

KURAIYA

XII JORNADAS DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA

ENSEMBLE KURAIYA

LUNES 8 DE NOVIEMBRE 2021
20:00H

PROGRAMA

Knudage Riisager: Sonata (1927)- 14'

Para flauta, clarinete, violín y violonchelo

I. Allegro

II. Andante

III. Rondo

Joan Guinjoan: Aniversari (1993) -7'

Para violín y violonchelo

María Eugenia Luc: Los personajes (1984, rev. 2006)-

6'

para clarinete solo

Sofia Martínez: Meditación azul (2018), 5'

para violín solo

Mikel Chamizo: Monotone de notre nuit (2019), 7'

Para flauta y violonchelo

Eduardo Costa: ¡Kuraia! (2017)-10'

Para flauta, clarinete, violín y violonchelo

INTÉRPRETES

María Eugenia Luc, *dirección artística*

Luis Ibiricu, *violín*

Belén Fernández, *violonchelo*

Sergio Barranco, *clarinete*

Xabier Calzada, *flauta*

El **programa** propone un recorrido en los últimos cien años de música a partir de la sonata del compositor danés Knudage Riisager (1928) hasta la obra de Eduardo Costa "¡Kuraia!", dedicada a nuestro conjunto y que se estrenó en 2017.

El concierto teje un diálogo imaginario entre compositores del pasado y actuales, entre distintas estéticas y sensibilidades que conviven y se alimentan la una de la otra.

Una parte importante del concierto es dedicada a la creación actual española con la presencia de obras de los compositores Mikel Chamizo, María Eugenia Luc, Sofía Martínez y Eduardo Costa.

Ensamble Kuraia:

El Ensemble Kuraia de Bilbao fue fundado en 1997 por la compositora María Eugenia Luc, su actual directora artística. El grupo tiene como prioridad difundir las obras de los compositores de nuestro tiempo y dotarles de un conjunto profesional de excelente calidad con el cual colaborar estrechamente.

Ensemble Kuraia actúa regularmente en importantes festivales y eventos dedicados a la música contemporánea en Europa y América latina: Universität der Kunst y Hochschule für Musik de Berlín, Labirinti sonori (Parma, Italia), Conservatorio de Milán (Italia), Music around (Strasbourg, Francia) Arsonic (Mons, Bélgica), Premios Fundación SGAE-CNDM, Festival de Alicante, Temporada del CNDM, Auditorio del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Teatros del Canal (Madrid), Ciclo Fundación BBVA y Museo Guggenheim de Bilbao, Quincena Musical de San Sebastián, Festival de Música Contemporánea de Córdoba, L'Auditori de Barcelona, Temporada de conciertos Rondó (Milano y Monza, Italia), Centro Nacional de las Artes (México D.F.), FIMCC de Lima (Perú), entre otros.

La crítica ha elogiado en varias ocasiones al conjunto de Bilbao: "uno de los ensembles de música contemporánea de referencia en España" (Scherzo); "todo con excelente interpretación del Ensemble Kuraia" (Ritmo); "unos músicos fantásticos" (Diario Información); "un excelente conjunto" (Doce notas), "sólido y muy capaz" (El diario vasco), "de muy alta calidad" (El comercio, Lima).

Ensemble Kuraia es la agrupación residente de los Encuentros de Música Contemporánea Kuraia y del Conservatorio "J.C. Arriaga" de Bilbao.

Sus proyectos se distinguen por calidad, versatilidad e innovación. En 2014 ha colaborado con la artista Yoko Ono en su performance "Sky piece to JC" en ocasión de la exposición dedicada al artista en el Museo Guggenheim de Bilbao.

En 2015 se ha presentado su disco "De aire y luz" (sello Orpheus), integral del homónimo ciclo musical de María Eugenia Luc. El disco, recibido con excelentes críticas en todos los medios especializados, fue galardonado con el Melómano de Oro en 2016.

Realiza encargos a los compositores y desarrolla programas de difusión de la música contemporánea y proyectos pedagógicos en colaboración con Musikene, Klangzeitort de Berlín, Conservatorio de Milán, Conservatorio Superior de Pamplona, el Museo Guggenheim de Bilbao y la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Ha producido documentales sobre Luis De Pablo y Félix Ibarrodo (programados en varias ocasiones por el canal de televisión autonómico EITB), además de estrenar producciones de óperas de cámara y de obras de teatro musical ("La historia del soldado" de Stravinski y la ópera del compositor checo Viktor Ullmann "Der Kaiser von Atlantis").

Entre los muchos compositores que han colaborado personalmente con Kuraia figuran: Luis De Pablo, Joan Guinjoan, Leonardo Balada, Félix Ibarrodo, Doina Rotaru, José Manuel López López, Gabriel Erkoreka, Ramón Lazkano y un largo etcétera.

Ensemble Kuraia recibe el apoyo de INAEM, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Vizcaya, Ayuntamiento de Bilbao, AIE, Musikabulegoa, Fundación SGAE e Instituto Vasco Etxepare.

María Eugenia Luc

Compositora, docente en Musikene y directora artística del Ensemble Kuraia.

Sus obras fueron premiadas por: Instituto ITALO-LATINOAMERICANO de Roma, I.M.E.B. - Bourges, I.S.C.M. (International Society of Contemporary Music), Departamento de Cultura de Gobierno Vasco, Premio Internacional SGAE de Música Electroacústica, Ars Contemporanea.

Su música se ha estrenado e interpretado en auditorios y festivales de Europa, Asia y América: Teatro Colón (Buenos Aires), Kunitachi College of Music (Tokio), Hochschule für Musik (Berlín), Royal Academy of Music (Londres), Théâtre du Port de la Lune (Bordeaux), Palazzo Chigi Saracini (Siena), Instituto Goethe de París y Roma, Accademia Internazionale della Musica (Milano) Auditorio 400 - Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Festival Musica Strasbourg, Quincena Musical Donostiarra (San Sebastián), Ciclo de Música Contemporánea de la Fundación BBVA (Bilbao), Festival Aujourd'hui Musique (Perpignan), Festival Festival Arte e Scienza di Roma, entre otros.

Entre 2003 y 2010 ha sido profesora de la de Facultad de BB.AA y del Máster en Artes Escénicas de la Universidad del País Vasco y desde 2004 es profesora de MUSIKENE - Centro Superior de Música del País Vasco.

La obra a interpretar, "Los personajes" es una obra juvenil compuesta durante su etapa argentina en 1984 y que fue luego revisada en 2006 para su interpretación en programas más recientes.

Una atmósfera de sosegada meditación impregna toda la pieza y muestra el interés de la compositora por crear un discurso expresivo y lleno de delicadeza en el cual los distintos elementos musicales asumen la identidad de personajes ficticios en constante interacción y diálogo.

Sofia Martínez: *Meditación azul, para violín solo.*

Compositora nacida en Vitoria- Gasteiz (1965).

Sus obras han sido interpretadas en Musikaste de Rentería, la temporada de la Orquesta de Bilbao, la temporada de la Orquesta de Bayona, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Festival Manca de Niza , Centro de Arte Reina Sofia, , Circulo de Bellas Artes de Madrid , Quincena Musical de San Sebastián, Festival de Musica y Danza de Granada , Jornadas de música electroacústica de Vitoria, , Academia de España en Roma, Instituto Cervantes de Paris, Teatro Groggia de Venecia ,Festival de Alicante y en otras ciudades como Viena, La Habana y Tokio. Ha obtenido el premio de composición “Eresbil” y ha recibido una mención especial por su obra “Apolo y Dafne “en el concurso de composición del Colegio de España y del INAEM.

En 2006 se le dedicó un monográfico sobre su obra en el Centro Reina Sofia de Madrid, a cargo de solistas de la ORCAM. En esa ocasión la Orquesta de la Comunidad de Madrid estrenó su obra “Roma”.

En 2007 es nombrada profesora de composición en el Conservatorio Superior de Las Palmas. Entre el 2008 y el 2020 sus obras “Estelas en la mar”, “Une tragedie industrielle” y “Soñando, son interpretadas en giras nacionales e internacionales por el grupo Sinkro, en Slony Brook University New York y Massachusietts University- Amherst (EEUU), Festival de Chihuahua (México) sala E-Werk de Freiburg (Alemania), en Italia y España.

Sus obras han sido objeto de encargos por el CDMC, INAEM, Ministerio de Cultura francés, Gobierno Vasco y Quincena Musical.

Sus investigaciones le llevan a explorar aspectos del principio de incertidumbre de la física cuántica aplicados a los cuartos de tono y los glissandos lentísimos que hacen perder los puntos de referencia tradicionales de las notas y del tiempo. No se trata de encontrar la precisión de la nota, sino su parte más secreta, hacia un camino interior.

Lo obra *Meditación azul para violin solo* (2018) es fruto de esta exploración. Fue un encargo del BBVA y el estreno corrió a cargo de la violinista Alexandra GreffinKlein.

“Fue mi interés por la capacidad terapéutica de la música, y la relación de frecuencias elevadas y frecuencias bajas entre colores y sonidos, lo que inspiró el título. Para la composición de “*Meditación azul*” trabajé con el violinista Agustí Coma sobre diversos aspectos técnicos del violín. Buscaba hacer una obra humana y espiritual. En la prolongación de los glissandos como la respiración, con la fragilidad del sonido que lleva hacia la interrogación, lo no dicho, hacia un camino interior”.

Mikel Chamizo: *Monotone de notre nuit*, para flauta y violonchelo

Sobre fragmentos de "La victoire de Guernica" de Paul Éluard

Mikel Chamizo (Tolosa, 1980) estudió composición en Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco, con Ramon Lazkano, Gabriel Erkoreka y Stefano Scarani. Su música se ha interpretado en países como Francia, Suiza, Italia, Polonia, Suecia o Chile, en festivales y ciclos como La Biennale di Venezia, Forum Wallis, Musica Electronica Nova, Le Quartz, Sound and Music Computing Conference, Quincena Musical de San Sebastián, Fundación Juan March, Ensems, etc. Entre sus proyectos más recientes destacan "Under Lockdown", un ciclo de miniaturas sobre el confinamiento que tuvo una importante repercusión; "Navigare necesse est", una exploración musical de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano realizada junto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi y la Sociedad Coral de Bilbao; o su participación en el proyecto pedagógico de música contemporánea Soinua iratzarri, que la organización de San Sebastián 2016 seleccionó entre las iniciativas más destacadas de la Capitalidad Cultural Europea.

La primera versión de "Monotone de notre nuit" fue escrita para un concierto temático que coincidió con el 80 aniversario del bombardeo de Gernika. Había de interpretarse tras una audición de La Victoria de Guernica de Luigi Nono, de cuyo final surgía Monotone sin solución de continuidad. Esa es la razón de que comparta con la obra de Nono algunos elementos esenciales: principalmente el texto de Paul Éluard, pero también la serie que empleó el italiano en su composición. Los medios de ambas, sin embargo, no podrían ser más extremos: si Nono tuvo a su disposición una gran orquesta y un coro para expresar en toda su magnitud la gravedad de los sucesos de Gernika, yo contaba tan solo con una flauta y un violonchelo. Así que me decanté por todo lo opuesto a la masiva sonoridad de Nono: una pieza que se desenvuelve en los límites del silencio, entre el estupor de la muerte y los ecos de la memoria.

La versión revisada de Monotone de notre nuit, ya como pieza independiente, fue estrenada por el Ensemble Kuraia el 3 de noviembre de 2019 en La Cárcel de Segovia, dentro de la programación de las XXVII Jornadas de Música Contemporánea de la ciudad.

Texto de la obra

Voici le vide qui vous fixe
 Votre mort va servir d'exemple.
 Ils disaient désirer la bonne
 intelligence
 (zioten)
 Ils rationnaient les forts,
 (indartsuak)
 ...les fous.
 Faisaient l'aumône,
 (txanpon baten erdia)
 un sou en deux.

Hildakoak agurtu zituzten
 (les cadavres)
 adeitasunez gainezka.

Ils persévèrent ils exagèrent
 Ils ne sont pas de notre monde.
 Parias la mort la terre et la hieure
 De nos ennemis ont la couleur
 Monotone
 Monotone
 Monotone
 De notre nuit.

Eduardo Costa: *¡Kuraia!*

Para flauta, clarinete, violín y violonchelo

Eduardo Costa Roldán (Madrid, 1968) se formó en el Conservatorio Superior de Música de Madrid y en la Universidad Goldsmiths de Londres donde obtuvo la máxima calificación. Su música ha sido interpretada en numerosos países Europeos así como en Cuba, Japón, Méjico, Singapur, Australia, China y USA y ha sido retransmitida en ocasiones por Radio Nacional de España. Dos de sus composiciones han aparecido en sendos discos compactos. Su más reciente estreno ha sido en 2015 en el Teatro Monumental de Madrid donde Julián Elvira como solista y la Banda Sinfónica Municipal de Madrid interpretaron Pronomos Savage Dances.

¡Kuraia!

En la traducción del euskera Kuraia significa: valor o coraje. Es una obra inspirada en esta palabra, en el proceso que vive el ser humano cuando debe hacer acopio de valor o coraje para enfrentarse a situaciones difíciles. El valor o el coraje es algo esquivo y variable a veces pero cuando las circunstancias obligan nace de una necesidad primaria. Se desarrolla en nuestro interior poco a poco hasta explotar en un gesto que nos libera, nos alivia o nos salva. Pienso en la multitud de personas que no siendo como la mayoría, deben encontrar el valor suficiente para, sencillamente, ser ellos mismos.

Un motivo musical impregna toda la obra. Consiste en una sucesión de alturas inspiradas en los fonemas y vocales del título. Este motivo genera prácticamente todo el material musical que, al igual que el coraje, va gestándose y evolucionando a lo largo de la obra.

Knudage Riisager (1897-1974): Sonata

Riisager es una figura muy relevante de la música danesa del siglo XX.

En 1923 marchó a París para estudiar con Albert Roussel y Paul Le Flem, de los cuales asimiló el neoclasicismo francés de aquellos años. Su música también recibió ciertas influencias del grupo de Los Seis y de Igor Stravinsky.

Más tarde estudió en Leipzig con Hermann Grabner.

Vuelto a Dinamarca emprendió una reconocida carrera de compositor obteniendo grandes éxitos en el campo de la música de ballet y sinfónica. Desde 1956 hasta 1967 fue director de la Royal Danish Academy of Music.

La sonata para cuarteto mixto de flauta, clarinete, violín y violonchelo se estrenó en 1929 en Berlín y bien refleja la producción de aquellos años del compositor, todavía vinculada a un lenguaje neoclásico, pero con unos rasgos armónicos y motivicos muy personales.

Joan Guinjoan (1931-2019): Aniversari

Joan Guinjoan es una de las principales figuras de la música europea de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días.

Ha obtenido numerosos premios; entre los más importantes figuran los nombramientos como Chevalier des Arts et des Lettres en 1981 y Officier des Arts et Lettres en 1990 por el gobierno francés. También en 1990 ganó el Premio Nacional de Música, y en 1999 le fue concedida la Cruz de Sant Jordi. El 29 de octubre de ese mismo año fue investido doctor honoris causa por la Universidad Rovira i Virgili³ y nombrado profesor residente en la Universidad de Santa Bárbara, Estados Unidos. En 2004, fue galardonado con el V Premio Iberoamericano de la Música Tomás Luis de Victoria, considerado el equivalente al Cervantes de la música culta. Fue miembro honorario de Kuraia desde su fundación.

La obra Aniversari es un ejemplo magistral de sobriedad y refinamiento. Está enteramente basada en el uso tímbrico de los armónicos de los dos instrumentos. A pesar del empleo de un material sonoro tan diáfano el compositor crea un discurso extremadamente variado y convincente.

