

OCAZ ENIGMA

XII JORNADAS DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA

OCAZ ENIGMA

MARTES 9 DE NOVIEMBRE 2021
20:00H

PROGRAMA

Marina Picaporte (1996), Pangea (2021) 8'**

Anna Bofill (1944), Los caminos del agua* (2021)
inspirada en la obra destruida de Serrano "Viaje a la luna en el fondo del mar"

(obra oculta)

Julián Ávila (1982), Descomposición #2* (2021)
inspirada en la obra destruida de Serrano "Viaje a la luna en el fondo del mar"

(obra oculta)

Nuria Núñez (1980), Migraciones (2019)

(obra oculta)

* Estreno. Encargo de la OCAZEnigma.

** Estreno. Obra ganadora del II Concurso de Jóvenes Compositores/as "Juan José Olives".

INTÉRPRETES

Antonio Nuez, flauta

Emilio Ferrando, clarinete

Victor Parra, violín

Zsolt Tottzer, violonchelo

Juan Carlos Segura, piano

Asier Puga, director artístico y musical

Viaje a la luna en el fondo del mar Homenaje a Pablo Serrano

“El hombre no se conforma con sus pasos sobre la tierra. La tierra, está conquistada. El ojo del hombre avizor está alerta al misterio de los nuevos espacios celestes y submarinos.”

Estas palabras son del escultor aragonés Pablo Serrano (1908-1985), uno de los grandes escultores del siglo XX en nuestro país, así como uno de los miembros fundadores del mítico grupo El Paso. Este programa pretende ser un viaje sonoro por medio del creador y su obra. Un cruce de caminos donde los límites entre lo escultórico y lo musical se funden.

El programa se centra en dos encargos a dos relevantes creadores españoles como Julián Ávila y Anna Bofill, quienes han compuesto sus obras inspirándose por un aspecto o trabajo concreto de Serrano. El concierto se completa con la obra “Migraciones” de Nuria Núñez (estrada por la OCAZENigma en 2019), y por la obra ganadora del II Concurso de Jóvenes Compositores/as “Juan José Olives”, así como por otras composiciones que permanecerán ocultas al público durante el concierto, siendo desveladas al final.

“De una humanidad cansada y envejecida puede surgir todavía una nueva fuerza creadora y conquistadora”, afirmó Pablo Serrano. En este programa se conjuga precisamente eso, la fuerza creadora del martillo unida a la cuerda frotada; del cincel al aire sonoro de un instrumento de viento. Herramientas con las que dirigirnos a nuevas conquistas a las que solo el arte nos puede llevar. Un viaje a la luna, pero desde el fondo del mar.

Este programa ha sido desarrollado en colaboración con el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza.

ORQUESTA DE CÁMARA DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA. GRUPO ENIGMA

La Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza "Grupo Enigma" dio su concierto de presentación el 21 de noviembre de 1995.

Fue fundada por el maestro Juan José Olives, director de orquesta y compositor canario, que fue su director artístico y titular desde los inicios de la orquesta hasta su fallecimiento en diciembre de 2018. Olives aportó al grupo su personal impronta y el ideario alrededor del cual Enigma ha crecido y continúa trabajando.

En varias ocasiones la OCAZ Enigma ha ofrecido obras sinfónico-corales: "Rosamunda" de Schubert, "Requiem" de Fauré, sinfonías de Haydn, Mozart, Beethoven y distintas piezas de Wagner, Britten o Dvorák. Invitada a participar en distintos festivales y ciclos, la orquesta ha visitado, entre otras ciudades, Madrid, Barcelona, La Coruña, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, México, La Habana, París, Londres, Moscú, Sofía, y Dublín.

En el capítulo de grabaciones la orquesta tiene en su haber un disco enteramente dedicado a Joaquín Homs (destacado como disco excepcional en las revistas "Ritmo" y "Scherzo"), un segundo compacto que reúne obras de compositores actuales aragoneses y sendos monográficos dedicados a Angel Oliver y a Luciano Berio. Como formación sinfónica existe un CD con la "Misa en mi bemol" de Schubert. Entre los últimos trabajos se encuentran la grabación de un CD con música de Paul Hindemith. La orquesta ha realizado también grabaciones para RNE-Radio Clásica y Catalunya Ràdio.

Además de sus conciertos de temporada y extraordinarios, la orquesta realiza, desde 1997, una importante labor de difusión y conocimiento de la música entre los más jóvenes mediante el programa de Conciertos Pedagógicos y Concierto en Familia. En los últimos años, merecen especial mención los conciertos del 2007 dedicados a la ópera Carmen de Bizet, a las relaciones entre la danza y la música en 2008, en 2011 a la Historia del elefante Babar de Poulenc, destacando especialmente los conciertos de 2010, con la colaboración de los Titiriteros de Binéfar, en el ambicioso proyecto El retablo de Maese Pedro de Falla con escena.

En cuanto a la presencia en festivales y foros internaciones, en los últimos años la OCAZEnigma ha estado presente en el Festival Aujourd'hui Musiques (2008), ExpoZaragoza (2008), Festival de Músicas de Torroella de Montgrí (2008), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2009), Museo Reales Casas en Santo Domingo-República Dominicana (2010), Centro Nacional de las artes-México (2010), Église Saint Marcel (2010), Moscow State Philharmonic Society (2010), Bolívar Hall de Londres (2010), Bulgaria Concert Hall de Sofía (2010), Fundación BBVA-Bilbao (2010), Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante (2007, 2010, 2012), Sendesaal de Bremen-Alemania (2011), The Theathre-Consevatory of Dublín (2011), Sala de la BBK de Bilbao (2011, 2012), el X Festival Bernaola de Vitoria (2013), Auditorio Nacional de Música de Madrid (2016), Alicante Actual (2016), Auditorio de Tenerife (2017) MNCARS (2017) Festival Música Contemporánea de Córdoba (2018), Festival Asisa en Villaviciosa de Odón (2018), Museo Nacional de Arte Reina Sofía Auditorio 400 (2019) y Festival de Ensems Valencia (2019), Festival CLASS_IK Lanzarote(2020), XXXI Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNDM(2020).

Finalmente, durante los meses de octubre y noviembre 2021 ha organizado las XII Jornadas de Música Contemporánea Española MUSICA XXI.ZARAGOZA, además de una gira de conciertos que incluye ciudades como Madrid, Bilbao, Zaragoza y Barcelona.

ASIER PUGA, *director artístico y titular*

Asier Puga, director titular y artístico de la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza - Grupo Enigma y de la Orquesta de Cámara "Gregorio Solabarrieta", así como director musical de Ciklus Ensemble, se forma como director de orquesta en el prestigioso Royal College of Music de Londres, consiguiendo las más altas calificaciones (Distinction).

Asier Puga ha sido director asistente de Robert Treviño y de la Orquesta Sinfónica de Malmö (Suecia) durante el Festival Beethoven 2019, en el que se interpretaron y grabaron todas las sinfonías de Beethoven. Así mismo, Asier fue el director musical asistente de la cuarta producción de la Ópera de Oviedo en su temporada 2019-20, con Will Humburg y Guy Joosten como director musical y de escena respectivamente. Junto con Ciklus Ensemble ha grabado dos discos basados en la obra de teatro musical de Iñaki Estrada: "Gargantúa" (2017) y el radiodrama "Heart of Darkness" (2019).

Debido a su gran interés por la música contemporánea, Asier ha dirigido alrededor de 60 estrenos absolutos tanto en España como en Inglaterra, y ha trabajado con compositores como Núria Giménez-Comas, Juan José Eslava, Iñaki Estrada, Nuria Núñez, José Luis Campana, Lisa Illean, o Cheryl Frances-Hoad, entre otros muchos.

COMENTARIOS DE LAS OBRAS

Marina Picaporte | Pangea

Pangea, en síntesis, es un viaje sonoro evocado por la teoría de la deriva continental de Alfred Wegener (1912). En ella se describe el desplazamiento lento y continuo de las masas continentales; un constante devenir entre la creación y la destrucción, el caos y el orden, el bien y el mal. Técnicamente la pieza se construye a partir de armonías cuatriádicas enlazadas entre sí. De manera procesal, éstas se van contrayendo y dilatando mediante la suma y acumulación de texturas, la variación rítmica y el silencio.

Anna Bofill | Los caminos del agua

Esta obra está hecha pensando en el mural realizado con elementos reciclados, del escultor Pablo Serrano llamada "Viaje a la luna en el fondo del mar", que después de haber sido colocada en la pared del vestíbulo de un hotel, fue desmontada y almacenada por piezas. Solo quedan las piezas del desmonte y un croquis a lápiz del proyecto. Este croquis ha sido el motivo que ha desencadenado todo mi trabajo para encontrar la idea para mi obra. En ella recojo las ideas de viaje, de fondo del mar y de la luna, así como también recojo algunos elementos de los objetos reciclados que al parecer el escultor recogió para su mural, como una máquina de escribir y una máquina de coser. Todo esto configura un paisaje de marcado carácter onírico, como debió ser el mural del escultor.

Imagino un recorrido en el fondo del mar como inicio de la obra, que construyo en seis fragmentos. Los primeros tres con flauta, clarinete en sib, violin y cello y los últimos tres se substituye la flauta por piccolo y flauta contralto en sol, y el clarinete por clarinete bajo. En los demás fragmentos encontramos campos de frecuencias de aleatoriedad controlada en los ataques y las duraciones, una reconstrucción de un tema de Francesca Caccini en forma random, una estructura arborescente bastante ligera con interrupciones de ritmo obsesivo en recuerdo de las máquinas de escribir y coser, juegos de pequeñas figuras melódicas y articulaciones intercalando otros ritmos obsesivos, variaciones de densidad mezcladas con notas pedal y ritmos morse y articulaciones diversas para expresar la visión de un paisaje lunar.

Julián Ávila | Descomposición #2

El grupo Enigma –ensemble especializado en la interpretación de música contemporánea de repertorio y de nueva creación–, propone un proyecto con estrenos de compositores jóvenes de relevancia dentro del panorama creativo español para girar en el último trimestre del año 2021 bajo la dirección de Asier Puga. El proyecto Viaje a la Luna en el Fondo del Mar que propone el Ensemble Enigma, vincula cada una de las piezas de estreno con una obra del escultor Pablo Serrano. El título del proyecto se corresponde con la obra homónima de Pablo Serrano que fue destruida por la empresa que encargó su realización al no gustarle el resultado de la misma. Varios litigios del escultor contra la empresa muestran el impacto que tuvo en el artista este acto de destrucción por parte de la empresa (1962).

Posteriormente, la artista alicantina Juana Francés pareja de Pablo Serrano, pertenecientes ambos al grupo El Paso de Madrid, y tras la muerte de Pablo Serrano (1985), se adentra en una etapa no figurativa caracterizada por la violencia gestual del dripping. A esta etapa se le dedicó una de sus últimas exposiciones titulada Hasta el Cielo desde el Fondo del Mar.

Descomposición #2 de Julián Ávila, se inspira en la obra escultórica de Pablo Serrano para adentrarse en el terreno de la descomposición musical como proceso creativo. Esto es, la descomposición de materiales musicales pasados para recomponerse en nuevos materiales que vuelvan a formar parte del presente musical y estético.

Nuria Nuñez | Migraciones

El material de partida de la obra lo constituyen diferentes ideas musicales que surgieron durante la creación de mi ópera La Isla y que, al contextualizarlas dentro de esta pieza para ensemble, recorren otros caminos, puramente sonoros. A lo largo de tres secciones, reconocibles por el tratamiento del piano, Migraciones propone una reflexión sobre la idea de movimiento e itinerancia, sobre la búsqueda del propio camino en el interior de un desierto sin senderos ni fronteras.

