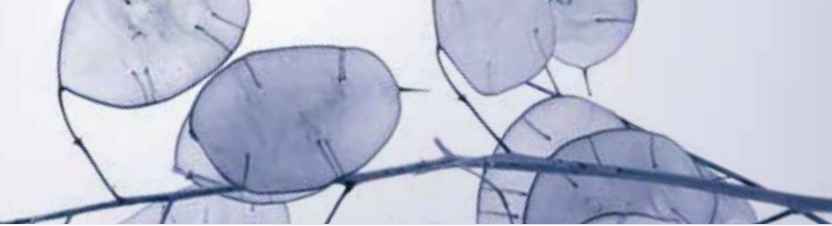

Zulema de la Cruz

La colina del sol

Nos encontramos ante una de las más ilustres y veteranas compositoras españolas inserta en lo mejor de las generaciones de vanguardia. Nacida en Madrid, estudió Piano y Composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y obtuvo un Master of Arts en Composición en la Universidad Standford en Estados Unidos. Es también doctora en Cultura y Comunicación por la IE University de Madrid. Entre sus profesores en Composición destacan Antón García Abril y John Chowning. Entre 1988 y 2018, fue profesora e investigadora en Composición electroacústica en el Laboratorio de Investigación y Composición Electroacústica y por Ordenador (LICEO) del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Desde 1996, es miembro del consejo asesor del Concurso Internacional de Piano «Premio Jaén». Ha dado cursos en numerosas instituciones nacionales e internacionales. En la actualidad dirige el máster de Composición de la Universidad Internacional de La Rioja.

La colina del sol fue un encargo de PluralEnsemble y el INAEM para la gira de conciertos de 2017 del conjunto, y usa el elenco del denominado «ensemble Pierrot». La obra es la primera de una serie de «colinas» que la compositora ha ido concibiendo y estrenando a lo largo de los años. La obra se inspira en un ritual indonesio, más concretamente balinés, el *kechak*, que se celebra al amanecer en una colina en la que se oficiaban sacrificios a los dioses. La obra refleja, con lenguaje plenamente moderno y de la propia compositora, un aspecto ritual, un rito verdaderamente ancestral que tiene una gran carga espiritual puesto que es una especie de meditación que conduce a la mística del éxtasis, en el sentido oriental de ese fenómeno. Ello no impide que la obra esté perfectamente controlada, pero permite a los intérpretes jugar con su propia expresividad y con la dinámica elástica del tiempo.

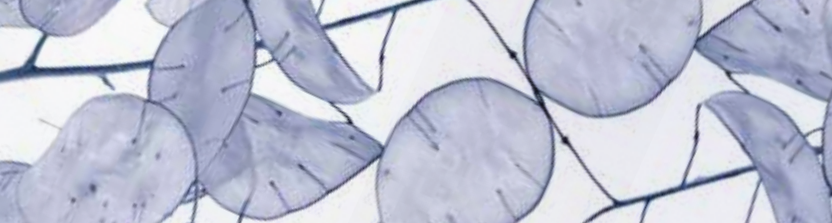
Pierre Boulez

Sonatina para flauta y piano

Nacido en la localidad francesa de Montbrison y fallecido a los 90 años en Baden-Baden, Pierre Boulez es sin duda uno de los más importantes e influyentes compositores del siglo xx. Estudió Matemáticas y después Composición con Messiaen, y técnica dodecafónica con Leibowitz. Fue uno de los creadores del serialismo integral y uno de los primeros influyentes profesores del mítico Ferienkurse de Darmstadt. Fue compositor del grupo teatral de Jean-Louis Barrault en el Teatro Marigny, donde fundó los conciertos del Domaine Musical para la difusión de la música nueva. En continuo conflicto con las autoridades musicales francesas, se radicó en Alemania desde donde empezó una brillante carrera de director de orquesta que le llevó a triunfar en Bayreuth, a ser titular de la Filarmónica de Nueva York y a dirigir y grabar con las mejores orquestas del mundo. En 1970, el presidente Pompidou le ofreció crear y dirigir un centro para la experimentación musical que se constituyó en el IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/ Musique), donde fundó el Ensemble Intercontemporain. Aunque siguió manteniendo una carrera internacional, estuvo siempre vinculado a estas instituciones.

La *Sonatina para flauta y piano* es una obra muy temprana de Boulez que, sin embargo, fue muy famosa desde el principio. Fue compuesta en 1946 y, pese a ser la obra de un joven de veintiún años, es ya muy singular. Aunque se la pidió Jean-Pierre Rampal, que no la llegó a tocar nunca, la obra fue estrenada en 1947 en Bruselas por Jan van Boterdael, flauta, y Marcelle Mercenier, piano.

La obra muestra la huella de sus maestros Messiaen y Leibowitz pero denota ya una gran personalidad. Formalmente, Boulez se refiere explícitamente a la *Sinfonía de cámara, op. 9* de Arnold Schönberg y, como aquella, está concebida en un solo trazo que engloba los cuatro movimientos sinfónicos habituales.

Sin embargo, está muy lejos del pensamiento posromántico que a Boulez no le interesaba en absoluto. Nos encontramos ante una obra tensa, con gran variedad rítmica e instrumental y que a ratos puede parecer hasta agresiva. Empieza con una introducción lenta de motivos pasajeros en la flauta y largos acordes en el piano. El primer movimiento pone en pie de igualdad a ambos instrumentos, pero, aunque todo parece variar en cada movimiento, la materia temática es única; eso sí, muy maleable. El virtuosismo es extremo y hay que atender a los trinos, que no se conciben como ornamentación, sino como vibración de la materia sonora.

La obra tuvo una enorme influencia y continúa esa escuela francesa de composiciones para flauta que, de Debussy y Ravel, desemboca en Varèse y Jolivet. Influyó ampliamente en todas las composiciones para el instrumento de los años posteriores, incluso en sus propios maestros, pues se ha querido ver su influjo hasta en *Le merle noir* de Messiaen, unos años posterior.

Israel López Estelche

Hidden Dances

Nacido en Santoña (Cantabria) en 1983, como compositor se formó principalmente con David del Puerto, habiendo recibido también enseñanzas de otros compositores, entre ellos Luis de Pablo, doctorándose en la Universidad de Oviedo en Historia y Ciencias de la Música con una tesis sobre dicho compositor. Ha compuesto numerosas obras tanto sinfónicas como de cámara o vocales, y ha realizado trabajos de investigación, conferencias y participación en coloquios. En 2015 fue ganador de la Convocatoria para Jóvenes Compositores de PluralEnsemble, y en 2017 obtuvo una Beca Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales de la Fundación BBVA.

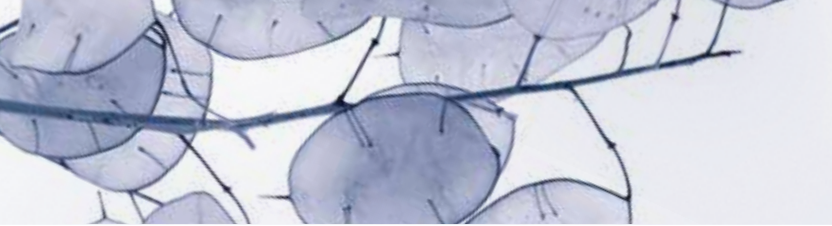
Hidden Dances es una obra compuesta en 2016 para la Beca Leonardo y se escucha por primera vez en Madrid, aunque ya había sido tocada en diversas ciudades en una de las giras nacionales de PluralEnsemble. Su estreno absoluto tuvo lugar en Valencia el 4 de noviembre de 2016. El título inglés de la obra, traducible como *Danzas ocultas*, revela mucho sobre la proposición que el creador pretende realizar, ya que las métricas de la danza están muy presentes pero no se trata de crear danzas al uso, sino de que el espíritu de las mismas esté presente en una obra que es muy estricta desde el punto de vista formal. En ella, el quinteto instrumental desarrolla un panorama métrico y contrapuntístico muy elaborado, del que acaban emergiendo propuestas melódicas de carácter novedoso y realizadas según una percepción musical propia del autor.

Tomás Marco

Mientras el tiempo como música suena

Nacido en Madrid, estudió Violín y Composición mientras se licenciaba en derecho. Amplió estudios en Francia y Alemania con Boulez, Stockhausen, Maderna y Adorno, siendo durante una temporada ayudante de Stockhausen. Ha compuesto para todos los géneros y también ha desarrollado una labor de organizador musical en diversas instituciones. También ha publicado numerosos libros sobre temas musicales y dictado cursos en Europa y América. Es doctor *honoris causa* por la Universidad Complutense de Madrid y académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que, desde 2020, es también director.

Mientras el tiempo como música suena fue compuesta en 2015 por encargo del PluralEnsemble, que la estrenó en Zaragoza el 10 de noviembre de 2015.

La pieza, para el quinteto de la formación Pierrot, es una reflexión sobre la esencia temporal de la música y de cómo esta es un fragmento sonoro de un tiempo en el que habitar. Por eso, el título deriva adaptado de una frase de un poema de T.S. Eliot, inserto en *Four Quartets*, donde se indica que el oyente es la música en tanto la música suena (*But you are the music while the music lasts*).

La obra se desarrolla por un encadenamiento de secuencias, cada una de las cuales usa un tipo de escala diferente que luego se transforma en el transcurso temporal y en los matices tímbricos. Formalmente, cada una de esas secuencias observa un desarrollo geométrico particular que también se refleja en la disposición de todas como conjunto. Es así una obra completamente abstracta y formal que, no obstante, debe escucharse como una activa asunción de un tiempo convertido en espacio sonoro que es un único pero multiplicado clima sensorial y emocional.

Gérard Grisey

Talea

Posiblemente, Gérard Grisey ha sido el más relevante compositor francés de las generaciones siguientes a las de Boulez no solo por la calidad incuestionable de su música, sino también por su prematura muerte y por pasar como creador del espectralismo que, sin embargo, fue una labor más colectiva. Nacido en Belfort, estudió con Messiaen y Dutilleux así como con Stockhausen y Xenakis. Enseñó en diversos lugares, llegando a ser profesor de la Universidad de California en Berkeley y del Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París.

El espectralismo surgió en torno a la fundación del conjunto L'itinéraire y, aunque tenía su base en realizaciones anteriores del IRCAM y en autores como Xenakis, Ligeti, Scelsi o la electroacústica de Chowning, basándose en el análisis espectral del sonido y ayudados por la informática obtenían resultados sonoros nuevos. Con Grisey, participan en esta aventura autores como Murail, Dufourt o Levinas, y se da la circunstancia de que, aunque para muchos ha quedado como su creador, Grisey no gustaba del término espectralismo, sino que prefería el de *musique liminaire*, que no ha hecho fortuna. Y, aunque inicialmente fue un movimiento francés, ha tenido seguidores de otras latitudes como el británico Jonathan Harvey, la finlandesa Kaija Saariaho o el español José Manuel López López.

Grisey escribió obras para orquesta, electrónica y conjuntos variados, pero entre las obras más celebradas de su producción figura *Talea*. La obra, para quinteto, se compone entre 1985 y 1986 por encargo de Radio France. Se estrenó el 13 de enero de 1987 en la Maison de la Radio de París, con el Atelier Musique de Ville d'Avray dirigido por Jean-Louis Petit.

Talea en latín significa corte, y en la música medieval se aplicaba a estructuras métricas repetidas a las que se superponían otras de alturas también repetidas pero que coincidían o no con las métricas. En su obra, Grisey toma el concepto de corte y también el de repetición no coincidente, basándose en la velocidad y el contraste. La obra tiene dos partes que se tocan sin separación y que son como dos aspectos distintos de un mismo fenómeno. La primera es polifónica, con grandes contrastes que se van acercando entre sí; la segunda es homofónica, en forma de secuencias. Si la primera parece un proceso implacable, en la segunda adquiere libertad. Grisey subtítulo la obra *La máquina y las hierbas locas*, algo que se suele erróneamente omitir, ya que él dice que esta música se desarrolla como flores que surgen de repente en una maquinaria y van proliferando hasta cubrirla por entero.

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 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.

www.pluralensemble.com

Fabián Panisello
Director

Fabián Panisello (Argentina/España, 1963) reúne las facetas de compositor, director y profesor al más alto nivel. Vinculado a la Escuela Superior de Música Reina Sofía desde 1996, ha sido director académico y decano hasta 2019, cuando se fundó la Cátedra de Composición, desde la que enseña a la nueva generación internacional de compositores. Además, colabora como invitado en otras instituciones superiores, como la Royal Academy of Music de Londres o China Conservatory de Pekín.

Se formó 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. Y es interpretada por solistas, ensembles y orquestas como el Cuarteto Arditti, SWR Sinfonieorchester Baden-Baden, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica RTVE, Ensemble Modern, etc.

En los últimos años se ha centrado en la ópera, con títulos como *Le malentendu*, *Les Rois Mages* o su última composición, *Die Judith von Shimoda*, encargo del Bregenzer Festspiele 2023; se han programado en teatros de Niza, Tel Aviv, Berlín o Madrid. Durante la temporada 2023-24, ha estrenado el *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, con el que 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 2023-24, a dirigir programas como *Eötvös 80* con la Concerto Budapest Symphony Orchestra y Neue Vocalsolisten, y a los conjuntos Riot Ensemble de Londres, ensemble unitedberlin y Turning Point Ensemble de Vancouver.

Publica sus obras con Edition Peters de Leipzig.

www.contrapunto-fbbva.es

Síguenos en:

@FundacionBBVA

Más información sobre
la Temporada de Música:

