

Presidencia Española de la Unión Europea

em 2010.es

**Centro para la Difusión
de la Música Contemporánea**
<http://cdmc.mcu.es>

Auditorio 400 MNCARS. Ronda de Atocha, esquina a calle Argumosa

Centro
para la Difusión
de la Música
Contemporánea

**MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFÍA**

**AUDITORIO 400
MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA**

**temporada CDMC
2009-2010**

LUNES 12ABR10
19:30 horas

**Ensemble Residencias III
(Trío Arbós+Neopercusión)**

Isabel Urrutia, compositora residente
Electroacústica, **LIEM**

PROGRAMA

Bernhard Gander
Isabel Urrutia

Schlechtecharakterstücke
*Sei *+*

Pierre Jodlowski
Mauricio Kagel

24 Loops
Die Stücke der Windrose: Westen

*+ Estreno absoluto, encargo del CDMC

AUDITORIO 400
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

temporada
2009-2010

LUNES **12ABR10**
19:30 horas

Ensemble Residencias III
(Trío Arbós+Neopercusión)

Isabel Urrutia, compositora residente
Electroacústica, **LIEM**

PROGRAMA

Bernhard Gander

Schlechtecharakterstücke (10')

1. Gier
2. Lamento
3. Neid
4. Lamento
5. Geiz
6. Lamento

Isabel Urrutia

*Sei *+ (12')*

— — —

Pierre Jodlowski

24 Loops (8')

Mauricio Kagel

Die Stücke der Windrose: Westen (20')

*+ Estreno absoluto, encargo del CDMC

Ensemble Residencias

Trío Arbós:

Juan Carlos Garvayo, piano
Miguel Borrego, violín
José Miguel Gómez, violonchelo

Neopercusión:

Juanjo Guillem, percusión
Rafa Gálvez, percusión
Juanjo Rubio, percusión

Colaboradores:

Carlos Gálvez Taroncher, clarinete
Marian Moraru, violín
Lavinia Moraru, violín
Rocío Gómez, viola
Vitan Ivanov, contrabajo
Isabel Requeijo, armonio

Un estreno y dos obras recientes de compositores que podemos considerar aún jóvenes –andan entre los últimos 30 y primeros 40–, y una pieza de uno de los clásicos más personales de la vanguardia europea de la segunda mitad del siglo XX, conforman el programa de hoy. La voz original y polifacética de Mauricio Kagel, fallecido en 2008, quedará expuesta junto a las de Isabel Urrutia, Pierre Jodlowski y Bernhard Gander, tres europeos de procedencias varias: española, francesa y austríaca. Este grupo ofrece una idea de la pluralidad estilística que vive la creación sonora actual. Formados de manera convencional en la tradición clásica occidental del Conservatorio, cada uno de ellos busca su particular forma de expresión, y los tres lo hacen basándose en un lenguaje altamente elaborado, que porta el testigo de la vanguardia sonora de nuestro tiempo.

Nacido en Linz, Austria, en 1969, Bernhard **GANDER** estudió piano y dirección el Conservatorio del Tirol, y composición en Graz con Beat Furrer. Completó su formación en el Estudio UPIC de París con Julio Estrada y Curtis Roads, así como en el Swiss Centre for Computer Music de Zúrich. Ha recibido diversos premios, y encargos del Klangforum de Viena, Ensemble Modern, Wien Modern, y Donaueschingen. La escritura de Gander es rigurosa e idiomática, a la vez que enérgica y directa. Su vigor podría emanar del hecho de que sus obras estén frecuentemente inspiradas en el contexto vital del compositor. El propio Gander afirma que en su música el lirismo ha de buscarse con lupa. En su catálogo encontramos frecuentemente piezas en las que alude a su cotidianeidad: la estación de tren que se ve desde su ventana, chicas de revistas eróticas, las canciones de Madonna, el grupo *heavy* Motörhead, los cómics, los *pubs* a los que acude... Todo ello es trasladado por Gander a su música de una manera muy viva y explícita, casi con descaro exhibicionista.

En el caso de ***Schlechtecharakterstücke*** (Piezas sobre el mal carácter), el referente lo hallamos en el propio compositor. Ciertamente, nada hay más inmediato y cotidiano que la convivencia con uno mismo. La obra, concebida para trío con piano, fue encargada por las Jornadas de Nueva Música de Witten, y estrenada por el Trío Arbós en la ciudad alemana en 2009. La serie explora las particularidades de tres rasgos determinados de la personalidad humana: *Gier* (Codicia), *Neid* (Envidia) y *Geiz* (Avaricia). Un *Lamento* sirve como corolario

para cada una de las piezas, cuyos títulos nos remiten de inmediato a los siete pecados capitales. Nada más lejos de la intención del compositor, sin embargo, una idea religiosa o moralizante. Gander trata más bien de reflexionar de una manera descriptiva sobre cada una de estas conductas, y la dificultad de convivir con ellas.

El programa que el propio compositor ofrece para su relato sonoro es el siguiente: *Gier* (Codicia): cada uno para sí mismo, acaparamiento, cada vez más rápido, cada vez más, aún más agudo, aún más sonoro, sin respiración, agresivo, equilibrio ilusorio. *Neid* (Envidia): observación desconfiada de aquello que gozan los demás, a pesar de tener posesiones similares, celos taladradores. *Geiz* (Avaricia): cada uno para sí mismo, aferrarse, contenerse, colocarse por delante de los otros, desarrollo inverso. *Lamento*: falso equilibrio, miserias colectivas, proximidad en el unísono. El motor de *Schlechtere-raterstücke* es el ritmo incisivo y la variación métrica.

La obra fue un encargo de la WDR (West Deutsche Rundfunk) de Colonia.

La vizcaína Isabel **URRUTIA** nació en 1967, y se formó en piano, pedagogía y composición en los Conservatorios Superiores de Música de Bilbao y Madrid, completando su formación con Francisco Escudero y José Luis Campana. Ha impartido clase en diversas instituciones, y actualmente es profesora de instrumentación y orquestación, técnicas de composición, contrapunto y práctica armónico-contrapuntística en Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco. Además, Urrutia imparte conferencias y clases magistrales sobre su música en distintas Universidades y Conservatorios de Europa y América. Sus obras han sido interpretadas en prestigiosos ciclos y festivales internacionales, y varias han sido estrenadas por reconocidos solistas. En el año 2007 ganó el concurso de composición organizado por la A.E.O.S., Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, con su obra *Gerok* para orquesta.

Ya *Gerok*, que en vascuence significa “nosotros mismos”, nos proponía un juego de identidades múltiples reflejadas en la partitura mediante diversos elementos del material escogido por la autora –folclore de variada procedencia– llevados por ella a un alto grado de sofisticación. *Sei*, el estreno de hoy, vuelve nuevamente a servirse de un título en vasco, ya que el vocablo es la forma de aludir en ese idioma al número seis, esto es, los com-

ponentes del Ensemble Residencias, formado por los tres miembros del Trío Arbós más los tres de Neopercusión.

La cuestión de la identidad parece preocupar a Urrutia, lo que pudiera deberse al particular contexto geográfico y político en el que ha crecido. Ha de descartarse de su música, sin embargo, cualquier atisbo de reivindicación política; estaríamos ante la plasmación artística, más o menos consciente por parte de la autora, de un dilema de difícil solución al que ningún vasco de su generación puede sustraerse, y que ella parece entender de una forma rica y abierta. La propia compositora afirma que una de las constantes en su catálogo es el uso de elementos provenientes de la música popular de distintos lugares del mundo. Aunque en esta ocasión se sirve de una melodía original para organizar las alturas e incluso la forma de *Sei*, el sabor modal de la misma nos remite una vez más al universo del folclore. Este material adquiere mayor protagonismo en la sección central de la obra, momento en el que predomina de manera más acusada la escritura horizontal.

Urrutia juega en *Sei* con timbres y texturas fluctuantes, sin perder el referente de la altura, de hecho cada uno de los tres percussionistas cuenta al menos con un instrumento de afinación determinada. El timbre es elaborado de manera compleja por la compositora mediante el aprovechamiento máximo de las posibilidades que ofrecen los registros de cada instrumento, así como por un uso eficiente de las dinámicas. Distintos golpes de arco en las cuerdas, y otros efectos en el resto de instrumentos, contribuyen a la ilusión de juego tímbrico que busca la autora, y que resulta reforzada por el uso de una textura en permanente cambio.

Nacido en Toulouse, Francia, en 1971, Pierre **JODLOWSKI** se formó en el Conservatorio de su ciudad natal en piano y saxofón, y en la Universidad de Lyon en composición instrumental y electroacústica, donde estudió con Philippe Manoury y conoció a Pierre Henry, Jonathan Harvey y Emanuel Nunes. Seleccionado en 1997 por el IRCAM para realizar un curso de nuevas tecnologías aplicadas a la música, una de las constantes de Jodlowski es la exploración de la relación que se establece entre instrumentos y electrónica, así como la integración en su obra de distintas vertientes artísticas. Ha sido galardonado con diversos premios, y es el impulsor de *eOle*, un laboratorio de arte electrónico que tiene entre sus objetivos la promoción de “Novelum”, un festival de música contemporánea en

Toulouse. Es profesor de Nuevas Tecnologías Musicales y de Historia de la Música Contemporánea en la Universidad de Toulouse, y su obra se interpreta en los principales festivales europeos.

Concebida para percusión y cinta, **24 Loops** fue escrita en 2007 por encargo del Centro Internacional de Percusión de Ginebra. La pieza forma parte de un ciclo más extenso que trata de sacar partido del principio de escritura acumulativa, y que a día de hoy ha llevado a Jodlowski a abordar cinco proyectos con esta técnica. El primero de ellos estaba concebido para cuarenta cuartetos de cuerda, uno en escena y treinta y nueve grabados en cinta. La idea surgió a partir de un encargo formulado por una compañía de baile que quería inspirarse en la música de Steve Reich. Aunque los bucles superpuestos están lejos de la técnica del norteamericano, Jodlowski afirma que hay algo de esa dramaturgia en esta serie de obras. A lo que claramente nos remite el uso del *loop* (bucle), un efecto típico de los recursos electrónicos trasladado por el compositor al ámbito instrumental y a la propia escena, es a la tradición francesa de música electrónica iniciada en su día por Pierre Schaeffer y Pierre Henry.

Efectivamente, los *loops* a los que alude el título no están sólo en la parte sonora, sino también en la puesta en escena ya que, como si se tratara de un juego infantil, los músicos han de colocarse en fila india, y cuando cada uno de ellos llega al principio para tocar el fragmento que le corresponde, ha de volver de nuevo al final y esperar una vez más su turno. Estos desplazamientos realizados mediante la técnica de relevo, implican una gestualidad que en sí misma es un *loop* escénico. La partitura expone veinticuatro células, así como el número de veces que ha de ser tocada cada una de ellas, además de las baquetas y el modo de ataque que cada fragmento requiere. El primer músico toca la célula inicial el número de veces señalado y, cuando concluye, cede su puesto al siguiente instrumentista, que enlaza con el fragmento inmediato; así hasta concluir las 24 células. La cinta pregrabada repite en eco la parte instrumental tocada por los músicos en directo, aunque el compositor pretende transmitir la sensación de que todo el proceso está teniendo lugar en tiempo real. Los instrumentos del *set* de percusión han de ser escogidos en función de su similitud con los grabados en la cinta: timbal pequeño, caja, *roto-toms*, platos suspendidos, juego de *blocks* agudos, y *block* japonés sobreagudo. Desde el

momento en que es disparada la parte electrónica, los músicos han de ceñirse escrupulosamente a lo que está marcado en la partitura, para lograr ajustarse al efecto de superposición que quiere lograr el compositor, una metáfora del proceso mecánico que alude, según Jodlowski, a la “dialéctica de la relación hombre-máquina”. A la hora de terminar la pieza, los percusionistas pueden escoger entre concluir de forma abrupta al final de la última célula, interrumpiendo la cinta con el último toque de la caja, o pueden dejar sonar la cinta en bucle, lo que serviría como punto de partida para una improvisación colectiva.

Die Stücke der Windrose (Las piezas de la rosa de los vientos) es un ciclo de obras escritas por Mauricio **KAGEL** entre 1989 y 1994, que se cierra con *Westen* (Oeste). El ciclo completo está concebido para orquesta de salón, e incluye clarinete, piano, armonio, dos violines, una viola, un violonchelo, un contrabajo y percusión. La serie supone una exploración *kageliana* por varios de los rumbos a los que apunta la rosa de los vientos. La propia experiencia vital de Kagel, compositor de origen argentino asentado e integrado en Europa, congrega en sí misma la mirada del europeo y la del “otro”, y él mismo afirma que no cree en una única identidad cultural sino en identidades fragmentarias: “mientras trabajaba en los esbozos de este ciclo, decidí cambiar a menudo las localizaciones geográficas de mi contemplación musical. Quizá esto tenga que ver con el hecho de haber nacido en el hemisferio sur y haber pasado la primera parte de mi vida allí, incluyendo mi etapa de formación. (...) Muchas sensaciones quedan asociadas a puntos diferentes del planeta, y divergen notablemente de las impresiones que sobre los mismos hechos puedan tener los europeos. Incluso hoy, no relaciono necesariamente el sur con el calor, sino más bien con el frío”. No deja de ser llamativo que la música esté concebida para una formación instrumental típica del entretenimiento burgués, una orquesta de salón, cuya plantilla permanece invariable a lo largo del ciclo, excepto en lo concerniente a los instrumentos de percusión. Según Kagel, su uso personal de estos efectivos contribuye a aumentar en nuestra percepción lo relativo de aquello que los puntos cardinales parecen señalar.

En *Westen* el compositor pone de manifiesto su visión subjetiva cuando declara que le habría gustado llamar a su obra algo así como “Eoste”, lo que da una idea del carácter integrador

de la pieza, que reúne elementos sonoros de diversos puntos del globo. Se trata de resaltar los mutuos intercambios entre culturas, como la “africanización” de Norteamérica, o la “americanización” de la música africana, y para ello se sirve de *tempi* contrastantes, ecos de *music hall*, patrones rítmicos repetitivos, y una exploración por los registros extremos de los instrumentos. La vena escénica del compositor se hace patente también en *Westen* cuando pide a los músicos que, al final, miren hacia el oeste.

María Santacecilia, musicóloga

ENSEMBLE RESIDENCIAS

Se establece como grupo gracias al fruto del trabajo conjunto durante los últimos años del Trío Arbós y del Grupo Neopercusión, dentro del ciclo “Residencias” promovido por el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea.

En el año 2005, el compositor Jorge Fernández Guerra lanzó la idea de “Residencias”: una plataforma que tenía como objetivo la realización de ciclos de conciertos dentro de la temporada del CDMC en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, interpretados conjuntamente por grupos españoles de pequeño formato y de reconocido prestigio dentro del panorama internacional de la música actual, junto a destacados solistas invitados.

Trío Arbós y Neopercusión, dos grupos que comparten años de constante trabajo, una trayectoria ascendente y la pasión y el rigor a la hora de abarcar el repertorio contemporáneo, han conformado un conjunto que, desde su presentación, ha fascinado a público y a crítica especializada por sus sorprendentes y extraordinarias interpretaciones y por su compromiso con la música de vanguardia.

Desde 2005, el Ensemble Residencias ha realizado un gran número de estrenos mundiales y nacionales, ha interpretado importantes obras del repertorio de autores como Stockhausen, Carter, Crumb, Kyburz, Spahlinger, Vivier, Harvey, Xenakis, Sciarrino, Fedele, Aperghis, Feldman, Davidovsky, Lindberg, Zimmermann, Wenjing, Ferneyhough, etc., y ha inspirado novedosas creaciones de compositores como Jesús Torres, Mauricio Sotelo, Eneko Vadillo, Alberto C. Bernal, Miguel Álvarez Taroncher, Gregorio Jiménez, Ramon Humet, Oliver Rappoport, Voro García, María de Alvear, Ramón Lazkano, Carlos Cruz de Castro, José Minguillón, Isabel Urrutia, José Río-Pareja, y Juan María Cué, consolidándose como uno de los proyectos más interesantes y atractivos de la música contemporánea española.

Desde el año 2008 el Ensemble Residencias organiza y protagoniza los Encuentros de Música Contemporánea de Gijón (Asturias): un espacio de encuentro entre intérpretes, público y compositores, articulado en torno a conciertos, talleres y mesas redondas que han suscitado un gran interés a nivel nacional.

Recientemente el Ensemble Residencias ha grabado la obra *de Oscura Llama* de Mauricio Sotelo para el sello Glossa-Diverdi en colaboración con el flautista Roberto Fabbriciani, el contrabajista Stefano Scodanibbio, y el cantaor Arcángel, dirigidos por el propio compositor. Esta obra ha sido interpretada dentro de la temporada de conciertos del CDMC en marzo de 2010.

Ensemble Residencias

Trío Arbós:

Juan Carlos Garvayo, piano
Miguel Borrego, violín
José Miguel Gómez, violonchelo

Neopercusión:

Juanjo Guillem, percusión
Rafa Gálvez, percusión
Juanjo Rubio, percusión

2010

19:30 h.

AUDITORIO 400 MNCARS CDMC, TEMPORADA 2009-2010. Próximos conciertos

Lunes, 19 de abril

ENSEMBLE MADRID

"Encuentro Palermo-Madrid"

PROGRAMA

Giovanni **SOLLIMA**: *Siciliana con variazione* **

Salvatore **SCIARRINO**: *Omaggio a Burri* **, *Esplorazione del bianco II* **

Arild **SUÁREZ**: *Solo nº 2* *

José Luis **TURINA**: *La commedia dell'arte*

Carlos **CRUZ DE CASTRO**: *Boceto de Palermo* *

Lunes, 26 de abril

CAMERATA DE MADRID

José Luis **TEMES**, director. Manuel **GUILLÉN**, violín

PROGRAMA

Juan de Dios **GARCÍA AGUILERA**: *Océanos*

Eduardo **PÉREZ MASEDA**: *Frondosas (Formas naturales II)* **

Zulema **DE LA CRUZ**: *Concerto grosso*

Juan **MEDINA**: *Concierto para cuerdas*

Lunes, 10 de mayo

ENSEMBLE KURAIA

Andrea **CAZZANIGA**, director

PROGRAMA

Zuriñe **FERNÁNDEZ GERENABARRENA**: *Zorion*

César **CAMARERO**: *Reverso 2*

Luca **BELCASTRO**: *Nero come il mare oceano*

Gabriel **ERKOREKA**: *Izaro*

María Eugenia **LUC**: *You*

Luis **DE PABLO**: *Epístola al transeúnte*

Lunes, 17 de mayo

CORO Y SOLISTAS DE LA ORCAM

Jordi **CASAS**, director

"Cristóbal Halffter, 80 aniversario"

PROGRAMA

Dos Motetes, Ricercare, Ecos de un antiguo órgano,

De verborum et speculorum ludis

* Estreno mundial ** Estreno en España

Centro para la Difusión de la Música Contemporánea

director **Jorge Fernández Guerra**

coordinadora de producción

y asistente del director **Charo López de la Cruz**

gerencia **Enrique García**

administración **Mercedes Tenjido**

Patricia Gallego

servicios de prensa **Gema Parra**

Laboratorio de Informática y Electrónica Musical (LIEM-CDMC)

coordinador **Adolfo Núñez**

audio **Juan Ávila**

software **Juan Andrés Beato**

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Santa Isabel, 52.

28012 Madrid

Tels. 91 7741072 - 91 7741073

Fax. 91 7741075

<http://cdmc.mcu.es>

cdmc@inaem.mcu.es

Catálogo general de publicaciones oficiales

<http://publicaciones.administracion.es>