

Fundación
BBVA

**XI Ciclo de Conciertos Fundación BBVA
de Música Contemporánea 2019-2020**
PluralEnsemble

Retrato I

Falla / Halffter
España en el siglo XXI

Sala de Cámara del
Auditorio Nacional de Música
Madrid
19:30 horas

10
OCT
2019

Fundación BBVA

La Fundación BBVA fundamenta su actividad en torno al conocimiento científico y la creación cultural. Desde ese ángulo, articula su programa de Música como un recorrido completo por las distintas formas en que la sociedad puede acceder a esta manifestación artística. Así, alienta la creación de obra nueva con encargos de composición y hace posible su preservación y difusión por medio de grabaciones en colaboración con sellos e intérpretes de primera línea. Promueve la música en directo a través de ciclos de conciertos anuales que, de forma gratuita, ponen al alcance del público ensembles y solistas de referencia en el repertorio contemporáneo. Organiza ciclos de conferencias y edita publicaciones para comprender mejor el trabajo de autores, instrumentistas y directores o para sumergirse en el estudio de ciertos periodos compositivos.

Impulsa la formación de jóvenes músicos a partir de programas que desarrolla con la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y lleva a la práctica proyectos de investigación, recuperación del

patrimonio musical y creación altamente innovadores con las Becas Leonardo en Música y Ópera.

Organiza simposios especializados sobre gestión de orquestas; colabora con los principales teatros de ópera y formaciones musicales de todo el país —desde el Teatro Real al Gran Teatre del Liceu, pasando por la Orquesta Sinfónica de Madrid y la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera— con los que hace posible conciertos y programas operísticos de primer nivel; y reconoce la excelencia a través del Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Música y Ópera y del Premio de Composición Asociación Española de Orquestas Sinfónicas-Fundación BBVA.

Programa

Parte I

José María Sánchez-Verdú (1968)

Arquitecturas del límite

Gabriel Erkoreka (1969)

Ametsak

Ametsak 2

Manuel de Falla (1876-1946)

Suite popular española

- I. El paño moruno
- II. Nana
- III. Canción
- IV. Polo
- V. Asturiana
- VI. Jota

Parte II

Alberto Posadas (1967)

Nebmaat

Ernesto Halffter (1905-1989)

Hommages, petite suite pour trio

- I. Andantino senza variazioni (à Francis Poulenc)
- II. Allegro molto vivace (à Igor Stravinsky)
- III. Lento, ma non troppo (à Adolfo Salazar)
- IV. Hommage à l'après-midi d'un faune

Luis de Pablo (1930)

Epístola al transeúnte

- I. Mosso assai
- II. Vivace agitato
- III. Largo pensoso

Intérpretes

PluralEnsemble

Lope Morales, flauta

Antonio Lapaz, clarinete

Andrés Gomis, saxofón

Enrique Lapaz, piano

Ema Alexeeva, violín

Ana María Alonso, viola

Mikolaj Konopelski, violonchelo

Director

Fabián Panisello

Director artístico

Fabián Panisello

Coordinación técnica

Clara Marcos

Notas al programa

El concierto de hoy tiene dos tipos de música: la de los compositores de la generación dominante —Sánchez-Verdú, Erkoreka y Posadas, que cumplen o acaban de cumplir cincuenta años y están, por lo tanto, en plena floración— y la de los clásicos, Falla y Ernesto, autores cribados ya por el tiempo. Los unos viven en el borde de la creación, donde la música no deja de preguntarse quién soy, por qué soy así; los otros han alcanzado un territorio de autenticidad, donde la música ya no está tan pendiente de sí y deja al oyente la labor de hacerse él mismo las preguntas. Luis de Pablo, un clásico vivo, está en la admirable posición de llegarnos tan adentro como los clásicos sin haber abandonado el remolino de las dudas.

En las tres obras más recientes asistimos al espectáculo de la música concebida como forma de conocimiento. Los autores parecen componer para satisfacer curiosidades. José María Sánchez-Verdú, por ejemplo, parece preguntarse cómo están construidas las cosas y qué pasará si, tras desentrañar la estructura del universo (o de alguna de sus cosas), traslado

esa misma arquitectura a una composición musical. Xenakis hacía esto mismo con mentalidad de arquitecto, de delineante. La traslación de Sánchez-Verdú es más poética. Entonces, su catálogo se puebla de «arquitecturas», a menudo referidas a realidades tenues y siempre en plural: arquitecturas del silencio, de la memoria, de la ausencia, de la sombra, del eco, de los espejos, del vacío o incluso de otra música, como la *Messe de Notre Dame*. En *Arquitecturas del límite*, estrenada en 2005 en homenaje a Cristóbal Halffter, la estructura que se desentraña es, efectivamente, la del límite. La pregunta es cómo son los bordes. La respuesta es estrictamente musical y no cabe en palabras, pero Sánchez-Verdú echa un poco de luz previa a la audición mediante citas de otros creadores:

«...para tender una frontera tenemos que conocer lo que hay más allá de ella, pues la frontera es límite de algo y principio de otra cosa [...] y aunque pongamos ese límite al borde del vacío, de la nada, hemos de considerar que incluso ese vacío, esa nada, también es algo» (Cristóbal Halffter).

«...toda visión tiene que ser hacia adelante, no puede ser hacia atrás: hay que hacer lo que no se sabe hacer» (Eduardo Chillida).

A lo mejor, la creatividad artística no es más, ni menos, que curiosidad, mirada obsesiva e inabarcable sobre algo. Lo que obsesiona a Gabriel Erkoreka son los procesos mentales y sobre todo, según dice él mismo, «aquellos que afectan a la memoria y su funcionamiento». Al verterse sobre la música, esta obsesión da elasticidad a los tiempos y ductilidad a las estructuras, según confesión del autor. *Ametsak* (que significa *sueños*) es una serie de tres obras de las que hoy oiremos dos. La primera se estrenó en 2013 en Zaragoza como encargo de PluralEnsemble y la segunda la estrenó Ensemble Court-Circuit en San Sebastián. «Los sueños —dice Erkoreka— nos muestran una realidad distorsionada, donde el tiempo escapa a toda lógica. A mi modo ver, esta alteración en la percepción está íntimamente ligada a la naturaleza de un arte como es la música, que conceptualmente tiene un propósito fundamental: detener el tiempo o situarse más allá de él». El tiempo de Erkoreka, entre la estela de Josué y la de Einstein.

El tercer compositor/explorador de hoy es Alberto Posadas. Como Erkoreka, está empeñado en descubrir ese tiempo que, si se busca bien, aparece escondido en todo espacio. Su obsesión del momento son las pirámides egipcias y, más concretamente, las construidas en la época del faraón Snefru (conocido también como Nebmaat), que gobernó a caballo entre el siglo xxvii y el xxvi antes de Cristo y que introdujo avances clave en el arte de construir pirámides. Posadas se fija en la pirámide encorvada de Snefru que, en realidad, son dos: una triangular sobrepuesta sobre otra trapezoidal. Además, no tiene, como es habitual, una única entrada, sino dos. A propósito de *Nebmaat*, escrita en 2003 para dos instrumentos de viento y trío de cuerda, señala Stefano Russomanno que «el encanto de la pirámide brota de la propia evidencia de su estructura y sus proporciones». Posadas no se interesa por la dimensión simbólica, metafórica o psicológica de la pirámide, sino solo por su geometría. En esta obra y en otras con igual inspiración, usa las medidas de las pirámides «para establecer pautas —continúa Russomanno— con las que

controlar el desarrollo de la materia sonora y sus parámetros».

Intercaladas entre estas tres composiciones/conocimiento, oiremos tres obras que nos llegan desde el territorio de los clásicos, dos antiguas y una de ahora.

Las *Siete canciones populares españolas* son una de las obras clave de Manuel de Falla, el principal compositor de la España moderna. En ellas oímos un folklore inventado, pero verosímil, que los españoles reconocemos e insertamos con naturalidad en nuestra tradición popular. Es una extraordinaria síntesis de aroma de campo y aire de concierto, de sencillez y refinamiento, que Falla, como todo gran creador, es capaz de realizar con sorprendente limpieza. Falla convierte en radicalmente universal una música que, por su naturaleza, no puede ser más local. «Radicalmente», o sea, buscando obsesivamente la raíz, destilando la quintaesencia, hasta poder generalizar lo propio y convertirlo en patrimonio de todos. En ese sentido, la obra forma parte de los más nobles logros del nacionalismo musical europeo. Están escritas en 1914 y las estrenó el 14 de enero del

año siguiente Luisa Vela acompañada por el compositor en el Ateneo de Madrid. El violinista polaco Paul Kochanski, trabajando con el propio Falla, hizo con gran acierto una adaptación para violín y piano de seis de las siete canciones con el título de *Suite popular española*.

Salvo por las clases que pudo dar a Rosa García Ascot, Falla tuvo un solo discípulo: Ernesto Halffter. Adolfo Salazar, el gran crítico musical español de esa época (y quizá también de cualquier otra), quedó fascinado por las primeras composiciones del jovencísimo Ernesto (*Crepúsculos*, para piano) y, después de intentarlo insistentemente, consiguió que Don Manuel mirara el manuscrito de la *petite suite* para trío con piano titulada *Homenajes*, le aceptara como alumno y le apadrinara. En 1925, Ernesto dio un bombazo con su *Sinfonietta* y pudo volar con sus propias alas. A Falla debió gustarle lo que vio en este trío, porque anotó un «ibravo!» en la partitura. La obra cobró nueva vida en 1991, cuando fue rescatada por el Trío Mompou, responsable también de que fuera editada por Max Eschig en 1995. Consiste en cuatro breves homenajes

musicales en los que se evoca la música homenajeada. El primero, *Andantino senza variazioni*, está dedicado a Francis Poulenc; el segundo, *Allegro molto*, a Igor Stravinsky; el tercero, *Lento ma non troppo*, «*Un parfum d'Arabie*», a su mentor, Adolfo Salazar, que había compuesto un quinteto titulado Arabia; y, el cuarto, *Al'après midi d'un faune*.

La *Epístola al transeúnte* la escribió Luis de Pablo en el año 2000 con destino al Ensemble Alternance, que la estrenó en París al año siguiente. Está compuesta para seis instrumentos: flauta, clarinete, trío de cuerda y piano, con la particularidad de que la parte de viola pide también, en determinados pasajes, una viola de amor. Esto se debe a que el viola del Alternance tocaba ambos instrumentos. También puede tocarse, en todo caso, solo con la viola convencional. La obra consta de tres partes —*Mosso assai*, *Vivace agitato* y *Largo pensoso*— y, en palabras del compositor recogidas por José Luis García del Busto, «su título está tomado, ligeramente modificado, de uno de los últimos poemas de César Vallejo. Por lo demás, esta referencia literaria no incide en la forma musi-

cal, que es autónoma, aunque su ambiente sonoro puede evocar el mundo del poeta peruano».

De Pablo se dirige a los viandantes (*O vos omnes que transitis per viam*, oh vosotros que paseáis por la calle), con mucha de la sutileza de Victoria, pero no con el tono lastimero del profeta Jeremías, sino con el sonido «delirante, popular, agresivo, amoroso» que, según De Pablo, es el propio de César Vallejo. Los últimos versos de la *Epístola a los transeúntes* de este poeta son:

«En tanto, convulsiva, ásperamente / convalece mi freno, / sufriendo como sufro del lenguaje directo del león; / y, puesto que he existido entre dos potestades de ladrillo, / convalezco yo mismo / sonriendo de mis labios».

Una sonrisa parecida es la que oímos en esta carta que nos remite Luis de Pablo.

Álvaro Guibert

Fabián Panisello

Compositor y director argentino-español afincado en Madrid, es director y fundador de PluralEnsemble, reconocido como uno de los ensembles de música contemporánea más relevantes de Europa, con ciclos de conciertos regulares en Madrid junto a la Fundación BBVA, giras nacionales e internacionales y amplia discografía.

Es profesor invitado del departamento de Composición del China Conservatory of Music de Pekín desde 2018 y se incorporará como profesor catedrático de Composición en la Escuela Superior de Música Reina Sofía desde la temporada 2020-2021. Previamente, entre 1996 y 2000 fue profesor de análisis musical, de 1996 a 2013 director académico de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y del Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid, y entre 2014 y 2019, director de ambas instituciones. Es compositor residente y profesor de composición en clases magistrales de festivales y academias en Graz, Múnich, Nueva York, Buenos Aires, Shanghái, Nanning, Bogotá, México, Leuk (Suiza), Jerusalén, Tel Aviv y Budapest, entre otras.

Formado por Francisco Kröpfl y Julio Viera en Buenos Aires y con Bogustaw Schaeffer en el Mozarteum de Salzburgo (Magister Artium con premio de excelencia en 1993), completó sus estudios con Elliott Carter, Franco Donatoni, Brian Ferneyhough, Luis de Pablo y Peter Eötvös.

Su ópera *Le Malentendu*, realizada con una Beca Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales de la Fundación BBVA, fue estrenada en 2016 con gran éxito. *Le Malentendu* fue coproducida por el Teatro Colón de Buenos Aires, Festival de Otoño de Varsovia, Neue Oper Wien, Teatros del Canal y Teatro Real de Madrid. Su obra dramática más reciente, el teatro musical multimedia *Les Rois Mages*, en una coproducción internacional y por encargo de la Fundación Ernst von Siemens a través del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música y la Fundación Universidad Autónoma de Madrid, fue estrenada en enero de 2019 recibiendo una gran acogida del público y la crítica, y se representará en la temporada 2019-2020 en ciudades como Niza, Tel Aviv, Múnich, Viena y Klagenfurt, entre otras.

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

Participa en los principales festivales internacionales dedicados a la música contemporánea, como Wien Modern, Bienal de Múnich, Présences, Ars Musica, Ultraschall, Aspekte, MANCA o Klangspuren Schwaz del Tirol. En las recientes temporadas, ha sido invitado como director y compositor residente en el Sound Ways International New Music Festival de San Petersburgo, New Music Week Festival de Shanghái, MANCA

de Niza, Centro Nacional de las Artes (CENART) de México, Fundación Barenboim-Said, Festival Bridges del Konzerthaus de Viena, China-ASEAN Music Week o Academia Internacional de Verano del Mozarteum de Salzburgo.

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

PluralEnsemble

Es un conjunto instrumental especializado en la música de los siglos xx y xxi, fundado por Fabián Panisello, su director titular. Buscando siempre la más alta calidad interpretativa, desarrolla anualmente una temporada estable de conciertos y giras, alternando el repertorio más exigente de solista con obras para conjunto.

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

A lo largo de su trayectoria ha intervenido con gran éxito de crítica y público en los principales festivales internacionales especializados, como son New Music Week de Shanghái, Sound Ways International New Music Festival de San Petersburgo, Música de Estrasburgo, Atempo de Caracas, Présences de París, Ars Musica de Bruselas, MANCA de Niza, Spaziomusica de Cagliari, Aspekte de Salzburgo, IFCP Mannes de Nueva York, el Festival

de Música de Alicante, la Quince-na Musical de San Sebastián, el ciclo de la WDR de Colonia, Nous Sons del Auditori de Barcelona, el Festival de Otoño de Varsovia, Ultraschall en la Konzerthaus de Berlín y Klangspuren Schwaz del Tirol, entre otros.

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

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

10
octubre
2019

19:30h

Retrato I
Falla / Halffter
España en el siglo XXI

Director: Fabián Panisello

12
noviembre
2019

19:30h

Retrato II
Segunda Escuela de Viena
Irlanda en el siglo XXI

Director: Fabián Panisello
Solista: Ana Mª Alonso (viola)

19
diciembre
2019

19:30h

Retrato III
Mahler
España en el siglo XXI

Director invitado: Cristóbal Soler
Solista: Anna Davidson (soprano)

27
febrero
2020

19:30h

Retrato IV
Mantovani dirige a
Boulez y Mantovani

Director invitado: Bruno Mantovani

22
abril
2020

19:30h

Retrato V
Takemitsu / Yun
Oriente en el siglo XXI

Director: Fabián Panisello
Músico invitado: Gustavo Díaz-Jerez (piano)

20
mayo
2020

19:30h

Retrato VI
Adams / Webern
Suiza en el siglo XXI

Director: Fabián Panisello
Solista: Marcus Weiss (saxofón)

Fundación **BBVA**
www.fbbva.es

PluralEnsemble
www.pluralensemble.com

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

www.contrapunto-fbbva.es