

PATROCINAN



COLABORAN



ORGANIZA



Asociación Cultural
ARS VOLUPTAS

www.festivaltrescantos.com
info@festivaltrescantos.com



XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Casa de la Cultura de Tres Cantos
(Madrid)

8-30 de Octubre de 2011

XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA DE TRES CANTOS

FestTC-11

Octubre 2011

DIRECCIÓN DEL FESTIVAL

Rosamaría Calle
C/ Saturno 23
28760 Tres Cantos – Madrid
Tfno +34 918040571 / +34 627 220 705
festival3cantos@telefonica.net
info@festivaltrescantos.com
www.festivaltrescantos.com



DIRECCIÓN TÉCNICA

Manuel Dimbwadyo
José Luis García del Busto
David del Puerto

ORGANIZA

Asociación Cultural ARS VOLUPTAS
Presidenta Rosamaría Calle
Vicepresidente Francisco Martínez
Secretario Martín Martín -Acevedo
Vocal René Mora
Tesorero Juan Ignacio Muñoz



Coordinación general de las notas al programa:

José Luis García del Busto

Portada:

Obra original de Inma Reboul



PATROCINAN

Ayuntamiento de Tres Cantos
Comunidad de Madrid
INAEM (Ayuda al Festival y encargos de composiciones)
AIE (Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes)

OTRAS COLABORACIONES

Fundación Sax Ensemble
Grupo Cosmos 21
Grupo Vocal Siglo XXI
ACOEX (Asociación de Compositores de Extremadura)
Universidad Autónoma de Madrid
Fundación Autor (SGAE)
Escuela de Música de Tres Cantos
Polimúsica
RNE-Radio Clásica
Hotel Quo Fierro



PRESENTACIÓN

La **Asociación Cultural “Ars Voluptas”** tiene el placer de presentar la XIª edición del **Festival de Música Contemporánea de Tres Cantos (FesTC11)**.

Una vez más ha sido necesario recurrir a fórmulas de colaboración con otros proyectos con el fin de aunar esfuerzos y optimizar los recursos, un tanto reducidos, provocados por la actual crisis económica.

No obstante, en esta undécima edición presentamos un programa que, continuando la trayectoria trazada desde los orígenes del Festival, prioriza la difusión de la Música Contemporánea española, incluyendo en la programación de cada una de sus ediciones tanto obras de repertorio como un número importante de estrenos.

Si bien en convocatorias anteriores, se amplió el alcance del Festival abriendo sus puertas a compositores e intérpretes de otros países, para la presente edición, por las dificultades económicas citadas, las formaciones de intérpretes participantes proceden de las siguientes Comunidades:

Comunidad de Madrid

- **Grupo Cosmos 21**, colaborador del **FesTC11**, dirigido por Carlos Galán, participa con un programa en el que tendrá lugar tres estrenos absolutos y el Homenaje a Leopoldo Hontañón.
- **Manuel Guillén** que, si bien titula su programa **“Obras de violín solo de Compositores Españoles”** incluye además el estreno absoluto de la obra de Leo Brouwer quien ha expresado su deseo de que dicha obra sea estrenada en el Festival de Tres Cantos.
- **El Trío Dharma** con **“Música y Paisaje”** recoge una serie de obras que completa con la proyección de imágenes.
- **Grupo Vocal Siglo XXI**, formación residente del Festival de Tres Cantos, cuyo programa, como viene siendo habitual, estará enmarcado dentro del espacio dedicado a la Música Coral.

Generalidad de Cataluña

- **Jean-Pierre Dupuy**, concierto de piano, con uno estreno absoluto y dos homenajes: Gonzalo de Olavide y Carlos Cruz de Castro.

Junta de Extremadura

- A través del acuerdo de coproducción con **ACOEX** (Asociación de Compositores Extremeños) participa en el Festival el **Grupo “Sonido Extremo”**, cuyo programa está formado íntegramente por compositores extremeños.

Comunidad Valenciana

- En línea con lo ya mencionado de optimizar los recursos y aprovechar las sinergias, mantenemos el acuerdo de coproducción con la **Fundación Sax-Ensemble** y su ciclo **“Música para el Tercer Milenio”**, que permite aunar esfuerzos presentando en un concierto único la inauguración de ambos proyectos:
- **XI Festival de Música Contemporánea de Tres Cantos**
- **Música para el Tercer Milenio**



Por razones ajenas a la voluntad de la dirección del Festival, estas mesas redondas han sido suprimidas

En el marco de colaboración con la **Universidad Autónoma de Madrid** en su Curso de Humanidades “*La música actual y sus creadores*” en el que también participa la **Fundación Sax Ensemble** con su ciclo “*Música para el Tercer de Milenio*”, el **FesTC11** organiza tres mesas redondas en la **Casa de la Cultura de Tres Cantos** previas a los conciertos programados. Para ello cuenta con la inestimable colaboración del **Ayuntamiento de la Ciudad**.

Y como ya es tradicional, incluiremos en la programación de esta XIª edición el Homenaje dedicado a algunos de los importantes y veteranos Maestros Compositores, como son **Carlos Cruz de Castro** con motivo de su 70 aniversario y **Gonzalo de Olavide**, así como a personajes ilustres del mundo de la Música que, lamentablemente nos han dejado el pasado 2010. Tal es el caso de nuestro querido y admirado **Leopoldo Hontañón**.

Asimismo, se contempla el **encargo** de dos composiciones musicales financiadas íntegramente por INAEM para ser estrenadas en el **FesTC11** a cargo de los compositores:

- Raquel Rodríguez (obra para Trío Dharma)
- Daniel Amadeo Zimbaldo (obra para Grupo Cosmos 21)

En total el **FesTC11** estará compuesto por siete conciertos que tendrán lugar en el **Auditorio y Teatro de la Casa de la Cultura de Tres Cantos**. Es importante resaltar el número de autores programados en esta undécima edición, alrededor de 55, con la particularidad de haber podido reunir distintas generaciones de compositores.

Deseo agradecer el apoyo recibido por parte de las Instituciones y Organismos que, con sus Patrocinios y Colaboraciones contribuyen a que el **FesTC11** continúe su andadura, y por supuesto hago extensivo este agradecimiento a compositores e intérpretes por la confianza y afecto demostrados, por su presencia y participación en el **FesTC11**, sin olvidar a todos los socios de la **Asociación Cultural “Ars Voluptas”** que contribuyen a que el Proyecto sea una realidad y sin olvidar también a la pintora y poeta tricantina, Inma Reboul, que nos ha cedido amablemente la imagen de uno de sus lienzos, en los que la música es su fuente de inspiración, como icono para los carteles y programas en la presente edición.

He dejado para el final mostrar mi reconocimiento a quienes en esta ocasión han asumido la Dirección Técnica de Festival, por su desinteresada e imprescindible ayuda: Manuel Dimbwadyo, David del Puerto y José Luis García del Busto, quien a su vez ha llevado a cabo el trabajo de coordinación de las Notas a este Programa.

A todos y cada uno de ellos, muchas gracias.

Rosamaría Calle

Por razones ajenas a la voluntad del Festival, las mesas redondas han sido suprimidas

AGENDA

SÁBADO 8 DE OCTUBRE

18. 00 h. Mesa redonda: "Nuevas agrupaciones"

Moderador: Carlos Cruz de Castro

Participantes: Jesús Villa Rojo, David del Puerto y Mercedes Zavala

19:30 h. Concierto de Grupo Sax-Ensemble - Dir^º. Gabriella de Esteban

DOMINGO 9 DE OCTUBRE

12:00 h. Concierto de Jean-Pierre Dupuy (Piano)

SÁBADO 15 DE OCTUBRE

18. 00 h. Mesa redonda: "Música sobre el agua"

Moderador: Enrique Muñoz

Participantes: Mario Carro, Manuel Martínez Burgos y Jesús Torres

19:30 h. Concierto de Trío Dharma (clarinete, cello, piano)

DOMINGO 16 DE OCTUBRE

12:00 h. Concierto de Manuel Guillén (violín)

Este concierto ha sido suspendido *sine die* por enfermedad del intérprete

DOMINGO 23 DE OCTUBRE

12:00 h. Concierto de Sonido Extremo - Dir. Salvador Rojo

SÁBADO 29 DE OCTUBRE

18. 00 h. Mesa redonda: "Música Matérica"

Moderador: Tomás Marco

Participantes: Jacobo Durán Loriga, Jesús Legido, Daniel Amadeo Zimbaldo, Roberto Mosquera y Carlos Galán

19:30 h. Concierto de Grupo COSMOS 21 - Dir. Carlos Galán

DOMINGO 30 DE OCTUBRE

12:00 h. Concierto de Grupo Vocal Siglo XXI - Dir. Manuel Dimbwadyo



3 Cantos
**XI FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA**

Grupo Sax-Ensemble

Directora: Gabriella de Esteban
María Antonia Rodríguez (Flauta)
Nerea Meyer (Clarinete)
Francisco Martínez (Saxofón)
Francisco Herrero (Saxofón)
María Saiz (Violín)
Pilar Serrano (Violonchelo)
Kayoko Morimoto (Piano)
Alberto Román (Percusión)
Miguel Angel Perez (percusión)

Luis de Pablo	Ouverture à la Française
Jesús Villa Rojo	Y yo <i>flauta, clarinete, saxofón, violín, violonchelo, piano</i> [1]
Eneko Vadillo	Prisma <i>saxofón, percusión, piano, violonchelo</i>
César Camarero	34 maneras de mirar un vaso de agua <i>saxofón, percusión, piano</i>
David del Puerto	Fantasia Impromptu <i>flauta, clarinete, saxofón, violín, violonchelo, percusión, piano</i>
José María Sánchez-Verdú	Machaut-Architekturen III y V <i>flauta, clarinete, saxofón, violín, violonchelo, percusión, piano</i>

[1] Estreno absoluto

Sax-Ensemble

El grupo Sax-Ensemble surge en 1987 con el objetivo de potenciar la creación y difusión de música contemporánea. Se trata de un grupo de cámara flexible integrado como base, por flauta, clarinete, violín, violonchelo, cuarteto de saxofones, piano, percusión y música electroacústica, pero que cuenta en los casos necesarios, con la participación de otros instrumentos de viento, cuerda y la voz, en muchas de sus actuaciones. En su amplio repertorio, junto a las obras tradicionales, figuran principalmente partituras de autores contemporáneos, tanto españoles como extranjeros.

Su primera aparición pública tuvo lugar hace veintiún años, en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante, en el concierto de presentación de los II Encuentros Europeos del Saxofón, dentro del marco del III Festival de Música Contemporánea de Alicante. Desde entonces de sus actuaciones cabe destacar las realizadas en el Centro de Arte Reina Sofía, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Auditorio Nacional de Música, Teatro Monumental de Madrid, Teatro de la Zarzuela, Festival de Música Contemporánea de Alicante, Festival de Música del Siglo XX de Salamanca, Festival de Música Española de León, Jornadas de Música Contemporánea y Festival Internacional de Música y Danza en Granada, Palau de la Música y Festival Ensems en Valencia, Festivales de Segovia, Bilbao, Festival Sonar en Barcelona, Málaga, Ávila, Cádiz... En Francia: "Saxophonies de Angers", Universidad de Gap, Conservatorio de París, el Centro Georges Pompidou, y en el Centro Andre Malraux de Burdeos... En Bélgica: Jornadas Europeas del Saxofón de Dinant..., en Italia, Teatro la Fenice de Venecia, Celano, Ortona y Pesaro... en Inglaterra Instituto de Arte Contemporáneo de Londres y Universidad de Surrey...en Canadá en la Universidad de Quebec en Montreal...

La creación y promoción de la música de nuestro tiempo, tanto para la formación inicial del grupo, que era una formación inexistente hasta entonces (cuarteto de saxofones, piano y percusión), como en múltiples plantillas con otros instrumentos, con música electroacústica, con grupos orquestales, y para la actual plantilla con 14 intérpretes, ha sido el motor de la continuidad del grupo en estos veintidós años. **En 1997 fue galardonado con el Premio Nacional de Música de Interpretación, principalmente por su aportación a la música española en sus diez años de existencia en aquel momento.** Son numerosos los autores que les han dedicado su música, los cuales sería muy extenso nombrar y ha efectuado más de ciento treinta estrenos mundiales de compositores Europeos y Americanos. El catálogo de discos del Grupo Sax-Ensemble comprende trece títulos en la actualidad, de autores españoles y europeos, entre los cuales cabe destacar el primer "monográfico de obras para saxofón" de autores como Edison Denisov o de Zulema de la Cruz, junto con otros monográficos de Tomas Marco, Cristóbal Halffter, Luis de Pablo, Carlos Cruz de Castro, Claudio Prieto, etc. Además se han publicado dos DVDs monográficos de los compositores Tomás Marco y Luis de Pablo.

PARTICIPAN EN ESTE CONCIERTO:

María Antonia Rodríguez: Flauta

Flauta Solista de la Orquesta de Radio Televisión Española.

Nerea Meyer: Clarinete

Clarinete solista de la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid

Francisco Martínez: Saxofón

Profesor del conservatorio Teresa Berganza. Director artístico del Grupo Sax-Ensemble

Francisco Herrero: Saxofón

Profesor de la Escuela Municipal de Música de Ávila

María Saiz: Violín

Violín solista de la Orquesta de Radio Televisión Española.

Pilar Serrano: Violonchelo

Concertista de violoncello. Colabora como solista con diversas orquestas.

Kayoko Morimoto: Piano

Profesora y Concertista. Recitales en Europa y Japón tanto como solista como con diversos grupos. Profesora de Piano del conservatorio de Arganda.

Alberto Román: Percusión

Profesor de Percusión del conservatorio de Teresa Berganza. Colabora con diversas Orquestas.

Miguel Angel Perez (percusión)

Gabriella De Esteban – Directora de Orquesta

Originaria de Bilbao, cursa sus estudios de piano y órgano en los Conservatorios Superiores del País Vasco obteniendo el título superior de piano y órgano. Estudia dirección de orquesta con Masson, D. Rouits, A. Voirpy, S. Celibidache y G.Devos en Inglaterra, Alemania y Francia donde obtiene así mismo el título de Maitrise de Musicología por la Universidad de Paris.

Asistente de dirección de orquesta de M. Rostropovitch en la Ópera Nacional de Viena (Staatsoper), ha trabajado con cantantes del nivel de Plácido Domingo y con directores de escena como Werner Herzog y Cesare Lievi en innumerables producciones destacadas en la Opera de Paris-Bastille, en el Grand Theatre de Limoges, la Ópera de Bonn y la Ópera Nacional de Viena así como en diversas producciones del Festival de Salzburgo . Ha sido Jefe de Canto de la Ópera de Cámara de Viena (Wiener Kammeroper) y más tarde nombrada directora musical del Teatro Lírico de St. Pölten (Austria). Participa activamente en la Biennale de Venecia representando a Austria.

Directora invitada por diversos Ensembles y orquestas europeas : Ópera de Bratislava, Ópera de Banska Brsitcisca, Sinfonietta Eslovaca, Orquesta de Cámara de Budapest, Österreichische Ensemble Neue Musik (Salzburgo), Die Reihe, Tönkünstler Ensemble Wien, Jugendstiltheater Wien, Theater SemperDepot Wien, SommerAkademie Salzburg y Salzburg Festspiele ,Ópera de Graz, (Austria), Festival de Schleswig Holstein (Alemania),Teatro di Bolzano (Italia), Festival C.O.M.A, Joven Orquesta de Euskadi E.G.O., Orquesta Sinfónica de Bilbao B.O.S., Orquesta Sinfónica de Euskadi O.S.E, Sax-Ensemble (España) así como directora de proyectos multimediales , es intérprete de numerosos conciertos como pianista, realizando varias grabaciones para la Radio Televisión Austriaca (O.R.F.).

Colaboradora del diario El Correo, es así mismo profesora del departamento de Ópera y Opereta del Conservatorio de Viena ,directora artística y musical de diversos proyectos internacionales especializados en la difusión de la música contemporánea así como profesora del departamento de ópera del Centro Superior de Música Musikene (San Sebastián) .

Giovanni VERRANDO (1965): *Animismus*

Esta obra es sustituida por *Ouverture à la Française* de Luis de Pablo

Jesús VILLA ROJO (1940): *Y yo*

Con motivo de haber cumplido sus 70 años, el compositor alcarreño fue objeto en 2010 de felicitaciones y homenajes, publicaciones bibliográficas y discográficas... La presencia de la música de Villa Rojo era una de las asignaturas pendientes de este joven Festival y le pedimos que escogiera de su poblado catálogo una partitura asumible por la plantilla del conjunto que iba a inaugurar esta edición, el Sax-Ensemble, pero el maestro optó por el modelo de “vacaciones activas” y decidió escribir una obra nueva. El Festival tricantino se lo agradece.

En 1976 y 1977 Jesús Villa Rojo compuso *Ellos* y *Nosotros*, respectivamente. Como aludiendo a estas piezas instrumentales de ayer, el maestro ha titulado *Y yo* la obra que ha compuesto en el pasado mes de agosto, en su “retiro” de Brihuega, que va a ser objeto de estreno absoluto en este concierto.

Villa Rojo nos cuenta que *Y yo* es una obra exenta de complejidades, en la que deliberadamente ha dejado a un lado tantos efectos técnicos usuales en la composición actual –incluida la suya, por supuesto- y ha escrito para el trío de saxo alto, percusión y piano tratando con la mayor naturalidad a los instrumentos y procurando armonías y ritmos claros: una escritura funcional para un resultado comunicativo. Su anterior *Divertimento* para piano y percusión (de 2006) es un precedente claro en cuanto a la utilización conjunta de dos de los tres instrumentos protagonistas de *Y yo*. En cuanto a motivaciones personales, el compositor menciona su lectura, durante aquellas semanas, del célebre libro “¡Indignaos!”, de Stéphane

Hessel y hace notar su profunda admiración por el Prólogo (“Yo también”...) de José Luis Sampedro: sin duda, esta impresión condujo al título que dio Villa Rojo a la pieza que hoy nace.

Eneko VADILLO (1973): *Prisma*

También por vez primera en nuestro Festival escucharemos música del compositor malagueño Eneko Vadillo, formado en los Conservatorios de Málaga y Madrid y aconsejado luego, en distintas ciudades europeas, por Luis de Pablo, Mauricio Sotelo, José Manuel López López, Tristan Murail, Michael Jarrell, Magnus Lindberg, George Benjamin, Philippe Hurel... Galardonado en importantes concursos de Composición, Vadillo ha sido compositor en residencia en la Manhattan School of Nueva York en el curso 2010-2011 y está llevando a cabo su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección del prof. Ivan Nommick.

Prisma, obra premiada por el Colegio de España de París y el INAEM, está escrita para saxo, percusión, piano y violonchelo y fue estrenada por el Taller Sonoro en París, en dicho Colegio de España, el 8 de febrero de 2007. En su momento, Jacobo Durán-Loriga escribió sobre *Prisma*: “Como indica el título, la idea en la que se basa se simboliza en el prisma y sus peculiaridades ópticas: un objeto cristalino que, atravesado por un haz de luz, logra que se difracte mostrando el espectro. Así una nota genera muchas otras en racimos y un gesto mínimo (un trino, por ejemplo) prolifera hasta convertirse en algo complejo. La materia musical- explica Vadillo- es sometida a procesos de dilatación y contracción. ‘Hago esto tanto en lo que se refiere a los gestos musicales como al planteamiento tímbrico. Empleo técnicas de instrumentación muy precisas en las que se explota al máximo la posible heterogeneidad u homogeneidad de un ensemble, *a priori*, de muy difícil empaste tímbrico’. Por lo tanto el material es color y sus sombras-imágenes crean una unidad en la forma por yuxtaposición y oposición de segmentos minúsculos de sonidos y resonancias”.

César CAMARERO (1962): *34 maneras de mirar un vaso de agua*

Esta obra data de 2006 y está escrita para saxo alto, percusión y piano. La estrenó el grupo Taller Sonoro en Ljubljana (Eslovenia) el 5 de julio del mismo 2006, en el curso del Congreso Mundial de Saxofón allí celebrado. Transcribimos el comentario escrito por Germán Gan:

“Dando un paso más allá de la anterior *33 maneras de mirar un vaso de agua* (2005), para tres percusionistas, y eludiendo la voluntad descriptiva –que trae a la memoria las famosas *14 maneras de describir la lluvia* (1941), de Hans Eisler-, Camarero opta por un acercamiento cubista, conformado por pequeños episodios de acumulación sonora cuya atmósfera general, determinada por la percusión aguda, los acordes *plaqué* del piano y los sonidos multifónicos del saxofón, se mantiene en un umbral de dinámicas mínimo, salvo en verticalidades aisladas, a modo de signos de puntuación, y en la entrada en la coda, y acoge en su seno hasta siete momentos de mayor densidad y estatismo del campo armónico, presentados de modo continuo o fragmentado”.

David DEL PUERTO (1964): *Fantasía Impromptu*

“La *Fantasía Impromptu* es como un puzzle, un mosaico; quería hacer una miniatura a base de pequeñas miniaturas, que pertenecen a obras anteriores: una que escribí para el conjunto Taller Sonoro, para el 75 cumpleaños de Cristóbal Halffter, en los cursos de Villafranca del Bierzo, que aparece transformada y a la que le he quitado algunos elementos, como la cita del *Happy Birthday*, que aquí carecía de sentido. En segundo lugar tomó material de la *Sonata para clarinete* que escribí por encargo de ENSEMS en su 25 aniversario y que estrenó José Luis Estellés. Y en tercer lugar hay también fragmentos de mi *Tercera Sinfonía*. La orquesta sinfónica está aquí condensada en el grupo de flauta, clarinete, saxo, piano, percusión, violín y cello.

En conjunto es una especie de Frankenstein, un ejercicio divertido a partir de un material preexistente. Básicamente el todo forma una estructura simétrica: el comienzo y el final es un material nuevo de entrada y salida, la segunda y la penúltima partes están basadas en la *Sonata de clarinete*, aunque en la penúltima es el saxo el que toma el material del clarinete mientras éste se suma al acompañamiento. La tercera parte sería el fragmento de la *Tercera Sinfonía* y la cuarta, la obra de Villafranca del Bierzo.

La pieza fue expresamente escrita para el concierto que celebré con Taller Sonoro y el guitarrista Miguel Ángel Pérez Rizzi el 28 de noviembre de 2007, en la sala de emisión de Radio Bremen, invitado por el Instituto Cervantes de Bremen, que se ocupó (maravillosamente) de la organización, grabación y publicación en disco del evento. Para este concierto compuse y grabé también un conjunto de piezas electrónicas que, con la función de preludeo, interludios y epílogo, unían todas las obras interpretadas en un conjunto sin solución de continuidad”.

José María SÁNCHEZ-VERDÚ (1968): *Machaut-Architekturen III y V*

Uno de nuestros compositores con proyección nacional e internacional más pujante, el algecireño José María Sánchez-Verdú, también figura por vez primera en el cartel del Festival de Tres Cantos. De su producción vamos a escuchar aquí dos de las *Machaut-Architekturen*, que son un conjunto de cinco piezas compuestas entre 2003 y 2005 atendiendo a encargos procedentes de la Bienal de Múnich (II y IV), Junta de Andalucía (I y V) y Festival Ultraschall de Berlín (III). En la propia partitura, el compositor hizo constar que las cinco obras “se pueden interpretar como ciclo completo o también como obras independientes”. Y así se estrenaron, cada una de ellas en los lugares de donde procedían los encargos. Las que aquí oiremos se estrenaron: la *III*, para flauta, clarinete, saxofón alto, violín, violonchelo, piano y percusión, el 23 de enero de 2004, por MusikFabrik bajo la dirección de James Wood; y la *V*, para flauta, clarinete bajo, saxo barítono, violín, violonchelo, piano y percusión, dedicada a Julio Marabotto Broco *in memoriam*, en Granada, el 1 de junio de 2004, por el Taller Sonoro. El 16 de febrero de 2005, en Munich, se produjo el estreno absoluto del ciclo completo, pero el ideal previsto por el compositor para la ejecución de su obra se daría en Molina de Segura (Murcia) el 18 de mayo de 2005, a cargo del Taller Sonoro: allí, sus cinco *Machaut-Architekturen* se intercalaron entre las distintas secuencias de la histórica *Missa de Notre-Dame* de Guillaume de Machaut, siguiendo la siguiente secuencia: *Kyrie, M-A I, Gloria, M-A II, Credo, M-A III, Sanctus, M-A IV, Agnus Dei, M-A V e Ite missa est*.

En la partitura del compositor andaluz se recogen elementos de la *Missa* de Machaut como estructuras isorrítmicas, determinados intervalos, algunas coincidencias verticales o acórdicas e incluso alguna cita temática, todo ello elaborado con sutileza e inserto en un tejido sonoro tan refinado como complejo, de manera que estas referencias son más gestos de autor que efectos perceptibles para el oyente. Así por ejemplo, en la *Machaut-Architektur III* se da una cita textual del *Cantus firmus* del *Kyrie* de la *Missa de Notre-Dame*, repartida entre distintas voces instrumentales en un pasaje de considerable densidad. Igualmente, el sentido arquitectural apuntado en el título genérico de estas cinco piezas está presente en la música y se refuerza mediante procedimientos como la “rima” o ligazón existente entre las impares, por una parte, y las pares, por otra.



**XI FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA**

Jean-Pierre Dupuy (Piano)

Sergio Blardony	Memoria, espacio difuso del olvido
Mercedes Zavala	Jardines Lejanos
Carlos Cruz de Castro	Variaciones sobre Si-DO-MI-FA [1]

INTERMEDIO

Pierre Boulez	Sonata #3 - Formant 2
Iannis Xénakis	Herma
Gonzalo de Olavide	Perpetuum mobile

[1] Estreno absoluto

Jean Pierre Dupuy

Tras realizar estudios musicales en París, Jean Pierre Dupuy donde fue alumno principalmente de Magda Tagliaferro, siguió la carrera de pianista y director de orquesta, dedicándose de lleno a la música de los siglos XX y XXI.

La concepción de sus recitales resulta, en muchas ocasiones, muy distinta a la de los conciertos tradicionales de piano, y en ellos ofrece una programación que obedece al entorno, siempre en transformación, de la creación contemporánea.

Su originalidad y capacidad de inventiva lo sitúan a la vanguardia de las iniciativas que se realizan en este ámbito y hacen de él uno de los intérpretes de piano más importantes e imprescindibles de la actualidad.

Fundador y director del conjunto Solars Vortices, en colaboración con el Ministerio de Cultura francés, Jean Pierre Dupuy ha promovido y estrenado un gran número de obras, entre las que destacan las de los compositores Tomás Marco, Luis de Pablo, John Cage, Giacinto Scelsi, Francisco Guerrero, Josep María Mestres Quadreny, Henry Cowell, Andrés Lewin Richter, Bruno Moderna, Karlheinz Stockhausen, etc.

Gran difusor cultural, Jean Pierre Dupuy ha dado a conocer una infinidad de obras de compositores españoles en el mundo entero gracias a su doble condición de solista y director. Desde el mes de enero 2008 funda el trío "Phonos" junto con Harry Sparnaay clarinete bajo y Peter Bacchus flauta. En 2010 forma dúo con Harry Sparnaay.

Además, complementa su carrera con una importante actividad pedagógica en forma de cursos, talleres de interpretación y clases magistrales.

Es director de estudios en el Master de Interpretación del TPIM de «Musica Studio» y figura como profesor invitado en varias universidades de Estados Unidos.

Es director artístico de las ediciones musicales Musica Studio Éditions y tiene en su haber una amplia discografía que siempre ha sido acogida con entusiasmo por la prensa internacional.

Sergio BLARDONY (1965): Memoria, espacio difuso del olvido

El madrileño Sergio Blardony pasó por el Real Conservatorio Superior de su ciudad natal, pero reconoce haberse formado como compositor, principalmente, siguiendo cursos especiales con los maestros Lachenmann, De Pablo, Darias, Fubini, Metzger, Bernaola y, sobre todo, en los cursos impartidos por José Luis de Delás en la Universidad de Alcalá de Henares. Compositor multipremiado e interpretado internacionalmente, su presentación en el Festival tricantino se lleva a cabo a través de una obra pianística, *Memoria, espacio difuso del olvido*, escrita entre 2010 y 2011 y que recibió su estreno absoluto el pasado 27 de mayo en el Ateneu de Barcelona, a cargo del mismo intérprete que se la había solicitado y que hoy la repone: Jean-Pierre Dupuy.

Toma Blardony citas pianísticas de Beethoven, Chopin y Debussy “como *objetos* presentes en el imaginario cultural, sirviéndose de la escritura para penetrar en su interior y hacer surgir aquellos aspectos capaces de provocar la activación de la memoria en la audición, evitando a la vez toda evocación explícita”. En palabras del compositor, “no se trata de ‘emborronar’ o ‘colorear’ con elementos ajenos las aristas reconocibles de estas piezas, sino de elaborar –si se me permite la metáfora- un *relato de luces y sombras*, una narración donde la noche, la oscuridad, estuviera constituida por una base sonora totalmente nueva (aunque trazada a partir de un *legado*, altamente subjetivo, de esencias de las obras referenciales); y unos destellos tenues, a modo de luciérnagas, que produjeran esa activación extremadamente fugaz de la memoria. Y este proceso activo conlleva una distorsión que hace posible la propuesta de *escucha en movimiento*, a la vez que evita la mera especulación interpretativa del oyente”.

Mercedes ZAVALA (1963): Jardines lejanos

“*Jardines lejanos* está dedicada a Consuelo M. Correcher, de la que he tomado este texto que incluyo como cita previa en la obra:

‘En los jardines con los sentidos aplacados por la oscuridad, aunque se incorporen los destellos estelares y la claridad oblicua de la luna, hay que agudizar el sentido, alcanzar un estado superior de percepción por la contemplación intensificada. Yo soy templo, interiorizo mis percepciones y sacralizo mis sensaciones, mis pensamientos, mis sentimientos, conducido por la selectiva memoria y la liberadora imaginación, suplo la falta de lo excesivamente patente, lo fácilmente aprehensible, y atravieso mi propio espejo, el jardín’ (en *Música y Jardines*, cf. *Los jardines del mundo de Manuel de Falla*).

El título lo tomó prestado de una temprana obra de Juan Ramón Jiménez, de 1904, y es también una alusión a la forma de concebir la escritura pianística y la sonoridad de autores como Falla, Debussy o Ravel, o del paisajismo de Albéniz, y no me ha importado deslizar algunas reminiscencias de las sonoridades que conformaban sus obras en torno a esta temática, aunque no llega a haber citas textuales ni reconocibles. La obra se compone de tres

movimientos, o más bien secciones, que se enlazan sin solución de continuidad. Cada una recoge distintas imágenes poéticas y estados espirituales de la colección de Juan Ramón, como la primera, que arranca del *Poema XXX (Llueven estrellas de agua...)*:

I *Llueven estrellas de agua...*
II *Por los parques..., luz de estrellas, alas de ángeles*
III *Estoy envuelto en la tarde, como en un sueño violeta*

Carlos CRUZ DE CASTRO (1941): Variaciones sobre si-do-mi-fa

“Puedo decir que la limitación de elementos paramétricos es una característica intencionada y buscada en mi obra. No agotar todos los procedimientos que tiene la “paleta sonora” del compositor es una actitud de selección que tiene que ver con la estructura y la instrumentación en cada caso, razón por la que muchas de mis obras suelen estar constituidas por elementos muy concretos que elijo como base estructural y de desarrollo.

Con respecto a las *Variaciones sobre si-do mi-fa* tiene mucha relación la selección de las cuatro notas con la naturaleza del instrumento para el que iba a ser la obra: el piano. Las cuatro notas juntas, si-do mi-fa, están elegidas por las siguientes razones: situadas en el centro del teclado lo divide en dos espacios y equilibra la estructura en dos secciones, aguda y grave; las cuatro notas juntas tienen una posición simétrica de espejo dentro de la asimetría del teclado, pues mientras las notas de cada pareja tienen una separación de un semitono el intervalo entre las parejas es de una tercera mayor; el acorde de las cuatro notas en el centro del teclado tiene la función de una especie de *pedal* intermitente que aparece y desaparece subrayando otros acontecimientos. Las cuatro notas son, pues, la base de la obra, forman el eje que siempre se está oyendo, a cuyo alrededor gira el resto del material que está constituido también por las cuatro notas-base.

El concepto de variación en esta obra está estructurado de una manera global. No se puede decir que existan variaciones numeradas, ni duraciones semejantes de ellas, ni variaciones derivadas de un tema, sino que hay secciones muy diferenciadas y otras donde la variación está en células o simplemente esbozada por una articulación o supone una variación-puente que parte de un lugar para llegar a otro con carácter de variación-desarrollo. Aquí las variaciones y el origen de ellas son lo mismo porque las cuatro notas pueden ser consideradas variaciones de sí mismas. El concepto de variación no está centrado aquí en aspectos temáticos, sino en cómo se mueven las cuatro notas-base auto-relacionándose entre sí como la forma de un caracol, y si las únicas notas son cuatro siempre estarán sonando, evidentemente, esas cuatro notas con armonía disonante o consonante, en igualdad de condiciones, según se resalte el semitono o la tercera mayor.

La obra está dedicada a Jean-Pierre Dupuy y está compuesta en México en el presente año 2011”.

Pierre BOULEZ (1925): Sonata 3 / Formante 2

Traducimos y extractamos el comentario analítico que hizo Alain Poirier de esta virtuosística y compleja obra, recogiendo opiniones del propio Boulez, en la “Guide de la Musique de Piano et de Clavecin” (Ed. Fayard).

“Obra mayor de la producción del primer Boulez (1948) y del repertorio de este siglo [el XX, se entiende], la *Segunda Sonata*, estrenada por Yvette Grimaud en 1950 [el 29 de abril], sigue causando asombro por la madurez de la que hizo gala un compositor ¡de veintitrés años! () Más tradicional que la *Primera Sonata* por su distribución en cuatro tiempos, ésta pone en juego las aportaciones rítmicas de Messiaen y consume la ruptura con la concepción schönbergiana de la serie, al tener la intención ‘de dar un sentido motivico y temático a los doce sonidos gracias a ciertas funciones que deben asumir en la obra’: células sonoras sirven de soporte a verdaderos temas rítmicos que constituyen, en opinión del autor, ‘el paso decisivo hacia un mundo serial integral’ que sería realizado en las obras siguientes”...

En el primer movimiento, en el que puede percibirse la cita BACH y una referencia al segundo tema de la *Sonata Waldstein* de Beethoven, “el contraste entre una escritura motivica y una escritura atemática es lo que define la forma”() “El segundo movimiento consiste en una vasta proliferación a partir de un enunciado, procedimiento asimilable a una variación ‘no mecánica, sino verdaderamente orgánica, porque es una amplificación incluso de pequeños motivos que han constituido el primer texto’”(…) El tercer tiempo, en forma de scherzo con tres tríos, “ilustra más claramente el progresivo distanciamiento con respecto a Schönberg”() Y “el *Finale* opera una síntesis de los dos primeros movimientos haciendo no reconocibles sus elementos, con la misma oposición entre tematismo y atematismo”. El movimiento ofrece inicialmente una fuga y termina con “una coda (*Lento*) que recordará el sujeto de la fuga y el motivo BACH, último guiño a un pasado ya para siempre superado”.

Iannis XENAKIS (1922): Herma

El mismo musicólogo -Alain Poirier- y en la misma “Guía”, introduce así esta pieza no menos virtuosística de Xenakis, el arquitecto, ingeniero y compositor de origen griego, nacido en Rumania y naturalizado francés:

“Compuesta en 1960-1961 y estrenada por el dedicatario, Yuji Takahashi, en 1962 [el 2 de febrero] en Tokyo. Primera obra destinada al piano, *Herma*, cuya título significa ‘atadura’ (pero también ‘fundación’, ‘embrión’), marca una etapa en la evolución de Xenakis, quien recurre aquí a la teoría de conjuntos para determinar la macroestructura de la pieza: este tipo de operaciones lógicas que Xenakis denominaba ‘música simbólica’() La composición está basada en transformaciones a partir de un conjunto de referencia (R) que concierne a la totalidad del teclado, y de tres clases de alturas, A, B y C, determinadas en la partitura con referencia a la noción de ‘nubes’ (gran densidad de sonidos). La caracterización de las tres clases es la siguiente: oposición entre nubes y una escritura lineal (A); nubes sin pedal (B); nubes muy breves con pedal (C). La primera exposición de estas clases es seguida por su ‘negación’, es decir, el complemento de los sonidos que no pertenecen a ninguna de estas clases.

Las operaciones siguientes () consisten en la unión e intersección de todas estas categorías y responden a una función tomada del álgebra de Boole, definiéndose así la forma general () De un extrema dificultad de ejecución, debida en particular a los enormes saltos interválicos, *Herma* mantiene una tensión constante hasta el fin de las operaciones en la muy alta densidad (*fff*) de la última página”.

Gonzalo de OLAVIDE (1934-2005): *Perpetuum mobile*

Composición encargada por Paloma O'Shea al músico madrileño para que sirviera de obra obligada en la novena edición (verano de 1987) del Concurso Internacional de Piano de Santander. En palabras del recordado maestro:

“La idea es que esta música no tiene fin y su estructura podría aproximarse a la ‘espiral’, una idea que siempre me ha atraído fuertemente. Dicha idea hay que entenderla tanto en su acepción vertical como horizontal, de ahí que su forma se teja en torno a una polifonía que evoluciona en sentidos múltiples, desde un cromatismo a un diatonismo absoluto. Pero el hecho que más profundamente se me ha planteado en *Perpetuum mobile* es el parámetro tímbrico, cosa arriesgada cuando se trata de un instrumento solo que aquí parecerá a veces duplicado y otras triplicado. Será, por tanto, el color el elemento de integración de diversos planos entre los que las interacciones son constantes. No olvidemos que uno de los intervalos esenciales en la música de occidente, la tercera mayor o menor, quinto armónico, se pone en evidencia en la reverberación de los amplios espacios de los templos dando lugar al sentido de perspectiva sonora y a la dicotomía del sistema temperado. Integrar todos estos conceptos, confrontarlos, oponerlos, hasta que todo adquiera un sentido y un significado necesariamente dramático, es lo que me propuse escribiendo *Perpetuum mobile* (...)

Perpetuum mobile es una obra de gran dificultad técnica. Está estructurada sobre dos episodios, uno cromático y el otro diatónico, que se disocian en diversas tesituras del teclado (colores) en un desarrollo que toma la forma de un *ostinato variado* para llegar a una especie de refrán sin fin”.



3 Cantos
**XI FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA**

Trío Dharma

MÚSICA Y PAISAJE

Pedro Miguel Garbajosa, clarinete

M^{ra} Ángeles Villamor, violonchelo

M. Martín Acevedo, piano

-
- | | |
|------------------------|--|
| Pedro José Zazpe | Belagua, cinco estampas pirenaicas (1997)
<i>clarinete, violonchelo, piano</i>
<i>Overtura</i>
<i>Elegía</i>
<i>Canción</i>
<i>Trova</i>
<i>Finale</i> |
| Antón García Abril | Diálogos con las Estrellas (2009)
<i>piano</i>
<i>I Allegro</i>
<i>II Adagietto</i>
<i>III Allegro-Andante-Moderato</i> |
| Alejandro Moreno | Pieza para violonchelo solo nº 4 (1999)
<i>violonchelo</i> |
| Manuel Martínez Burgos | Reflections II (2011)
<i>clarinete, violonchelo, piano</i> [2] |
| Zulema de la Cruz | Estudios sobre el Agua
<i>piano</i>
<i>Olas</i>
<i>Gotas</i> |
| Mario Carro | Seragul (2004)
<i>clarinete, piano</i>
<i>Aobsil</i>
<i>Rejev</i>
<i>Anrab</i> |
| Jesús Torres | Monegros (2009)
<i>piano</i> |
| Raquel Rodríguez | Latido de Asturias (2011)
<i>clarinete, violonchelo, piano</i> [1][3]

[1] Estreno absoluto
[2] Estreno en España
[3] Encargo del Festival |

Trío Dharma

Esta formación tiene la peculiaridad de contar con tres instrumentos muy diferentes entre sí. Compositores como Beethoven y Brahms ya se interesaron por las posibilidades derivadas de esta diversidad y además demostraron que esta combinación de instrumentos goza a la vez de importantes posibilidades de homogeneidad. Dichos compositores crearon obras que han servido de ejemplo y referencia para otros autores. Lo que pudo quedar en una agrupación anecdótica se convirtió finalmente en un trío instrumental importante en la Música de Cámara.

El Trío Dharma comenzó su andadura en 2006 como fruto del interés de sus integrantes por hacer música en común. Su **repertorio abarca desde el Clasicismo a la Música Contemporánea**.

Han actuado en importantes ciclos y festivales como el III Encuentro Nacional de Clarinete celebrado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, el XIX Festival Internacional de Música "A Orillas del Guadalquivir" de Sanlúcar de Barrameda, Fundación Juan March de Madrid, etc.

Pedro Miguel Garbajosa

Nació en Madrid. Realizó sus estudios musicales en el **Real Conservatorio Superior de Música de Madrid**, obteniendo los **Títulos Superiores de Clarinete y de Música de Cámara**, con **Premios y Matrículas de Honor en ambas especialidades**. De entre las personas que contribuyeron a su formación musical, muestra un especial agradecimiento a los maestros **M. Muñoz y V. Peñarrocha** (clarinete), **P. Zazpe** (solfeo y teoría de la música), **J. Villa Rojo** (armonía) y **L. Rego** (música de cámara). Realizó diversos cursos de perfeccionamiento con **J. Tomás, W. Boeykens, A. Pay, C. Myerscough...** pero es con el maestro inglés **A. Pay** con quien estudió regularmente desde 1992 hasta 1996. La Comunidad de Madrid lo becó para realizar estudios de postgrado en la **Academia Internazionale Superiore di Musica "Lorenzo Perosi"** de Biella (Italia).

Ha formado parte de diversas agrupaciones camerísticas. Fue miembro fundador de la Joven Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid. Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Madrid y con la Orquesta Sinfónica de RTVE. Grabó tres cedés con el grupo de música contemporánea "Cosmos", en los sellos **Emec** y **Severel Records** y otro cd con el trío "Desde el Sur de Europa" con el sello **Sony Folk**.

Ha colaborado asimismo con el grupo "Xeque Mate" en la grabación de "Alen da Lenda", con el sello **Resistencia** y en la grabación de la Ópera "Serea", con el sello **Gcmus**. Tiene grabaciones para **R.N.E., Canal + y Radio France**.

Su actividad concertística le ha llevado, además de España, a escenarios de **Francia, Italia, Alemania, Egipto y Japón**. Actualmente desarrolla su actividad como intérprete formando dúo con la pianista Mariana Gurkova, como miembro del trío Dharma, del cuarteto Areteia (grupo residente de la Universidad Autónoma de Madrid), con quien acaba de grabar un C.D para el sello **VERSO** y como integrante del Quinteto de Viento del **RCSMM**.

Desempeña la docencia como profesor de clarinete y Yogaterapia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Desde 1997 se dedica también al estudio y a la enseñanza del Yoga, especialmente aplicado a las artes escénicas. Discípulo de Sri Madhavacharia Yogui Dhasa, de quien obtuvo el grado de Maha Yoga Siromani (profesor superior de yoga). Asimismo está diplomado en Medicina Védica y Bioespinología. Pertenece a la Asociación Sanatana Dharma.

Pedro toca con clarinetes Selmer-Signature.

M^a Ángeles Villamor

Estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid bajo la dirección de Pedro Corostola, obteniendo las máximas calificaciones así como el Premio Extraordinario de Fin de Carrera a los 16 años de edad. A la vez simultaneó la carrera de piano bajo la dirección de Guillermo González, obteniendo el Título de Profesor de Piano con las más altas calificaciones. Ha obtenido, asimismo, el Premio de Honor Fin de Carrera de Música de Cámara. Becada por el Banco Exterior de España, amplió sus estudios con Reimund Korupp, Reine Flachot y recibió clases magistrales de D. Geringas y M. Rostropovich. Posteriormente amplió su formación en los Cursos de Especialización Musical de la Universidad de Alcalá con Imre Rohmann.

En 1992 obtuvo los premios “Andrés Segovia” y “José Miguel Ruiz Morales”. En 2008 obtuvo el Primer Premio en el VII Concurso de Música de Cámara “Francisco Salzillo”.

Ha pertenecido a las agrupaciones camerísticas: Orquesta de Cámara de Latina, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Camerata del Prado y Ensemble Iberoamericano. Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española y de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Ha grabado para TVE. Ha ofrecido conciertos en diversos escenarios con gran éxito de crítica y público, entre los que cabe citar los realizados en el Auditorio Nacional, Teatro Monumental de Madrid, Fundación Juan March, Teatros del Canal, Círculo de Bellas Artes, Auditorio Conde Duque, Universidad Politécnica de Madrid, Teatro Juan Bravo de Segovia, Teatro Arriaga de Bilbao, Teatro Principal de Pontevedra, Basílica de San Lorenzo de El Escorial, Museo Auditorio López Torres de Tomelloso, Caja Rural de Almedralejo, Auditorio de La Merced de Sanlúcar de Barrameda, entre otros.

Las apariciones en el II Ciclo de Música de Cámara de Navalmoral de la Mata (Cáceres), el VIII Ciclo Fundación Nicomedes García Gómez de Música Española de Cámara de Segovia y el Festival Coma'10 de Madrid, ponen de manifiesto un firme compromiso en la interpretación de la música española contemporánea.

Compagina su actividad como intérprete con la enseñanza en el Conservatorio Profesional de Música “Arturo Soria” de Madrid.

Martín Acevedo

Nace en Madrid. Inicia sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música “Amaniel” de su ciudad natal, donde obtiene Premios de Honor de Fin de Grado Medio en Piano, Música

de Cámara y Formas Musicales. Posteriormente estudia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con Fernando Puchol, obteniendo el Título de Profesor Superior de Piano, con las máximas calificaciones. Además, obtiene los Títulos Superiores de Música de Cámara y de Solfeo y Acompañamiento. Amplía su formación en los Cursos de Especialización de la Universidad de Alcalá con Ferenc Rados, Josep Colom e Imre Rohmann y en la "Royal Irish Academy of Music" con Hugh Tinney. Obtiene el "Master of Music in Performance", acreditado por la "Dublín City University", disfrutando becas del Ministerio de Educación y Cultura, la Comunidad de Madrid y AIE; finalizando con Matrícula de Honor. También ha estudiado durante varios años con la profesora Galina Eguiazarova y ha recibido clases de otros maestros como Christopher Elton, Peter Bithell, Dominique Merlet y John O'Connor.

Ha ofrecido numerosos recitales de piano y música de cámara y ha actuado como solista con varias orquestas en España, Alemania, Irlanda e Italia, actuando en importantes salas como el Auditorio Nacional (Madrid), Auditorio Conde Duque (Madrid), Auditorio Sony de la ESMRS (Madrid), Teatros del Canal (Madrid), Fundación Juan March (Madrid), Centro Cultural de la Villa (Madrid), Teatro Romea (Murcia), Teatro López de Ayala (Badajoz), Teatro Vicente Espinel (Ronda), Teatre d'es Born (Menorca), Auditorio de La Merced (Sanlúcar de Barrameda), Staatliche Hochschule für Musik (Trossingen, Alemania), National Concert Hall (Dublín, Irlanda), National Gallery (Dublín, Irlanda), Goethe Institut (Dublín, Irlanda), Fondazione Wilhelm Kempff (Positano, Italia), etc. Ha realizado grabaciones para RNE y TVE.

Ha sido premiado en el Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España (1992), en el Concurso Nacional de Piano "Marisa Montiel" de Linares (1996 y 1998), en el Concurso de Piano "Manuel de Falla" de Granada (2003, 2005 y 2006), en el I Concurso Nacional de Piano "Compositores de España" celebrado en Vigo (2005), en el 50º Concurso Internacional de Piano "María Canals" de Barcelona y en el VII Concurso de Música de Cámara "Francisco Salzillo" de Murcia (2008).

Forma dúo con la Violonchelista M^a Ángeles Villamor y es miembro del Trío Dharma.

Compagina su actividad como intérprete con la docencia, siendo profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Pedro José ZAZPE (1935): *Belagua, cinco estampas pirenaicas*

Pedro Miguel Garbajosa, clarinetista del grupo que protagoniza el concierto de hoy, escribió en su día esta presentación de la obra que vamos a escuchar:

"Pedro José Zazpe, compositor navarro discípulo de Fernando Remacha y legendario profesor de Solfeo en el Conservatorio Amanuel de Madrid (entre sus alumnos están M. Martín y P. Garbajosa), cuenta en su haber con una prolífica producción didáctica, vocal e instrumental para las más variadas combinaciones.

Belagua es una suite que lleva el nombre de uno de los valles más hermosos del Pirineo navarro; recoge y evoca un conjunto de impresiones en donde la pureza, el equilibrio, la sencillez y el anhelo de libertad nos mueven en pos de la Gran Meta.

Esta obra muestra un estilo ecléctico, fruto de todas las etapas vitales de Zazpe, y fue estrenada por el Trío Dharma, a quien está dedicada, en 2002".

Antón GARCÍA ABRIL (1933): *Diálogos con las estrellas*

El piano -instrumento que toca muy bien y sobre el cual trabaja constantemente- ha sido destinatario de muchas obras del maestro García Abril: como solista "frente" a la orquesta, formando parte de numerosos dúos y conjuntos instrumentales de cámara, dialogando con la voz humana en tantísimas canciones... y, por supuesto, en obras a solo cuyo pianismo cubre el más amplio espectro: desde inefables cuadernos para intérpretes en ciernes hasta obras de virtuosismo albeniciano.

Es bien conocido, por otra parte, el Concurso Internacional de Piano "Antón García Abril" que se celebra en Teruel –la cuna del compositor- y que en el pasado mes de mayo cumplió su octava edición. Pues bien, abriendo la anterior, la séptima, el 6 de mayo de 2010 tuvo lugar en la iglesia de San Pedro de la ciudad aragonesa el estreno absoluto de su obra *Diálogo con las estrellas*, para piano solo, dedicada a su nieto Víctor. La primera interpretación de esta pieza que hoy conoceremos aquí corrió a cargo de Pablo Martínez, joven pianista que había sido, en 2009, ganador del Concurso en su categoría B (intérpretes de hasta 21 años).

Alejandro MORENO (1962): *Pieza para violonchelo solo nº 4*

Nacido en Alicante, Alejandro Moreno estudió en el Conservatorio.

Oscar Esplá de su ciudad natal y, posteriormente, trabajó el Piano y la Composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, al mismo tiempo que obtenía el título superior de Arquitectura. Como pianista del grupo Cosmos, ha participado en el estreno y grabación de numerosas obras del repertorio español contemporáneo y ha ejercido o ejerce la enseñanza como profesor en los Cursos de Especialización Musical de la Universidad de Alcalá de Henares, en el Conservatorio Profesional de Música de Getafe y en la Facultad de Educación y Formación del Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid.

Pero, naturalmente, hoy y aquí nos interesa la faceta creativa de Alejandro Moreno, cuya música está siendo difundida por notables intérpretes y acaba de ser objeto de un CD monográfico que nos acerca a su interesante aportación. En esta grabación se incluye una obra para viola sola que está en el origen de la *Pieza para violonchelo solo* que escucharemos en este concierto, como el propio Alejandro Moreno nos explica:

"Tras el estreno en el Festival COMA' 99, por Jonathan Carney, de las 5 *piezas para viola sola* me animé a realizar en 2000 la adaptación para violonchelo que sólo se diferencia de la versión de viola en pequeños detalles relacionados con las posibilidades técnicas de ambos instrumentos. La colección original data de 1992, y está dedicada a mi mujer, la violista Esperanza Royo. Las piezas que la integran son muy diferentes entre sí, pero todas comparten un planteamiento compositivo basado en la simetría en torno a la cuerda re en la primera posición, y que, en el caso de la *Pieza nº 4*, se concreta en una serie de acordes formados por sonidos equidistantes del eje, susceptibles de convertirse en progresiones de clara direccionalidad.

Esta pieza obtiene su energía de la combinación dispar dentro de un continuo de semicorcheas articulándolas, por acción del arco y el *bariolage*, en grupos de 2, 3, 5, 7... El mecanismo de extensión hasta sus tres minutos largos de duración es similar al de un tiempo de sonata barroca, incluyendo la configuración inicial de un motivo del que derivará todo el discurso, las series lógicas de armonías y la estructura binaria con repetición de la primera sección.

Si en toda la colección se puede percibir la influencia de la gran música para cuerda sola -Hindemith, Reger, entre otros- en esta cuarta pieza la referencia más clara es a la música de Bach, particularmente la de algunos preludios tipo toccata de movimiento incesante”.

Manuel MARTÍNEZ BURGOS (1970): *Reflections II*

Natural de Madrid, nuestro músico estudió Composición, Dirección de orquesta, Musicología, Pedagogía y Guitarra en el Real Conservatorio Superior de Música, centro en el que después ha enseñado Armonía y del que actualmente es Vicedirector. Amplió estudios en Darmstadt y Nueva York con maestros como Stockhausen, Rihm, Huber y Babbitt. Es doctor en Ciencias e Historia de la Música por la Universidad Autónoma de Madrid. Martínez Burgos se ha dedicado, como musicólogo, al estudio de la técnica compositiva de Albéniz, objeto de su tesis doctoral con la que obtuvo Premio Extraordinario en 2004, y ha publicado una versión revisada de Azulejos, la obra póstuma del genial pianista y compositor catalán. Como compositor, ha ganado importantes premios nacionales e internacionales –como el Premio Villa de Madrid o el Premio Isang Yun- y se está asentando con pasos firmes en el rico panorama de la actual creación musical española.

Sobre la obra a cuyo estreno absoluto asistimos hoy, el compositor comenta: “El doble proceso, físico y psíquico que entraña el término reflexión constituye el punto de partida de una serie de obras que he titulado *Reflections*. En esta obra, *Reflections II*, trato de profundizar sobre el proceso de retomar el pensamiento en sí mismo, precisamente para que éste fluya con mayor nitidez. Así, el material musical se transfiere continuamente entre los integrantes del trío, pero en cada intercambio sufre mutaciones acordes a la necesaria adaptación de sus diferentes posibilidades instrumentales y al desarrollo del discurso”.

Zulema DE LA CRUZ (1958): *Estudios sobre el agua*

Paulatinamente aumentan los *Estudios* para piano escritos por la compositora madrileña Zulema de la Cruz, quien va agrupándolos en cuadernos o álbumes: *Estudios sobre trazos*, *Estudios sobre el aire*, *Estudios sobre la tierra*... Hoy escucharemos los dos primeros de sus *Estudios sobre el agua* que, por ahora, son tres: *Olas*, compuesto en 2000, dedicado a Jerónimo Saavedra y estrenado por el pianista Gustavo Díaz Jerez en la isla de La Palma en julio de 2003; *Gotas*, que está dedicado a Gustavo Díaz Jerez, y *Espumas*, dedicado a Ismael Fernández de la Cuesta. Los dos últimos datan de 2005 y fueron estrenados también por Gustavo Díaz Jerez, en la Fundación Juan March de Madrid, el 15 de octubre del mismo año.

Con carácter general comenta Zulema de la Cruz las tres piezas: “Cada uno de estos estudios está realizado en base al número de proporción áurea que rige todos sus parámetros

musicales. La elección del material compositivo empleado en su desarrollo está en relación con el nombre que les da origen”.

Mario CARRO (1979): *Seragul*

“Es una pieza para clarinete en Si bemol y piano dividida en tres movimientos, cada uno de los cuales pretende simbolizar la esencia de diferentes lugares reales-imaginarios (Aobsil, Rejev y Anrab). Formalmente la obra responde al esquema clásico movimiento rápido-movimiento lento-movimiento rápido. Clarinete y piano dialogan y viajan intentando alcanzar un ‘lugar musical’ donde melodía, armonía, ritmo y timbre se unan creando un honesto y coherente hecho sonoro. Esta obra está dedicada a Andrea y sus viajes”...

Jesús TORRES (1965): *Monegros*

La Asociación Española de Festivales de Música FestClásica encargó a doce compositores del actual panorama español una pieza pianística de carácter paisajístico referido a España, con la intención de conformar *Una Iberia para Albéniz*, obra colectiva cuyo estreno absoluto fue protagonizado por Juan Carlos Garvayo, en Cádiz, el 28 de noviembre de 2009. Con esta *Iberia para Albéniz* se trataba de conmemorar, a lo largo de la temporada 2009-2010, el centenario de la muerte y el sesquicentenario del nacimiento del genial pianista y compositor. Después de varias interpretaciones conjuntas, como es natural, cada una de estas piezas sigue su vida individual y propia. Por ejemplo, *Monegros*, de Jesús Torres.

Nadie pensaría en el reseco y agreste paisaje oscense y zaragozano de Los Monegros como virtual motivo de inspiración para Albéniz -tan mediterráneo, por un lado, y tan sureño, por otro-, pero con su pieza, escrita en el verano de 2009 y ofrendada “En recuerdo de Isaac Albéniz”, Torres ha hecho un formidable ejercicio de casar el ambiente de esta singular zona de Aragón con las maneras de la *Iberia* albeniciana: por un lado, muestra aires alternados de danza y copla y, por otro, presenta una escritura de virtuosismo pianístico trascendente, rica en contrastes, densa en notas y armonías, exuberante de colorido sonoro y con esa obsesión tan albeniciana por indicar al pianista los más variados y sutiles matices expresivos: “desnudo, despojado”, “con emoción”, “íntimo”, “misterioso”, “enérgico”, “con dulzura”, “estático”, “excitándose”, “con fuego”, “exultante”, “enigmático, ingrávito”, “ímpetuoso”, “susurrado”, “velado”, “estrepitoso”, “profundo”... ¡Puro Albéniz!

Por lo demás, señalemos que no falta en esta obra de Torres la cita de un tema popular, en este caso, por supuesto, aragonés y propio de Los Monegros: las *Seguidillas de Lecién* tema que, para mayor hermanamiento con las maneras de Albéniz en sus *iberias*, aparece cantado en el registro más grave del piano pugnando por hacerse oír entre una tupida maraña de notas.

Raquel RODRÍGUEZ (1980): *Latido de Asturias*

Nacida en Oviedo, a los 8 años ingresó en el Conservatorio “Eduardo Martínez Torner”, donde obtuvo los títulos Superior en Piano y Solfeo y Profesional de Violín con máximas calificaciones. Posteriormente realizó sus estudios de Composición en el Real Conservatorio

Superior de Música de Madrid, con Antón García Abril y Zulema de la Cruz, obteniendo Matrícula de Honor y Premio Fin de Carrera. A su vez, amplió estudios de Piano con la concertista Sylvia Torán. Licenciada en Historia y Ciencias de la Música por la UAM, amplió sus estudios de Composición en Pittsburgh con el maestro Leonardo Balada. Entre 2003 y 2008 acumuló importantes premios que jalonan el arranque de su carrera creativa.

Latido de Asturias está dedicada al Trío Dharma y pretende transmitir al oyente la variedad de tonos que aparecen reflejados en el paisaje asturiano a través de los distintos estados climatológicos. No es lo mismo una Asturias irradiada por el sol, en el que sus tonalidades verdes se ven potenciadas por la luz, que una Asturias cubierta por el velo de un cielo gris, nuboso, que baila al son del orvallo, tan característico de la zona Norte de España. El mar asciende hasta el cielo cuando éste se perfuma de azul, mientras que, en los días de lluvia, éste parece descender hasta las profundidades de un lugar en el que parecen resurgir las emociones más arraigadas en nuestro subconsciente”.

Manuel Guillén (violín)

Obras para Violín solo de Compositores Españoles

Carmelo Bernaola	Página (1994)
Sebastián Marín	Escritas en cristal (1993) <i>Caracola</i> <i>Nuevas Palabras</i> <i>Pino desbocado</i>
Leo Brouwer	Sonata para violín solo (1960-2008) [1] <i>Lento</i> <i>Scherzo</i> <i>Finale</i>

INTERMEDIO

Bernardino Cerrato	Radici (2008) [2]
Alicia Díaz de la Fuente	Un templo para Isis (2008)
M ^a Luisa Ozaita	Suite (I-V) (2009)
Ramón Paus	Ligero y magenta (2009)

[1] Estreno absoluto

[2] Estreno en España

Manuel Guillén. Violín

Manuel Guillén, Violinista nacido en Madrid, estudia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid obteniendo los Premios de Honor Fin de Carrera de Violín y Música de Cámara.

Becado por diversas entidades, entre ellas, la Fundación Juan March, se traslada a Estados Unidos para ampliar sus estudios en las Universidades de Madison (Wisconsin) con Vartan Manoogian y Juilliard School de Nueva York con Dorothy Delay y Masao Kawasaki. Realiza una gran labor en música de cámara, perfeccionándose con los cuartetos "Pro Arte" de Wisconsin y el "Juilliard Quartet" de Nueva York. Obtiene, por concurso, la plaza de concertino de la Orquesta Sinfónica de Madison y de la Juilliard Symphony Orchestra.

Ganador de numerosos premios, entre otros, el Premio Sarasate (Fin de Carrera), Segundo Premio del Concurso Nacional de Interpretación musical, Primer Premio con medalla en el XXV Concurso Nacional Isidro Gyenes, Premio Concurso de solistas de la Universidad de Madison y Premio al mejor instrumentista del área de cuerda de dicha Universidad.

Su gran actividad concertística le ha llevado a actuar en recitales, conciertos de cámara y como solista en Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Cuba, Japón, Suiza, Holanda, Austria, Hungría, Italia, Francia, Egipto, Líbano, Jordania, Grecia y España. Ha realizado varias giras por los Estados Unidos dedicada a la música española en la que estrenó varias obras de compositores españoles siendo invitado como solista por la Orquesta sinfónica de Vancouver en Oregón y la U.W. Symphony Orchestra de Madison, Wi.

En España, ha actuado como solista con la Orquesta RTVE, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta de Cámara Pablo de Sarasate de Pamplona, con la que estrenó, en España, el concierto para Violín y Orquesta de Samuel BARBER, con la Orquesta de Cámara Reina Sofía, la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Orquesta de la Villa de Madrid, Orquesta de Extremadura, la Orquesta de Baleares, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Orquesta Sinfónica del Valles, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y la Orquesta Filarmónica de Andalucía.

Ha colaborado como concertino invitado con la Orquesta Pablo Sarasate de Pamplona, Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid, Orquesta Filarmónica de Málaga y la Orquesta de Radio Televisión Española y durante más de 10 años con la Orquesta de Cámara Reina Sofía, actualmente es concertino-director de la Camerata de Madrid.

Importantes compositores españoles han escrito para este violinista: M. Luisa Ozaita, Z. de la Cruz, C. Prieto, T. Marco, R. Paus, C. Cruz de Castro, Antón García Abril, J. L. Turina, L. Brouwer, David del Puerto, J. Torres, S. Brotons, G. Acilu, Fdez. Álvarez, J. Medina, M. Gosálvez, C. Camarero, J. Rueda, J. de Dios García, etc...

Ha realizado los estrenos absolutos de Once Conciertos de Violín de G.F. Álvarez, D. del Puerto, M. Gosálvez (2), T. Marco, M. Pompey, S. Brotons, Z. de la Cruz (3) y J. Medina.

Recientemente ha realizado el estreno en España del Concierto para violín de Leo Brouwer dirigido por el compositor en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Entre sus grabaciones destacan la Integral de los Tríos con Piano de Beethoven para Vía Digital, además ha realizado numerosas grabaciones para Radio Nacional de España, RTVE, SedeM, Autor, Hungaraton y como solista para los sellos RTVE y Stradivarius.

Ha grabado para el sello SedeM la obra para violín y piano de Joaquín Turina con el pianista Luis Rego; Para el sello Tañidos, ha grabado la Integral de la Obra para Violín y Piano de Joaquín Nin con la pianista María Jesús García, y los 20 Estudios Artísticos y la obra completa para violín y piano de Jesús de Monasterio también con María Jesús García al piano, ambos discos producidos por el sello SedeM. Recientemente el sello Autor ha editado un doble CD con 21 obras para violín solo de compositores actuales españoles, siendo Manuel Guillén el intérprete y dedicatario de todas ellas. Recientemente ha grabado un recopilatorio de obras de P. Sarasate para el sello SedeM conmemorando el centenario del fallecimiento del ilustre violinista y un CD para el sello Hungaraton con la integral de la obra para Trío violín, cello y guitarra de Isidro Laporta, y Antonio Ximenez.

Manuel Guillén está considerado como un gran impulsor, conocedor y especialista de la música española para violín.

Paralelamente a su actividad como intérprete realiza una intensa labor pedagógica, ocupando en la actualidad, una de las cátedras de Violín del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, e impartiendo regularmente cursos y clases magistrales en diversas localidades españolas y extranjeras.

Actualmente es director artístico de los Cursos Internacionales de Música de Málaga.

Toca con un Violín T. Carcassi fechado en 1767.

Carmelo BERNAOLA (1929-2002): *Página para violín solo*

Esta pieza la compuso Bernaola en octubre de 1995 con destino “a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el doscientos cincuenta aniversario de su fundación”. En el solemne concierto del estreno, en dicha Academia, el 27 de mayo de 1996, fue intérprete Agustín León Ara, violinista y vecino de Bernaola en los sillones de la Academia. En la edición de la obra se lee que el autor “ha partido del empleo de ciertos procedimientos técnico-expresivos característicos del violín” y ha trazado un discurso basado “en un pulso musical que, siendo siempre el mismo en el transcurso de la pieza, está sujeto a determinadas variantes espaciales, a través de la ampliación o reducción -según el caso- en la organización del *tempo* musical”.

La lectura (sobre el manuscrito admirablemente pulcro) y la escucha de la *Página* revelan enseguida la idoneidad violinística de la escritura. El discurso se articula inicialmente por contraste entre pasajes lentos, muy *cantabile*, y la irrupción de células vertiginosamente rápidas. Hay abundancia de dobles cuerdas que dan dimensión polifónica a la composición. En la yuxtaposición de secciones con individualidad propia que la obra es, llaman la atención la ejecutada en *pizzicato*, iniciada en *piano* y que crece hasta dar entrada a un pasaje *forte*, ya con arco; o la que más adelante, tras un pasaje en armónicos, requiere la sordina para cantar bellamente un a modo de coral. Magnífica obra en la que no faltará, al final, el sello bernaoliano de los pasajes repetidos *ad libitum* que desembocan en una brevísima y muy violinística coda, con final en un misterioso acorde *pizz.* y *pp.*

Sebastián MARINÉ (1957): *Escritas en cristal*

Música escrita en 1992, inicialmente para soprano –con dedicatoria a Pilar Jurado- y adaptadas después al violín. Esta versión la estrenó Manuel Guillén en el Auditorio del Museo Reina Sofía de Madrid, el 18 de octubre de 2004 y, sobre ella, Mariné comenta escuetamente:

“Tres piezas para el violín de Manuel Guillén basadas en poemas de mi hermana Mercedes. Como si de una voz humana se tratara, el violín va recitando palabra por palabra el texto:

I *Caracola*

Caracola eres tú / Y el mar / Dentro / Soy yo

II *Nuevas Palabras*

Se me queda tu cara / Escrita en el cristal / De la ventana / Y pintado se queda / Tu nombre en el borde / De la cortina blanca

III *Pino Desbocado*

Mi raíz se hunde en el cielo / De arriba vengo / Alto / Alto / Mis ramas van hacia el suelo / Quieren vestirse de barro / Soy un pino verdinegro / Al punto de anochecer / Y sé qué es estar quieto / Y el deseo de correr / Y desbocado / Irme contigo / Y al punto de anochecer”

Leo BROUWER (1939): Sonata para violín solo

Comentario de la musicóloga Isabelle Hernández:

“Comenzada a finales de 1960 como ejercicio de composición (junto a otras de sus Sonatas a solo, como las de cello y flauta) no fue concluida hasta marzo del 61. Concebida en un solo movimiento, como forma continua, originalmente pensada para viola, desde sus inicios fue interpretada por violinistas. Algunas anotaciones y bocetos de otros movimientos de la obra quedaron intactos durante más de una década, hasta que los retomó en 1976 para componer su *Concierto para violín y orquesta*. En 2008 le añadió dos tiempos más, titulados *Scherzo y Finale*.

Destaca la yuxtaposición de franjas acentuadas irregularmente, además de un inherente sentido de improvisación que permite al intérprete hacer ‘sonar a piacere’ muchos pasajes de la obra. Su expansión tonal -en un contexto de tonalidad fluctuante con cierta atmósfera bitonal- se reafirma por esos años y en particular en esta partitura que ostenta ya poco más de medio siglo de edad. Sentimos esta *Sonata* como heredera del pasado, a la vez que volcada en una sapiente modernidad. Razón tenía nuestro Alejo Carpentier cuando hablaba del concepto de ‘lo barroco’ y expresaba que era mucho más que el uso de ciertos recursos, que era más que un estilo y fue lo que denominó una ‘constante humana’ presente en América desde su pasado prehispánico y colonial hasta las expresiones más contemporáneas”.

Bernardino CERRATO (1960): Radici

Comentando esta obra -que data de 2008 y fue estrenada por Manuel Guillén en Túnez el 10 de octubre de 2009-, el compositor italiano radicado en Madrid escribe:

“A la hora de componer esta pieza, a petición de Manuel Guillén, a quién está dedicada, elegí unos sonidos ‘polo’ derivados de su nombre y primer apellido. En la notación anglosajona las letras A, E, G corresponden a las notas musicales La, Mi y Sol. De hecho, alrededor de estos sonidos, naturales y alterados, nace, se desarrolla y finaliza el discurso musical de *Radici* (*Raíces*).

La obra se estructura en tres secciones: la central tiene un carácter más íntimo y expresivo, logrado a través del timbre delicado de los sonidos armónicos, mientras que las otras dos se caracterizan por una escritura más virtuosística y unas sonoridades más incisivas. En el epílogo reaparece una sonoridad tenue que, finalmente, está caracterizada por la mezcla de un sonido armónico intermitente y de una leve rugosidad producida por el frotar del arco”.

Alicia DÍAZ DE LA FUENTE (1967): *Un templo para Isis*

“Está basada en el desarrollo de dos pequeñas células melódicas que se fundamentan en los espectros armónicos de los sonidos re y sol. De hecho, la célula principal (los tres primeros sonidos de la obra) surge de una oscilación entre ambos, casi un pequeño guiño entre la estabilidad-inestabilidad de los dos espectros, lo que sirve de germen para el desarrollo lineal y armónico de la casi totalidad de la pieza. Después de una larga aventura desarrollada a partir del citado material, y tras un espacio de tensión armónica creciente, la célula germinal volverá a buscar el perdido equilibrio. Todo parece haber cambiado aunque quizás nada dejó de ser igual. La obra está dedicada al gran violinista y amigo Manuel Guillén, con admiración y agradecimiento”.

María Luisa OZAITA (1939): *Suite*

“Obra dedicada a Manuel Guillén, fue estrenada por él en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, el 19 de octubre de 2009. Esta *Suite* tiene cinco movimientos de carácter contrastado. El tercer movimiento está basado en una canción de cuna vasca muy hermosa, siendo un remanso de paz tanto para el oyente como para el intérprete”.

Ramón PAUS (1959): *Ligero y magenta*

“*Ligero y Magenta* son cualidades aparentemente contradictorias ya que el color enunciado en el título de la obra no tiene a la levedad como una componente esencial de su naturaleza cromática. En el transcurso de esta obra se transitan arpegios muy ligeros donde la melodía de la voz superior aparece fragmentada mientras el intérprete completa el resto de notas asociadas armónicamente a dicha melodía. Dicha fragmentación lejos de cortar la línea de canto confiere a esta melodía una especial manera de estar. Por contraposición a dichos pasajes, en los que la levedad y la fluidez son características esenciales, aparecerán otros donde las dobles, triples e incluso cuádruples cuerdas se hacen presentes confiriendo a la obra un aspecto más plúmbeo.

Siempre que he escuchado a Manuel Guillén me ha fascinado su enorme versatilidad ya que es capaz por igual de sentirse pleno en pasajes que le exijan ligereza y dirección como en otros donde el lirismo abstracto o la verticalidad sean las demandas esenciales, de todo ello es capaz Manuel. Por mi parte tan solo he intentado llevar a la mesa un alimento a través del cual Manuel pueda trasmigrar”.



3 Cantos
XI FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Sonido Extremo

Salvador Rojo (Director)

Domingo González de la Rubia	Ritemis <i>flauta, clarinete, violín, violonchelo, piano</i>
María Quintanilla	Pretexto <i>clarinete, saxofón, violín, violonchelo, piano, percusión [1]</i>
M ^a José Fontán	Jardín Interior <i>flauta, viola, percusión, piano</i>

INTERMEDIO

Salvador Rojo	Juegos <i>flauta, clarinete, saxofón, violín, viola, violonchelo, percusión [1]</i>
José Ignacio de la Peña	Suflé, Pepitoria y Leche Merengada <i>saxofón, piano, percusión [1]</i>
Jerónimo Gordillo	Vértigo <i>flauta, clarinete, saxofón, violín, viola, violonchelo, piano [1]</i>

[1] Estreno absoluto

Sonido Extremo

El grupo Sonido Extremo nace en el año 2009 en Badajoz como respuesta al deseo de nueve jóvenes músicos radicados en la ciudad por crear un espacio para la interpretación de la música de los siglos XX y XXI.

Desde su inicio su apuesta fue la creación de programas muy definidos con una idea o temática que cohesione las obras a interpretar entre sí. Sonido Extremo, busca un modelo de concierto cercano al relato donde las obras propuestas confluyen formando un todo unitario, en el que cada una de las propuestas aportan una visión particular de un universo concreto, un viaje iniciático quizás hacia algún lugar

De ahí nació su primer proyecto "O Cancioneiro de Elvas", donde músicas que iban del siglo XIII al XVI, eran revisitadas por compositores actuales como Birtwistle, ESSL o Wuorinen, a la vez que se encargó a cuatro jóvenes compositores que realizaran su propia visión de este cancionero musical del siglo XVI fundamental para la música peninsular.

Su proyecto "O Cancioneiro de Elvas" fue presentado con gran éxito de crítica y público en el II Ciclo de Música Sacra de Mérida y en el XIV Ciclo de Música de Sacra de Badajoz ambos en el año 2010.

En la actualidad trabajan sobre otras propuestas interpretativas que les llevarán a la creación de conciertos didácticos sobre la música del siglo XX además de un programa donde se dan cita las influencias de la música jazz sobre los compositores de vanguardia como Sciarrino, Babbitt o Rihm.

Domingo GONZÁLEZ DE LA RUBIA (1964): *Ritemis*

Compositor director de orquesta y pedagogo nacido en Mérida, que cursó sus estudios musicales en Barcelona y Bratislava. Ha sido director pedagógico de la Escuela Municipal de Música de Torroella de Montgrí y profesor de Armonía en el Conservatorio del Liceo, entre otras ocupaciones. Como articulista ha publicado casi doscientos artículos sobre historia y estética musical. Es autor del libro "La Música Religiosa en Cataluña en el siglo XX" (ed. Boileau). Ha recibido becas de estudios y numerosos premios en concursos de composición. Su trayectoria internacional es muy amplia y es invitado regularmente a impartir seminarios y clases magistrales tanto en España como en el extranjero. En la actualidad es presidente de la Asociación Catalana de Compositores y de la Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores.

"El nombre *Ritemis* se forma cambiando de lugar las palabras que integran el término *Misteri*. Es una pieza breve que evoca una atmósfera esotérica, misteriosa, como envuelta entre brumas. Avanzada la pieza se hace alusión a una melodía popular llevada por el violín en el registro sobreagudo y en armónicos. Esta melodía quiere ser una aparición extraña, casi mórbida".

María QUINTANILLA (1979): *Pretexto*

María Quintanilla Campano es titulada Superior en Composición con Medios Audiovisuales por el Conservatorio Superior de Música de Badajoz y diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Extremadura. Ha sido becada por la Junta de Extremadura y el Ministerio de Educación y Ciencia para la realización de distintos proyectos artísticos y de formación e invitada como ponente por la Universidad de Extremadura y la Filmoteca de Extremadura. Es miembro fundador de la Asociación de Compositores de Extremadura y su actividad compositiva abarca también el cine y el teatro. Actualmente es profesora de Lenguaje Musical en el Conservatorio Profesional de Música de Huelva y compagina su labor docente con su actividad como pianista y compositora.

Sobra su obra *Pretexto*, cuya versión revisada hoy se estrena, comenta la autora: "*Pretexto* [pre'teksto] m. s. 1. Razón o causa que se expone para justificar un comportamiento, un fallo o un error. 2. Disculpa, excusa.- *Revisión* [reβi'sjon]. f. s. 1. Observación hecha con cuidado y atención para corregir los errores. 2. Prueba o examen que se hace para comprobar que algo funciona correctamente. *Coartada* [koar'tada] f. s. 1. Argumento de defensa con el que un acusado prueba no haber estado presente en el lugar del delito en el momento en que se cometió. 2. Pretexto, disculpa.

La propuesta de escribir para la plantilla de Sonido Extremo es la excusa perfecta (el pretexto) para desempolvar antiguos papeles (pre-textos) pendientes de revisión, que suponen un punto de partida para el primer movimiento. En el segundo movimiento, se desvela la coartada”.

María José FONTÁN (1957): Jardín interior

Compositora madrileña, posee los títulos de Profesor superior de Piano, de Solfeo y de Composición. Estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Piano con Rosa M^a Kucharski y Armonía con Carmelo Bernaola. En el Conservatorio Superior de Música de Badajoz completa estudios de composición con Juan Pérez Ribes, Domingo J. Sánchez y Javier Jacinto. Ha trabajado en la Cadena SER como directora del programa "De Música" y en la realización y producción de programas musicales y de teatro radiofónico. Ha fundado y preside la Asociación de compositores de Extremadura. Ha presentado obras en España y Francia. Actualmente es profesora en las Escuelas de Música de Badajoz.

“*Jardín interior* quiere ser una evocación del mundo interior tal como se refleja en el pensamiento oriental. En la filosofía zen, el jardín interior simboliza la mente. Es allí donde reside nuestro más íntimo yo, y debe ser lugar de armonía, equilibrio y serenidad. Es un jardín que hemos de saber proyectar, además de cuidar, sembrar, regar y abonar. Al igual que en un jardín zen, renovándolo cada día vamos reflejando la búsqueda por nuevos y mejores valores en nuestra vida espiritual. Musicalmente es una obra intimista, de carácter muy subjetivo, con algunos elementos melódicos y estructurales de tradición oriental que sitúan el escenario sonoro”.

Salvador ROJO (1968): Juegos

Salvador Rojo Gamón, nacido en Algimia de Alfara (Valencia), inicia sus estudios de clarinete en el Conservatorio Profesional de Música de Vall d’Uixó y los finaliza en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia, donde además cursa los estudios de armonía, contrapunto, fuga y piano. Los estudios de composición los realiza en el Conservatorio Superior de Música Esteban Sánchez de Badajoz. Ha realizado estudios de dirección de Orquesta con Roberto Forés, Enrique García Asensio, Gilberto Serembe, Manuel Galduf, Miguel Rodrigo Tamarit y Jesús Amigo. Ha compuesto obras para banda sinfónica, orquesta, cámara, solista, piano y voz. En 2010, su obra *Éxodo* obtuvo el premio Maestro Villa de Madrid.

Hoy conoceremos *Juegos*, obra de Rojo escrita para flauta, saxo, clarinete, percusión, violín, viola y violonchelo. De ella comenta muy escuetamente el autor: “Es una pequeña pieza en un solo movimiento que contiene diversos episodios inspirados en juegos infantiles. La música se basa en un *ostinato* que se va transformando a lo largo de la composición”.

José Ignacio DE LA PEÑA (1971): *Suflé, pepitoria y leche merengada*

Nacido en Villafranca de los Barros (Badajoz), inicia sus estudios musicales con su padre, el profesor Juan de la Peña García-Tizón, y completa su formación en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz con los profesores Juan Pérez Ribes, Isidro Duque y José Antonio Orts entre otros. Posteriormente se traslada a Sevilla, donde estudia Composición con el profesor Luis Ignacio Marín. Obtiene Premio de Honor de Armonía y Composición, de Grado Medio, y Premio Fin de Carrera de Composición. Es miembro fundador de la compañía Canac (Compañía de Arte Nuevo). En su catálogo de compositor figuran obras de diversas características: desde formaciones instrumentales clásicas, además de la aplicación de procedimientos electroacústicos, multimedia, y en especial la utilización de recursos escénicos, como el gesto y la voz hablada e interpretada que se incorporan a su música en un proceso de búsqueda de nuevos lenguajes. Por otra parte realiza trabajos de encargo para producciones teatrales como compositor y director musical. Actualmente compagina su labor compositiva con la docencia, como Profesor de Armonía y Composición en el Conservatorio “Esteban Sánchez” de Mérida.

La obra a cuyo estreno asistimos, para saxo tenor, piano y percusión, se titula *Suflé, pepitoria y leche merengada*, y ésta es la “receta” que nos envía el compositor: “El *suflé* es un plato ligero elaborado al horno hecho con huevos batidos y combinados con otros ingredientes y servido bien como un plato principal o bien como un postre. La palabra proviene del verbo francés *souffler* que significa ‘soplar’ o ‘inflar’. La pepitoria es una forma española de cocinar diferentes platos de carne. Por regla general los jugos naturales obtenidos de la preparación de las carnes se enriquecen con yema de huevo duro y almendras molidas, cuando se hace esto el plato recibe el apelativo de “*en pepitoria*”. “Pepitoria” es palabra usada cuando algo está revuelto. La leche merengada es una bebida muy típica de la cocina española, a base de leche y clara de huevo, que suele endulzarse con azúcar y aromatizarse con canela. Se suele servir bien fría, de tal forma que parte de la bebida esté parcialmente congelada y con una textura muy similar a la nieve”.

Gerónimo GORDILLO (1960): *Vértigo*

Nacido en Stuttgart, es profesor superior de flauta, solfeo, composición y dirección de orquesta en los conservatorios de Badajoz, Sevilla y Madrid. Recibe enseñanzas de Manuel Castillo, Román Alís, Antón García Abril y Enrique García Asensio. Ha estrenado obras para distintas formaciones corales y agrupaciones de cámara por toda la geografía nacional. También ha dirigido agrupaciones corales, camerísticas, bandas y orquestas de gran formato en multitud de ocasiones participando en numerosos estrenos. Es vicepresidente de la Asociación Extremeña de Compositores y miembro de la Asamblea de FAIC, federación de asociaciones ibéricas de compositores. Ha sido director de la Banda Municipal de Música de Badajoz y fundador y primer director de las Escuelas Municipales de Música de la citada población. También es el director de la Banda de la Federación Extremeña de Bandas de Música. Ha trabajado en los conservatorios de Montijo y Mérida y Badajoz. Actualmente es profesor de Composición y Análisis en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz.



Su obra *Vértigo* “está escrita expresamente para la ocasión y su primera audición será en Tres Cantos. Es para siete instrumentos -flauta, clarinete, saxo, violín, viola, cello y piano- y está concebida como una pieza sin jerarquía instrumental definida, una especie de breve concierto de cámara donde todos son solistas (aunque de manera alterna) y todos deben también asumir el papel de acompañantes. Está escrita en notación bastante convencional pues el estilo elegido para su concepción apenas utiliza las posibilidades tímbricas y nuevos recursos interpretativos de instrumentos e instrumentistas, sino su capacidad de generar notas que coinciden o se desplazan siguiendo los criterios que, en cada ocasión, el autor considera aplicables.

Es una obra muy viva, en constante y vertiginoso movimiento que, prácticamente, no ofrece respiro alguno en sus seis minutos (aprox.) de duración”



**XI FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA**

Cosmos 21

Manuel de Falla / Enrique Igoa	Canciones populares españolas (in memoriam L. Hontañón)
Jesús Legido	Silbos y veredas
Enrique Muñoz	Homenaje a Román Alís
Daniel Amadeo Zimbaldo	Meditazione su il Redentore benedicente [1][3]
Carlos Galán	Leo, op 82, Música Matérica XXXIII [1]

INTERMEDIO

Carlos Galán	Égloga II, op 80, Ecos de taranta II (in memoriam L. Hontañón)
Jacobo Durán-Loriga	Ba-kua (ocho trigramas)
Jesús Rueda	L'infinito
Roberto Mosquera	Perfil nocturno II b [1]
Tomás Marco	Materia Còsmica

[1] Estreno absoluto

[3] Encargo del Festival

Al cumplirse el primer aniversario de la muerte de nuestro buen amigo el crítico musical Leopoldo Hontañón, el Festival de Tres Cantos ofrece en su memoria este concierto.

Cosmos 21

Se presentó al público en 1988 en Madrid. Desde aquel entonces ha recorrido toda la geografía española y realizado repetidas giras por Italia y Japón, siendo unánimamente reconocido por su entrega y pasión en el escenario. Entre sus *últimas actuaciones* destacan los conciertos en el Auditorio Nacional, Fundación March, monográficos de Barber, Fdz. Álvez, Galán, Barja, Minimalismo y Escuela de Viena y la interpretación de un Concierto de su director acompañado por la ORCAM, participación en el escenario en el estreno de la ópera a-Babel en el Teatro de la Zarzuela, así como presentan 6 CD's (Un doble CD "Cosmos 21: 15 años con la música española" y "Ryoan", para Several Records y "Música Matérica", triple CD de C. Galán, para FactoríaAutor). Dado el interés de sus programas y el minucioso trabajo de ensayos y preparación de cada obra, *ha grabado* prácticamente todo su repertorio para RNE y numerosísimos compositores españoles le han dedicado sus obras. Gira en el 2000 por Japón e Italia y gira Americana en el 2008 por su 20º Aniversario así como graba un doble cedé monográfico para VERSO.

Desde que en mayo de 1987 Carlos Galán empezó a gestar la creación de un grupo dedicado a la música más actual, el montaje de cada obra se planifica con gran amplitud de tiempo, para permitir una maduración técnica y estética de su interpretación, siempre en colaboración con los propios compositores. De cara al concierto, *el Grupo COSMOS 21 ha sido pionero en Europa* en la consideración del mismo como un espectáculo integral en el que se tuvieran en cuenta aspectos extra musicales como son el *vestuario, movimiento escénico, luminotecnia*, etc, configurando la coreografía de una puesta en escena del hecho musical contemporáneo auténticamente viva. El diseño actual de su vestuario ha sido realizado por el pintor M. Prieto. La escultora Iraida Cano les realizó una pieza conmemorativa. G. Torner le diseñó una nueva carpeta conmemorativa de su 25º aniversario

Enrique IGOA (1958): Canciones populares españolas

“No es necesario recordar la gran cantidad de transcripciones y orquestaciones que de las 7 *Canciones Populares Españolas* de Manuel de Falla se han realizado. Sin embargo, no conozco ninguna versión en la que la parte vocal sea asumida por instrumentos cambiantes, que fue lo que me propuso Carlos Galán para su grupo Cosmos XXI. Ha sido en este caso el propio carácter de cada canción lo que ha orientado la elección de uno u otro instrumento de su plantilla para asumir el papel de la voz: flauta (2. *Seguidilla murciana*), clarinete (1. *El paño moruno*, 6. *Canción*), saxofón (4. *Jota*, 7. *Polo*), violín (3. *Asturiana*) y violoncello (5. *Nana*). El resultado es una versión colorista en la que la variedad tímbrica de la parte solista intenta suplir la ausencia de una verdadera voz cantada, al tiempo que el resto de instrumentos (incluido un piano) transforman el acompañamiento pianístico original en un fondo camerístico cambiante no sólo entre canciones sino también dentro de cada canción.

Esta transcripción está dedicada a Leopoldo Hontañón, el admirado crítico y querido amigo fallecido en 2010, *in memoriam*”.

Jesús LEGIDO (1943): Silbos y veredas

Natural de Valladolid, Jesús Legido inició sus estudios musicales en esta ciudad y se trasladó a Barcelona para cursar los estudios superiores que, finalmente, amplió en el Conservatorio madrileño con los maestros García Abril y Alís (Composición) y García Asensio (Dirección de orquesta). Su carrera creativa, iniciada en los setenta, se proyectó considerablemente en la siguiente década, con la obtención de importantes premios, encargos, estrenos y grabaciones relevantes. Legido desarrolla labor difusora de la música contemporánea y es requerido con frecuencia como conferenciante y jurado. Ha ejercido también como docente en distintos niveles y centros de enseñanza: desde 1992 es profesor de Armonía y Contrapunto en la Escuela “Reina Sofía” de Madrid.

Silbos y veredas es una pieza breve y muy grata de escucha que el maestro Legido dedicó a Carlos Galán y a su grupo Cosmos XXI, quienes la estrenaron en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid el 22 de mayo del presente año, en el concierto que nuestros intérpretes organizaron como homenaje y en recuerdo del crítico musical Leopoldo Hontañón,

fallecido en octubre de 2010 y a cuya memoria el Festival de Tres Cantos rinde hoy tributo. Tras el estreno, Galán elogió la “concreción, intensidad y vigor” de estos *Silbos y veredas* de Jesús Legido.

Enrique MUÑOZ (1957): Homenaje a Román Alís

“Escrita con ocasión del homenaje que se realizó a Román Alís coincidiendo con su jubilación. En dicho concierto varios de sus alumnos escribieron obras dedicadas al gran compositor y maestro. En este caso, la obra parte, como dedicatoria, de una obra de Alís *Cançons de la roda del temps*. Un efecto de campana que recuerda a las campanas dando la hora, recorre esta obra de breve duración”.

Daniel Amadeo ZIMBALDO (1955): Meditazione su “Il Redentore benedicente”

La obra forma parte de un ciclo de composiciones que proyectó y está produciendo Daniel A. Zimbaldo, lo que explica el subtítulo de *El libro de las mutaciones, nº 12*. Está escrita para violín, saxo contralto, clarinete en Si bemol, violonchelo, piano y electroacústica y es encargo de la presente edición del Festival de Tres Cantos, donde se estrena. Sobre ella comenta el autor:

“La composición está inspirada en un trabajo meditativo que hice sobre la pintura de Vincenzo Foppa titulada *Il Redentore benedicente* que se conserva en la pinacoteca de Brera, en Milán. Básicamente, con los sonidos instrumentales pretendo describir algunas de las vivencias anímicas que me surgieron durante el proceso de esa meditación: 1) una imagen sonora que va cobrando forma lentamente a base de acordes tonales (vivencia de fuerzas relacionadas con el hecho crístico); 2) unos materiales “ornamentales” que aparecen muy poco a poco y que intentan desviar la atención hacia otra parte (vivencia de fuerzas que se oponen a este hecho); 3) reaparición de la imagen sonora de los acordes, pero ahora modificada en el registro (permanencia de la vivencia inicial); 4) silencio con fondo electroacústico (modificación del nivel de conciencia); y 5) aparición de una nueva imagen sonora basada en sonidos largos (comprensión de *Il Redentore benedicente*). Los sonidos electroacústicos tienen como función ayudar al oyente a permanecer en una posición óptima de escucha atenta. La obra se la dediqué a Luis de Pablo, con motivo de su 80 cumpleaños”.

Carlos GALÁN (1963): Leo, op 82 (Música matérica XXXIII)

Égloga II, op 80 (Ecos de taranta II, in memoriam L. Hontañón)

“El concierto homenaje a Leopoldo Hontañón del Festival de Tres Cantos me sirvió de pretexto para recuperar un viejo proyecto estelar que involucraba mi pasión por la astronomía. Plenamente inserta en mi credo matérico (como muestra el aislamiento de los sonidos, el enmascaramiento de su origen y la potenciación de sus cualidades matéricas), *Leo* quizá sea la obra menos abstracta del catálogo por mor de encontrar en la constelación zodiacal una base estructural que añadir a mis habituales conjuntos arbóreos de naturaleza semifractal. En esta ocasión, las diecisiete estrellas principales están reflejadas en otros tantos instrumentos,

aunque en la *representación* de cada una de ellas un instrumento adquiera un sutil protagonismo. Su magnitud (apreciación visual terrestre), así como la de los seis cúmulos estelares o galaxias adyacentes, es recogida en su duración (a mayor dificultad visual mayor longitud sonora -serán tímbricas que requerirán más “espacio” temporal para apreciar su matericidad-). Por su parte, su temperatura o *color* la equiparo con la intensidad.

Obviamente, y pese a la ingente profusión de datos y equivalencias (habría que detallar también al oyente la condición de estrellas dobles o su tamaño), como es norma en mi credo matérico, todo esto es un pretexto estructural que no tiene por qué evidenciarse, pues lo que prima es manifestar la riqueza que atesora el sonido *per se*. La obra, escrita en el verano de 2011 para una plantilla cósmica en la que los intrumentistas (flautín, requinto, saxo soprano, violín, cello, piano, DX7 y percusión) se desdoblán, está dedicada a Juan Ignacio y Rosamaría Calle, por su infatigable labor.

Por su parte, *Égloga II. Op 80, Ecos de Taranta II*, para saxo soprano (amplificado) nace geminada a *Égloga I, Música Matérica XXXII* (para oboe) *in memoriam* Leopoldo Hontañón. Aún partiendo de un material común con su obra melliza (arranque de la *Égloga* de Rodolfo Halffter), su mayor libertad la distancia de la integralidad matérica. Sin alejarse en exceso de mis propuestas por evidenciar la riqueza que el sonido atesora aisladamente, presenta giros y abstracciones armónicas de la compleja y honda taranta flamenca. La estrenó Pilar Montejano en el concierto de homenaje a Leopoldo Hontañón que ofreció el Grupo Cosmos 21 en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, el 19 de mayo de 2011”.

Jacobo DURÁN-LORIGA (1958): *Ba Kua (Ocho trigramas)*

Comentario del compositor: “Escribí *Ba Kua* entre 2006 y 2007, por petición de Carlos Galán y Cosmos XXI, a quienes está dedicada la obra. Ellos fueron los intérpretes del estreno que tuvo lugar en Valencia el 8 de febrero de 2008 dentro del festival *Nits d’Aielo*. En chino, su título significa Ocho trigramas. Éstos son la base del *I Ching* (Libro de los cambios) y del *Feng Shui* además de representar las fluctuaciones del *Yin* y el *Yang*. Lejos de lo esotérico, adivinatorio y oscuro, como suele creerse en occidente, simbolizan una cosmogonía, un conocimiento de las fuerzas presentes en el mundo. Para componer *Ba Kua* me he servido del *I Ching* en forma distinta a John Cage, quien lo empleó para introducir el azar en su obra. La descripción de lo mudable de las cosas y cómo se plasma en el libro cuatro veces milenar es lo que me interesa.

Los trazos continuos o partidos de los hexagramas (dos trigramas superpuestos) me han facilitado la materia prima: 64 escalas hexátonas, que combino en los seis instrumentos del grupo. Sin pretender emular a Galán en su *música matérica* me introduzco de éste modo en la descripción sonora del cosmos y sus circunstancias.

La partitura tiene cuatro secciones enlazadas. En las extremas se presenta la materia magmática, fluida, algo caótica y con ocho velocidades distintas superpuestas. La segunda, muestra unas secuencias en aceleradas escalas ascendentes con diversos patrones de mutación. La sección penúltima se inicia con un coral que se transforma en una danza de

acordes, en la que la velocidad varía.

Todo lo anteriormente dicho es irrelevante para la audición, que puede e incluso debe realizarse ignorándolo; es un constructo del autor para justificar más de un año de trabajo en algo que apenas dura ocho minutos. ¡Un cuento chino! Y es que le he tomado afición a lo oriental últimamente”.

La plantilla instrumental es el sexteto formado por flauta, saxo tenor, clarinete bajo (clarinete en Si bemol), piano, violín y violonchelo. Durán-Loriga invita a que la audición de su obra sirva para el recuerdo del crítico musical Leopoldo Hontañón.

Jesús RUEDA (1961): *L'Infinito*

“Escrita entre 2007 y principios del 2008 -e inspirada principalmente en un estudio de concierto para marimba- parte de la lectura de la célebre poesía de Leopardi. Es una música austera en recursos y de carácter contemplativo. Estructurada en dos secciones sin pausa, la primera (*envolvente e rubato*) desarrolla un intervalo temático de séptima descendente. La segunda (*poco più animato*) es estática en su planteamiento armónico -lo contrario de la primera sección- aunque las figuras musicales sean más veloces. *L'infinito* está dedicado a mi amigo Carlos Galán”.

Roberto MOSQUERA (1957): *Perfil nocturno II b*

“Obra para flauta (con flauta en Sol), clarinete en Si b (con clarinete bajo), violonchelo y piano, está dedicada a Carlos Galán y al grupo Cosmos por su XX aniversario. La obra consta de dos secciones: la primera se estrenó en el 56º Festival de Santander 2007 y se ha interpretado posteriormente en numerosos foros nacionales e internacionales. Hoy en este concierto se estrena la segunda parte. *Perfil Nocturno II (b)* se enmarca dentro de un pensamiento de expansión colorista con claras influencias de la electroacústica (*Perfil Nocturno I, Senderos de la memoria...*), obras que marcaban mi pulso creativo en ese momento, el interés por la síntesis del sonido, el pulso rítmico y las variables del silencio impregnan la obra de líneas expresivas que reflejan subjetivamente los perfiles de la noche. La abstracción subjetiva y la idea de una música que se defina a sí misma marcan mi pensamiento actual, una música donde el sonido provoque su propia consecuencia y encuentre en el proceso temporal su lógica interna, su camino. Este proceso hace que las obras sean parte de un todo”.

Tomás MARCO (1942): *Materia cósmica*

“Esta obra para clarinete, saxofón, piano, violín y violonchelo está escrita a finales de 2006 para conmemorar el aniversario del Grupo Cosmos y dedicada a Luisa y Carlos Galán. El título tiene un significado propio pero además unifica la referencia al Grupo Cosmos y a la música matérica que es una de los terrenos en los que más ha investigado Carlos Galán. No pretendo hacer una música matérica en el sentido en que él la trabaja pero sí partir de unos materiales inmediatos y muy heterogéneos para desarrollar la pieza. Entre estos materiales hay una interválica y unos elementos rítmicos que tienen capacidad de autodesarrollos pero también

elementos que vienen de gestos sonoros del propio cuerpo o la voz de los instrumentistas así como de otros elementos auxiliares. Todo ello está tratado unitariamente de manera que todos los elementos se consideran como unidades musicales combinables al servicio de una estructura musical que pretende lograr una forma cerrada y coherente a partir del tratamiento de la propia materia. Ésta lleva en sí misma el germen de las posibilidades estructurales de la obra y es capaz de una expresión fuerte por sí misma que se moldea en el desarrollo formal. Partir de la materia sonora en estado bruto no impide trabajarla y moldearla según los deseos del compositor en un proceso que tiene cierta analogía con el de la escultura. Al fin y al cabo todo y todos procedemos de una materia cósmica indiferenciada que va adquiriendo formas múltiples”.

Grupo Cosmos 21

Emilio Sánchez (violín)

Álvaro Quintanilla (violonchelo)

Cheng-I Chen Liu (Piano)

Vicente Martínez (flauta)

David Arenas (clarinete)

Pilar Montejano (saxo)

Luisa Muñoz (pequeña percusión)

Carlos Galán (piano, DX7)

Grupo Vocal Siglo XXI

Dir: Manuel Dimbwadyo

EUROPA

Claude Debussy Trois Chansons
Maurice Ravel Trois Chansons
Constancio Hernáez En los ojos [1]

AMÉRICA

Robert Nathaniel Dett Listen to the Lambs
Jayme Silva O Pato (Arr. Fernando Arian)
Marcos Leite (arreglos coral) Tres Cantos Nativos - dos Indios Kraó

AFRICA

Mike Brewer (arreglos coral) O-RE-MI (Nigerian music)
Manuel Dimbwadyo (arreglos coral) Zangalewa (Popular Cameron)
Shawn Kirchner (arreglos coral) Wana Baraka (Traditional Kenia)
Mike Brewer (arreglos coral) Hamba Lulu (African Song Collection)

[1] Estreno absoluto

Grupo Vocal Siglo XXI

Fundado en **febrero de 2001** por su director **Manuel Dimbwadyo García**, se constituye como **Asociación Cultural Grupo Vocal Siglo XXI de Madrid**.

Grupo Vocal Siglo XXI basa su proyecto artístico en los siguientes objetivos: Estudio de la música contemporánea y de vanguardia. Colaboración con compositores actuales en el estreno e interpretación de sus obras, y participación en festivales, encuentros corales y programaciones del repertorio vocal contemporáneo, certámenes y conciertos con fines benéficos y culturales.

Entre los premios obtenidos, figuran:

En mayo de 2004, 2º premio en el XIII Certamen Nacional de "Canción Castellana" Villa de Griñón (Madrid).

En octubre de 2005, 2º premio, así como la mención al coro más meritorio, en el II Certamen de Corales "Provincia de Guadalajara".

En el XXV Certamen Coral Fira de Tots Sants, en Cocentaina (Alicante), en noviembre de 2005, obtuvo el 2º premio, así como el premio del público.

En mayo de 2006, 3^{er} premio en el XV Certamen Nacional de “Canción Castellana” Villa de Griñón (Madrid).

En septiembre de 2006, 1^{er} premio en el III Certamen de Corales “Provincia de Guadalajara”, así como el premio del público y el premio a la mejor dirección.

En abril de 2007, 1^{er} premio en el III Certamen Nacional de Villalkor

En noviembre de 2008, el 1^{er} premio y premio a la mejor interpretación de autor sudamericano en el I Certamen de Coros de la Comunidad de Madrid organizado por el Coro San Jorge en la parroquia Santa María la Blanca.

En marzo de 2006, ha sido nombrado “**GRUPO ESTABLE**” del Festival Internacional de Música Contemporánea que se celebra anualmente en Tres Cantos (Madrid), por la Asociación Cultural “**ARS VOLUPTAS**”.

Manuel Dimbwadyo García

De origen angoleño y nacionalidad española, estudia Filosofía y Letras en Italia, y Composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, obteniendo Premio Fin de Carrera con la Obra “Cosmogénesis” para Trío Concertante y Orquesta.

Como **creador** Dimbwadyo es, esencialmente, un compositor “cosmófilo”, buscando siempre la razón de su creatividad en el Cosmos visto como la suma de latentes fuerzas que hay que escudriñar y concebido en su amplia significación histórica en una misma realidad con diversidad de proyecciones artísticas y estéticas, elevándose y eternizándose en el tiempo y en el espacio.

Como **compositor**, posee un amplio catálogo de música coral, instrumental, de cámara, sinfónica y sinfónico-coral, con grabaciones discográficas y radiofónicas.

Como **pedagogo**, imparte clases de armonía, análisis, contrapunto y fuga, composición y dirección coral y ha editado un Vade Mecum de la Armonía. Durante cinco años fue el responsable pedagógico del Curso Permanente de Formación de cantores, jefes de cuerda y directores, organizado por la Federación Coral de Madrid, y Profesor y Asesor del Curso de Dirección Coral, organizado por los Centros de Profesores y Recursos de Alcalá de Henares y Arganda del Rey.

Ha dirigido diversos coros (Magerit, Escuelas Municipales de Música de Madrid, Círculo de Bellas Artes, Pablo Casals de Leganés, Grupo Fusión). En febrero del 2001 funda su propio **Grupo Vocal Siglo XXI**, una agrupación de cámara con el fin de dedicarse a la música coral contemporánea y de vanguardia, colaborando con los compositores actuales en el estreno de sus obras.

Claude Debussy (1862-1918): *Trois Chansons*. Texto: Charles d'Orléans

I *Dieu! Qu'il la fait bon regarder!* (¡Dios, pero si ella es un ángel!)

II *Quant j'ai oui le tabourin* (Cuando oí el tamboril)

III *Yver, vous n'estes qu'un villain* (Invierno, no eres más que un canalla)

Maurice Ravel (1875-1937): *Trois Chansons*. Texto: Maurice Ravel

I *Nicolette à la vesprée* (Al atardecer se fue Nicoleta)

II *Trois beaux oiseaux du Paradis* (Tres bellos pájaros del Paraíso)

III *Ronde* (Corro). N'allez pas au bois D'Ormonde (No vayáis al bosque de Ormonde)

Constancio Hernández Marco (1957): *En los ojos*

Realiza estudios profesionales de piano, armonía, contrapunto y composición. También realiza estudios de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. Su producción musical abarca obras para instrumentos solistas, música de cámara, vocal y orquesta habiendo sido interpretada en diferentes países del mundo entre los que se encuentran: Argentina, Cuba, España, Holanda e Italia. Sus obras se han estrenado e interpretado en la Fundación Juan March (2005 y 2006), Círculo de Bellas Artes , Ateneo de Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (2006 y 2007), Gran teatro de la Habana (2004), Teatro Colón de Buenos Aires (2004), Cuartel Conde Duque de Madrid, Auditorium Mario del Mónaco en Italia (2007) , Auditorio Tres Cantos e Instituto Cervantes de Utrecht (2008), XIII Festival Clásicos en la Frontera (2009) y XXVII Festival Coral de Polifonía religiosa de Segorbe (2010) entre otros.

En los ojos (estreno absoluto) es una obra que apela a la tradición polifónica europea, a donde mira, y que se nutre de su pulso continuo y vital, de su fluir pausado pero constante. Las voces reclaman su independencia y se pasean en sucesivas modulaciones ¡Sí... modulaciones! La música en sí misma representa el esfuerzo natural de adaptación a los textos de Pedro Provencio; la repetición obstinada de los versos tienen su propio espejo en la música, y el carácter mágico, etéreo, somnoliento y obsesivo del texto tiene su equivalencia en el mundo sonoro diseñado. En la última cabezada del poema desarrollo un “cluster” diatónico, con la repetición incesante, desde compases anteriores, de aquella agitación que turba el alma de estos versos.

La obra va dedicada con todo cariño a Manuel Dimbwadyo y su Grupo Vocal Siglo XXI, en el que canto desde enero del 2005. Vaya también mi agradecimiento personal a mi querido amigo Aldo Cano que hizo posible este encuentro de música y poesía.

Robert Nathaniel Dett (1882): *Listen to the Lambs*

Musicalmente precoz, empezó a tocar el piano a los 3 años, y a los 14 ya tocaba en la iglesia. estudió en el Oliver Willis Halstead Conservatorio de Música de Lockport, Nueva York desde 1901 hasta 1903, obteniendo la Licenciatura en Música en composición y piano, con Nadia Boulanger en 1929, en la Escuela de Música de Fontainebleau.

Dett enseñó en varias universidades, fundó la Escuela de Música y la Unión de Hampton Coral y dirigió coros de renombre internacional, ha publicado alrededor de cien composiciones, principalmente para piano coro.

Utiliza espirituales afro-americanos como material temático de sus obras, siendo las más importantes: The Dett Collection of Negro Spirituals, Religious Folksongs of the Negro, Tropic

Winter, Eight Biblical Vignettes, American Samplar, The Ordering of Moses, etc... Los Himnos: Listen to the Lambs y I'll Never Turn Back No More. Dett también fue poeta y ensayista y su *Álbum de un corazón* contiene treinta poemas sobre el amor, la naturaleza, la filosofía y la música. Su tesis doctoral *Negro Music* ganó el Premio Bowdoin de la Universidad de Harvard (1920). Contiene cuatro artículos: “. Negro de Música de la Música actual” “La emancipación de la música negra”, “El desarrollo de la música secular Negra”, “El Desarrollo de la Música Religiosa Negra”, y en sus escritos advirtió sobre el peligro de perder el verdadero significado de la música afro-americana a través de la comercialización. obras corales han sido grabadas recientemente por la Coral Nathaniel Dett, un grupo canadiense formado por 20 cantantes y dirigido por Brainerd Blyden-Taylor.

Listen to the Lambs (Escuche a los corderos) es un motete en forma de himno (Anthem) de carácter intenso y efusivo para soprano solista y coro mixto que fue seleccionado por “National Endowment for the Arts” como una de las obras más importantes de la música coral americana.

O pato

Basada en el ritmo de la Samba, es una queja sarcástica y burlona como “Desafinado” y “Samba de uma nota só”: contestar a los críticos de la “Bossa Nova” de manera diplomática. Cuatro palmípedos que graznan, ensayan y cantan armoniosamente empezando con el “Tico Tico de fubá”: el pato, el marreco (especie de pato más pequeño), el ganso y el cisne. Pero lo suyo, lo suyo es vocalizar en el agua. Así que: ¡al agua, patos!...

Tres cantos nativos dos indios Kraó

Esta canción se basa en melodías cantadas por la tribu Kraó, un grupo de nativos indígenas brasileños que viven en la Zona del río Xingú de la selva del noroeste de la Amazonia-Brasil. El significado del texto no se conoce, sino que fue tratado por el compositor como un grupo de fonemas. Carnero Dekekeke korirare hê. Jaramutum korirare. Pátchô parrare adjôsirê. luenerê kaporra djôsirê. Kamerrêra kidéri kema Tiôiremô uáritete ahâm.

O-re-mi

Es una canción dedicada a todas las gentes de paz en Nigeria afectadas por la guerra y el terrorismo. Es una canción alegre que invita a creer en el poder de la música, de la danza y de la paz.

Zangalewa

Canción muy alegre y muy popular en toda África en la que se busca la máxima diversión. El texto, en un idioma africano desconocido, no tiene traducción, ni sentido.

Wana Baraka

Es un tradicional Espiritual swahili. La traducción aproximada es: “tienen una baraka (regalo), ushini (victoria), y upendo (amor), los que viven en comunión con Jesús.

Hamba Lulu

La belleza y la magnificencia de esta canción se encuentra en su sencillez melódica y en el enfoque de las voces de mantener sus ritmos. Las distintas secciones se superponen

progresivamente en distintas polirritmias melódicas obligando a cada voz a mantener su independencia y a la vez fusionarse perfectamente con las demás voces en cada sección. Al final se oyen los ecos de las últimas sílabas y la canción termina abruptamente. Hamba Lulu es una canción de la boda zulú, que significa: “Escucha, Lulu, todas las cosas que te están diciendo acerca del matrimonio.”

Notas al programa de este concierto: **Manuel Dimbwadyo García**

