

PLURAL ENSEMBLE

XII JORNADAS DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA

PLURAL ENSEMBLE

LUNES 15 DE NOVIEMBRE 2021
20:00H

PROGRAMA

Concierto I

Marisa Manchado - *Trío Nuevo*

Sevan Gharibian - *Five Moons* *

Juan Ortiz de Zárate - *Plural Thoughts* **

Miguel Bellusci - *Quattro Immagini di Plataci* **

Concierto II

Teresa Catalán - *Larrazpileko jentilen trikuharritik*

Pablo Dominguez - *Elegía* *

Benet Casablancas - *Cuaderno de Haikus* ***

*Obra ganadora Convocatoria Jóvenes Compositores
PluralEnsemble 2021

** Estreno absoluto. Obra encargo para PluralEnsemble

*** Estreno absoluto. Obra encargo para INAEM y
PluralEnsemble

INTÉRPRETES

Lope Morales, flauta

Antonio Lapaz, clarinete

Duncan Gifford, piano

Ema Alexeeva, violín

Mikolaj Konopelski, violoncello

Fabián Panisello, director

PLURAL ENSEMBLE

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 con el repertorio contemporáneo más exigente.

Durante más de diez años ha desarrollado 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, además de giras nacionales e internacionales. A lo largo de su trayectoria ha intervenido en los principales festivales internacionales especializados, como son New Music Week de Shanghai, Sound Ways de San Petersburgo, Musica de Estrasburgo, 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 Quincena Musical de San Sebastián, el ciclo de la WDR de Colonia, el Festival de Otoño de Varsovia, Ultraschall, Konzerthaus de Berlín y Klangspuren Schwaz de 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, Jorg Widman, Wolfgang Lischke, Cristian Baldini, Nicolas Altstaedt, Zsolt Nagy, César Camarero, Charlotte Hellekant, Matthias Pintscher, Hansjorg Schellenberger, Tadeusz Wielecki, Lorraine Vaillancourt, Marco Angius, Natalia Zagorinskaya, Peter Csaba, Johannes Kalitzke, Luis de Pablo o Toshio Hosokawa. Ha realizado grabaciones para emisoras de radio europeas (WDR, RBB, RNE, RF, ORF, RTBF o la Radio Polaca), así como discos para los sellos Col legno, Columna Música, Verso o NEOS.

FABIÁN PANISELLO

Fabián Panisello, compositor y director argentino-español, conocido internacionalmente en la escena de la música contemporánea por la alta calidad de su obra. Fabián 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 Catedrático de Composición en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y profesor invitado del China Conservatory de Beijing. Previamente fue profesor de análisis entre director académico de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y del Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid. Es compositor residente y profesor de composición en clases magistrales de festivales y academias en Graz, Munich, Nueva York, Buenos Aires, Davis (CA), Shanghai, Nanning, Beijing, Bogotá, México, Leuk (Suiza), Jerusalén, Tel Aviv y Budapest, entre otras..

Formado por Francisco Kröpfl y Julio Viera en Buenos Aires y con Bogusław Schaeffer en el Mozarteum de Salzburgo, completó sus estudios con Elliott Carter, Franco Donatoni, Brian Ferneyhough, Luis de Pablo y Peter Eötvös. Ha recibido premios como el “Mozarts Erben” , el “Würdigungspreis” o el “Premio Iberoamericano de Composición Rodolfo Halffter” de México.

En los últimos años se ha centrado en la composición de piezas dramáticas. Su ópera *Le Malentendu* fue estrenada en 2016 con gran éxito, coproducida por el Teatro Colón de Buenos Aires, Festival de Otoño de Varsovia, Neue Oper Wien, los Teatros del Canal y el Teatro Real de Madrid. Su obra dramática más reciente, el teatro musical multimedia *Les Rois Mages*, fue estrenada en enero de 2019 recibiendo una gran acogida del público y la crítica.

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 Berlin. Entre los intérpretes de su obra figuran Pierre Boulez, Peter Eötvös, Susanna Mälkki, Leigh Melrose, Allison Bell, Marco Blaauw o Francesco D'Orazio, y la Orquesta Sinfónica de la BBC, Deutsches Symphonie-Orchester de Berlin, la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo la Orquesta Nacional de España o la Shanghai Symphony Orchestra, el Cuarteto Arditti o Ensemble Modern.

Participa en los principales festivales internacionales dedicados a la música contemporánea, como Wien Modern, Munich Biennale, Présences, Ars Musica, Ultraschall, Aspekte, Manca o Klangspuren Schwaz; y en las recientes temporadas ha sido invitado como director y compositor residente en el Sound Ways Festival de San Petersburgo, en el New Music Week Festival de Shanghái, en el Festival Manca de Niza, en el Centro Nacional de las Artes (CENART) de México, en el Master Fundación Barenboim-Said, el Bridges Festival del Konzerthaus de Viena, en el China-ASEAN Music Festival o en la 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 Peters.

NOTAS AL PROGRAMA

Marisa Manchado | Trío nuevo

En 2018, el Festival de Música Española de Cádiz me propuso escribir un trío con piano. Habían pasado 15 años desde mi primer trío con piano, Trío-Elegía: in periodo di mutaménto, una obra extremadamente difícil que requiere de un largo período de preparación, que conlleva numerosas dificultades en su preparación y donde prima el aspecto conceptual de lo sonoro y me encontraba en otro momento de mi vida y de mi obra, era un momento completamente distinto.

15 años después de aquel primer trío, me interesaban ya muy poco o nada los aspectos conceptuales de la música, y sí en cambio los aspectos sonoros, la comunicación y sobre todo la dimensión humana colocándome en el lugar del intérprete, algo que desde la conceptualización es imposible realizar. De manera que este Trío Nuevo, es nuevo sobre todo para mí, y muy especialmente porque retomo mi formación pianística, en la cual naturalmente interpreté obras del repertorio para trío con piano.

En resumen, en este Trío Nuevo prima la dimensión sonora, la dimensión comunicativa y la dimensión humana de la Música...

Sevan Gharibian | Five Moons

Five Moons está compuesta por 5 partes y se basa en la interpretación mitológica de las 5 lunas o satélites del planeta enano Plutón. La primera pieza lleva el nombre de Hidra en honor al monstruo acuático policéfalo que poseía la virtud de regenerar dos cabezas por cada una que perdía. Utiliza la serie armónica en función simbólica y su textura ondulante recuerda la torsión de la serpiente. La segunda pieza comienza con un carácter contrastante, dado por la exploración del registro más bajo de los instrumentos y la diversidad de articulaciones y timbres.

Toda la pieza se basa en cuatro notas cromáticas que ponen un minimalismo armónico en un contexto rítmico desarrollado y finaliza con una coda de ritmo rápido que describe la furia de Cerbero, la guardia del inframundo. La tercera pieza, Nix, la diosa de la noche, continúa una idea similar de notas repetidas y juego tímbrico que cambia de color y crea un patrón hipnótico durante un breve minuto. Sigue una pieza polimodal que refleja el fluir del río de las almas. Los instrumentos entran canónicamente; el discurso se adereza con modismos rítmicos y modales del lenguaje de los lamentos folclóricos armenios. Finalmente, la obra termina con un epílogo ambiguo, con la serie armónica inicial. Caronte era el barquero encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos. Esta breve conclusión es el final de nuestra historia, simbolizando el carácter efímero del viaje terrenal.

Juan Ortiz de Zárate | Plural Thoughts

La música como resignificación de un discurso musical que sea novedoso y personal, pero al mismo tiempo comprensible a la escucha.

La música como reconocimiento y liberación de la energía expresiva de los sonidos a través de la creación de nuevos contextos estéticos.

La música como complejos juegos de texturas y timbres desplegados en el tiempo que se traducen en estructuras musicales.

La música como aventura dialéctica, una experiencia de ruptura con lo conocido y familiar.

Componer tal vez signifique todo eso.

Miguel Bellusci | Quattro Immagini di Plataci

Esta obra (Cuatro Imágenes de Plataci) surgió luego de mi visita en 2019 a Plataci, pueblo natal de mi abuelo, quien emigró a la Argentina en 1907, siendo yo el primer miembro de la familia en visitar el lugar luego de 112 años.

La obra se articula en cuatro movimientos:

Notte (Noche)

Alba (Amanecer)

Mezzogiorno (Mediodía)

Tramonto (Atardecer).

Si bien la obra no presenta un enfoque de tipo pintoresquista, la idea es representar musicalmente las sensaciones generadas por los distintos momentos del día con respecto al paisaje y a su gente.

Para ello realicé una investigación sobre las músicas tradicionales de la zona, denominada Parco del Pollino, situada en la Provincia de Cosenza de la Región de Calabria, las cuales provienen no solamente del elemento italiano sino de la herencia de las comunidades albanesas que se establecieron en la región durante el S.XV a causa de la invasión turca de Albania, generándose una mixtura cultural muy característica de esta zona, a la que mi propia familia pertenece.

Los fragmentos musicales contenidos en la obra están integrados dentro del flujo sonoro general, al que podemos calificar como una masa sonora, con una elaboración tímbrica sumamente pronunciada. Esos fragmentos se encuentran (salvo en un momento del IV. Movimiento, en que uno de ellos se escucha en primer plano) sumergidos dentro de dicha masa sonora, emergiendo de la misma solamente en forma esporádica y velada.

Otro componente notable son los cantos de los pájaros de la región, que aparecen en el II y IV Mov., transcritos de grabaciones originales de los mismos.

“Quattro Immagini di Plataci” está dedicada a la memoria de mi abuelo, a quien no pude conocer ya que falleció antes de mi nacimiento, pero que sin duda forma parte de mi ser, tanto en lo físico como en lo espiritual.

Teresa Catalán | Larrazpileko Jentilen Trikuharritik

Desde el dolmen de los gentiles de Larrazpil, tiene dos tiempos: I. BEHELAINOA (Niebla), II. JENTILAK (Gentiles). Es un encargo de la Quincena Musical de San Sebastián, y está escrita para violín, violonchelo y piano.

La compositora comparte la siguiente reflexión sobre su obra: .."as notas al programa transmiten ideas racionales al entendimiento, pero el objeto de un comentario paralelo a la obra no puede empantanarse en descripciones de procesos técnicos o poéticos que no son esenciales para el auditor. Nuestro cauce de comunicación es estético y por tanto inefable, y nuestros contemporáneos deben juzgarnos -y espero que así lo hagan-, únicamente por el resultado sonoro".

Pablo Domínguez | Elegía

Elegía es una pieza para quinteto motivada por el deceso de un ser querido del compositor el pasado mes de abril. La partitura hace uso del sonido de tres campanas fúnebres como material generador, siendo estas analizadas mediante programas informáticos para extraer el contenido armónico- espectral de las mismas. Dichas campanas son distorsionadas, produciendo materiales gestuales de diversas índoles pero con un material armónico común.

La pieza se divide en 4 partes, en las que evolucionamos de una textura melódico - homofónica a una textura puntillista- polifónica, ganando en abstracción a medida que la obra avanza.

Benet Casablanca | Cuaderno de Haikus

El "Cuaderno de Haikus", escrito para cinco músicos y concebido a modo de un diario personal, responde a los impulsos y sensaciones suscitadas por estos tiempos tan extraños que el mundo está viviendo. Las sucesivas miniaturas se inspiran en la concisión formal y esencialidad del haiku, aspirando a capturar el fulgor del instante con la inmediatez expresiva y espontaneidad interiorizada de la poesía y la caligrafía japonesa. Varios de ellos están dedicados a amigos -músicos, poetas, pintores-, recurriendo a menudo al acróstico, y su carácter es muy contrastado: los hay festivos - homenajes, felicitaciones-, algunos son verdaderos lamentos, y otros estilizadas evocaciones de estados de ánimo y paisajes.

