

**XXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE PRIMAVERA
MÚSICA DE LOS SIGLOS XX Y XXI**

“EX CORDE”

Universidad de Salamanca
Servicio de Actividades Culturales
18 al 23 de marzo de 2013

Teatro Juan del Encina
Auditorio Fonseca
Conservatorio Superior de Música de Salamanca

CONCIERTOS

LUNES , 18 DE MARZO. TEATRO JUAN DEL ENCINA: 20:30

DÚO DE VIOLÍN Y PIANO.

Sebastián Mariné: Piano

Manuel Guillén: Violín

MARTES, 19 DE MARZO: TEATRO JUAN DEL ENCINA :20:30

JÓVENES EN CONCIERTO

GOMBAU STRING QUARTET

David García Rodríguez: Violín

Óscar Rodríguez Rodríguez: Violín

Manuel Alejandro Santos Lorente: Viola

Nikolay Vassilev: Violonchelo

MIÉRCOLES , 20 DE MARZO: TEATRO JUAN DEL ENCINA 20:30

SMASH ENSEMBLE

Natalia Baquero: piano

Bertrand Chavarría-Aldrete: guitarra

Andrés Balaguer: violín

Mikel Zunzundegui: violonchelo

Dr. Bertrand Chavarria-Aldrete

JUEVES , 21 DE MARZO. AUDITORIO FONSECA: 20:30

CUARTETO DE GUITARRAS "EX CORDE"

Avelina Vidal Seara: Guitarra

Pilar Rius Fortea :Guitarra

Claudio Tupinambá :Guitarra

José Pablo Polo: Guitarra

VIERNES , 22 DE MARZO.20.30

AUDITORIO:CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE SALAMANCA

SOLISTAS DEL CONSERVATORIO SUPERIOR.

TALLER DE MUSICA CONTEMPORANEA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR

TaCoS

SABADO 23 DE MARZO. 18.00

AUDITORIO: CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE SALAMANCA

TALLER DE MUSICA CONTEMPORANEA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR

TaCoS

Dir. KEVIN JOHN EDUSEI .Coordinador Alberto Rosado

A MODO DE PRESENTACIÓN

De nuevo, como todos los años por estas mismas fechas, una pequeña ráfaga de viento primaveral nos trae un repertorio de música contemporánea que abarcan un amplio abanico de obras que se extiende desde un pasado ya clásico en los albores del siglo XX hasta composiciones del siglo XXI que se estrenan ahora mismo en Salamanca. El XXII Festival Internacional de Primavera presenta seis conciertos muy diversos en formación y estilo, que amplían la oferta cultural de nuestra ciudad y demuestran, una vez más, que lo viejo no está reñido con la vanguardia musical y que la música clásica actual comparte eslabones musicales con otras ofertas culturales del rock o del Jazz en Salamanca. Cada estilo tiene su público y cada público tiene su gusto para escoger lo que más le interese. Eso es lo importante.

Como en anteriores ocasiones hay en el Festival obras más moderadas que se juntan con otras composiciones más vanguardistas, como ha sido normal en esta clase de eventos. Como la vida misma, por otra parte. Ello nos indica la diversidad de estilos y tendencias que conviven en la música de los siglos XX y XXI: desde la música tonal del salmantino Tomás Bretón, hasta la música atonal de la Segunda Escuela de Viena o la experimentación más rabiosamente actual de José María Sánchez Verdú, pasando por obras de clásicos del siglo XX como Turina o del siglo XXI como Leo Brouwer o Péter Eötvös. Compositores españoles que se juntan en igualdad estilística y cualitativa con otros compositores extranjeros, como M. Maierhof o Gerard Pesson. De cualquier forma nada ya es ajeno a nuestro oído musical, que ha pasado todos los filtros de las modas y los estilos en la música de nuestro tiempo, sin tener que entrar a dilucidar términos como la “música nueva”, que Th. W. Adorno reservaba exclusivamente a la vanguardia atonal de la Segunda Escuela de Viena, aquí ampliamente representada. El mundo del arte es mucho más rico y diverso de lo que los musicólogos e historiadores del arte se empeñan en constreñir en conceptos limitados y abstractos.

El programa del Festival con sus obras y sus comentarios explican perfectamente el contenido de la oferta musical que se presenta en esta edición de 2013.

El título general que hemos puesto de cabecera a esta vigésima segunda edición del Festival de Primavera, “ex corde”, adelanta lo que el Cuarteto de Guitarras comenta en su programa: todos los músicos nos van a ofrecer música que sale del corazón y del entusiasmo de sus intérpretes y que va dirigida al corazón de todo el público. Al fin y al cabo es la música emoción y sentimiento por encima de todo.

Agradecemos a todos los intérpretes y especialmente a nuestros estimados colegas del Conservatorio Superior de Salamanca todo su esfuerzo por hacer posible este evento.

!Qué buen empeño el del Servicio de Actividades Culturales y todo su equipo, con su director Manuel Heras a la cabeza, por mantener en su seno estos 22 años de música contemporánea en el Festival de Primavera, a pesar de recortes y crisis!. Es digno de toda alabanza y de un ininterrumpido agradecimiento. No olvidemos nunca que este Festival surgió en la Universidad desde las Aulas de Musicología de la Facultad de Geografía e Historia y que apareció con vocación académica y formativa desde dentro y hacia afuera: una pequeña gota de agua fresca innovadora en el amplio panorama cultural de la Universidad y de la ciudad.

LUNES 18 DE MARZO. TEATRO JUAN DEL ENCINA. 20.30

DÚO DE VIOLÍN Y PIANO

Manuel Guillén: Violín

Sebastián Mariné: Piano

PROGRAMA

- Jesús Legido (1943).....*Penumbbras* (1995)
I. *Paisaje Gris*
II. *Lontananza*
III. *Evocación*
- Ramón Paus (1959).....*Gris, a propósito de tí* (2000)
- Sebastián Mariné (1957).....*Escritas en cristal* (1992), violín solo
I.-*Caracola*
II.- *Nuevas Palabras*
III.-*Piano desbocado*
- Alejandro Yagüe (1947).....*Halley* (1989), piano solo
- Alicia Díaz de la Fuente (1967).....*Un templo para Isis* (1967), violín solo
- Francisco Novel Sámano (1969).....*Dos Ofrendas* (1992)
I.- *Adagio religioso. Bach in memoriam*
II.- *Scherzo. Shostakovith in memoriam*

INTERPRETES

Manuel Guillén (violín)

Es ganador de los Premios *Gyenes* y *Sarasate*, entre otros. Formado entre España y Estados Unidos. Alumno de la famosa pedagoga Dorothy Delay. Con una gran actividad concertística, involucrado especialmente con la música española desde el siglo XIX a la actualidad. Una gran parte de los más importantes compositores españoles han escrito obras para él. Entre sus grabaciones destacan la integral de los *Tríos con Piano* de Beethoven para Vía Digital, además ha realizado numerosas grabaciones para RNE, RTVE, SedeM, Autor, Hungaroton, y como solista para los sellos RTVE y Stradivarius. Ha grabado para el sello SedeM la obra para violín y piano de Joaquín Turina, Joaquín Nin, Jesús de Monasterio y P. de Sarasate con la pianista María Jesús García. También para el sello Autor ha editado un doble CD con 21 obras para violín solo de compositores actuales españoles, siendo el intérprete y dedicatario de todas ellas. Paralelamente a su actividad como intérprete realiza una intensa labor pedagógica, ocupando en la actualidad, una de las cátedras de Violín del RCSMM, e impartiendo regularmente cursos y clases magistrales en diversas localidades españolas y

extranjeras. Actualmente es director artístico de los Cursos Internacionales de Música de Málaga y del Festival Internacional de Música Contemporánea de Tres Cantos.

Sebastián Mariné (piano)

Estudió Piano con R. Solís, Composición con R. Alís y A. G^a Abril y Dirección de Orquesta con I. G^a Polo y E. G^a Asensio en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, obteniendo Matrículas de Honor en todos los cursos y Premio Fin de Carrera en Piano. Al mismo tiempo, se licenció en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado conciertos por toda la geografía española, además de por Europa, América y Asia, tanto de piano solo como formando dúo con destacadas figuras instrumentales y vocales. Ha actuado como solista con las Orq. Sinfónicas de RTVE, de Sevilla, de Baleares, de la Comunidad de Madrid, Ciudad de Granada, de Valladolid, de Asturias, etc. Ha grabado cuatro CDs con música española para saxofón y piano, un CD con las sonatas para piano solo y para clarinete y piano de Robert Stevenson, otro con música de P. Iturralde y finalmente, el CD "LUX" (www.ladiscreta.com) con sus propias obras para piano. Ha compuesto tanto ópera como música sinfónica y de cámara, siendo sus obras estrenadas por prestigiosas orquestas y agrupaciones. También ha compuesto desde 1993 la banda sonora de las películas del director Mario Camus. El Cuarteto Areteia ha publicado para el sello Verso un CD monográfico con su música. Es presidente de la Asociación Madrileña de Compositores (AMCC) que desde hace trece años organiza el Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid (COMA). Desde 1979 es profesor en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, así como también, desde su fundación en 1991, en la Escuela Superior de Música "Reina Sofía" que dirige Paloma O'shea.

NOTAS AL PROGRAMA

Penumbras (1995), de Jesús Legido.

La obra tiene tres movimientos: "Paisaje gris", con predominio de efectos tímbricos como armónicos, dobles cuerdas, pizz. etc. "Lontananza", que adopta una forma más lírica, introvertida e intimista, protagonizada preferentemente por el violín y "Evocación", que es un animado diálogo entre ambos instrumentos. La obra contiene reminiscencias de la profunda impresión que me produjo la lectura del texto de Clive Staples Lewis llevado a la pantalla con el título de "Tierras de Penumbras". Es pues, una composición con marcado carácter introvertido e intimista, sobre la ausencia y la soledad.

Gris, a propósito de ti (2000), de Ramóns Paus.

Nunca consideré al gris un color triste, más bien lo asocio a las brumas de los desaparecidos paisajes marítimos. O será que busqué un poco de serenidad agazapado detrás del apellido del afamado pintor cubista.

Escritas en cristal (1992), de Sebastián Mariné.

Tres piezas para el violín de Manuel Guillén -que las estrenó en el Museo Reina Sofía en 2004- basadas en poemas de mi hermana Mercedes. Como si de una voz humana se tratara, el violín va recitando palabra por palabra el texto.

I. *Caracola*: "Caracola eres tú / Y el mar / Dentro / Soy yo". II. *Nuevas Palabras*: "Se me queda tu cara / Escrita en el cristal / De la ventana / Y pintado se queda / Tu nombre en el borde / De la cortina blanca".

III. *Pino Desbocado*: "Mi raíz se hunde en el cielo / De arriba vengo / Alto / Alto / Mis ramas van hacia el suelo / Quieren vestirse de barro / Soy un pino verdinegro / Al punto

de anochecer / Y sé qué es estar quieto / Y el deseo de correr / Y desbocado / Irme contigo / Y al punto de anochecer “.

Halley (1989), de Alejandro Yagüe.

La obra describe las impresiones y sensaciones causadas por la llegada del cometa Halley. La composición está dedicada al pianista Albert Nieto.

Un Templo para Isis (2007), de Alicia Díaz de la Fuente

La pieza "Un templo para Isis" está basada en el desarrollo de dos pequeñas células melódicas que se fundamentan en los espectros armónicos de los sonidos "re" y "sol". De hecho, la célula principal (los tres primeros sonidos de la obra) surge de una oscilación entre ambos, casi un pequeño guiño entre la estabilidad- inestabilidad de los dos espectros, lo que sirve de germen para el desarrollo lineal y armónico de la casi totalidad de la pieza. Después de una larga aventura desarrollada a partir del citado material, y tras un espacio de tensión armónica creciente, la célula germinal volverá a buscar el perdido equilibrio. Todo parece haber cambiado aunque quizás nada dejó de ser igual.

La obra está dedicada al gran violinista y amigo Manuel Guillén con admiración y agradecimiento.

MARTES 19 DE MARZO. TEATRO JUAN DEL ENCINA. 20.30

JÓVENES EN CONCIERTO

“GOMBAU STRING QUARTET”

David García Rodríguez: Violín

Óscar Rodríguez Rodríguez: Violín

Manuel Alejandro Santos Lorente: Viola

Nikolay Vassilev: Violonchelo

PROGRAMA

Flores Chaviano (1946).....*New Age Serenade* (2012)**

José M. García Laborda (1946).....*Post Iucundam iuventutem* (2013)*

Joaquín Turina (1882-1949).....*La Oración del Torero* (1925)

Tomás Bretón (1850-1923).....*Cuarteto en Re* (1902)

Allegro moderato non tanto

Scherzo.Trío

Grave.Fuga. Allegro

* Estreno absoluto

** Estreno en Salamanca

INTÉRPRETES

El Cuarteto Gombau está formado por cuatro jóvenes intérpretes residentes actualmente en Salamanca y que han iniciado su andadura en la música de cámara desde hace algunos años, constituyendo una esperanza para nuestra música en la Comunidad. Aunque cada uno tiene ya su propia experiencia de solista y su práctica en la música sinfónica, esta nueva formación camerística les ofrece la posibilidad de abrirse a un nuevo universo sonoro que puede resultar prometedor para ellos.

David García Rodríguez (violín):

Nacido en Murcia, reside en Salamanca desde hace varios años. Comenzó sus estudios de violín en Madrid a los cinco años y de joven ya ganó varios premios como solista y en música de cámara, realizando sus estudios oficiales en el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca y licenciándose en la especialidad de violín en el Conservatorio Superior “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo. Posteriormente siguió perfeccionándose en numerosos cursos y clases magistrales de violín en Llanes, Segovia, Madrid y Oviedo con destacados pedagogos, como Alessandro Vasiliev, Georgi Fedorenko, Robert Canetti y especialmente con Serguei Fatkulín, con el que ha trabajado durante más de tres años. Ha tocado durante varios años con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Oviedo y con Joven Orquesta Sinfónica de Salamanca y

ha participado en conciertos con la Orquesta Sinfónica Rusa Ilya Musin. Ha dado varios recitales solistas en Guadalajara, Segovia, Béjar, Salamanca, Madrid (Ateneo y Teatro de la Abadía). Su experiencia camerística se ha destacado como miembro del Cuarteto Cibeles de Madrid y del Cuarteto Fin de Siglo, así como del Cuarteto Superior de Salamanca. Para el sello Naxos ha grabado obras de Leonardo Balada como miembro de la Orquesta Ibérica de León. Actualmente forma parte del Cuarteto Gombau.

Óscar Rodríguez Rodríguez (violín)

Inicia sus estudios de violín a la edad de 7 años en el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca con los profesores Lucía Novo, Carlos Gallifa y Diana Domínguez y los finaliza en 2010 en el Conservatorio Superior Música de Salamanca con el profesor Marc Oliú. Durante el curso 2009/2010 es becado como Erasmus para estudiar en la Hochschule für Musik un Theater “Felix Mendleshonn Bartholdy” de Leipzig (Alemania) con la profesora Mariana Sirbu, recibiendo clase de orquesta del concertino de la Gewandhaus Orchester de Leipzig Henrik Hochschild.

Recibe posteriormente clase de los profesores de la Orquesta Nacional Sergey Teslya y Alfonso Ordieres. Durante el curso 2011-12 recibe una beca de la Fundación JONDE-BBVA, gracias a la cual continua sus estudios de violín con la profesora Elisabeth Kufferath (profesora de violín en la Hochschule für Musik, Theater und Medien de Hannover, Alemania).

Ha sido seleccionado por la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León (JOSCyL), la Joven Camerata de la Fundación Caja Duero, invitado por la Joven Orquesta de la Sinfónica de Galicia y miembro de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Salamanca. En la actualidad forma parte de las más importantes orquestas jóvenes de Europa, como la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), miembro desde el año 2009, o la Gustav Mahler Jugendorchester (GMJO) desde el presente año 2013.

Manuel Alejandro Santos Lorente (viola):

Natural de Salamanca, comenzó sus estudios a la edad de 8 años con Nieves Garoz y más tarde con Daniel Wiens y Pedro San Martín. A los 16 años es seleccionado para la grabación del prestigioso audiovisual “Salamanca Única”. Con 17 años es becado por la Junta de Castilla y León para formar parte de la JOSCyL (Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León), lo que le permite acceder a la “Escuela de Excelencia” de la Comunidad Autónoma y acercarse al repertorio sinfónico durante tres años. Ha sido elegido para formar parte de la Joven Orquesta de Cámara de la Fundación Caja Duero, presidida por el prestigioso violinista Gerard Caussé, lo que le ha permitido tocar al lado de grandes solistas internacionales de los Festivales de música clásica “Florilegios salmantinos” organizados por la Fundación. Termina sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca con el profesor Nestor M. Pou. A lo largo de su carrera ha recibido clases magistrales de Miriam del Castillo, David Quiggle, Natasha Tchitch, colaborando también con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Es diplomado en Magisterio en la especialidad de Educación Musical por la Universidad Pontificia de Salamanca, en donde continúa sus estudios.

Nikolay Vassilev

Como músico de cámara y de orquesta ha realizado múltiples conciertos en Estados Unidos, Suecia, España y Colombia donde ha sido solista en varias ocasiones con la Orquesta Sinfónica de EAFIT y profesor invitado de la Universidad de Antioquia.

Nace en Bulgaria y se traslada a Colombia a una temprana edad. Estudia el violonchelo

con su padre en el Instituto Musical Diego Echavarría. Es becado para realizar sus estudios superiores en el College of Music de Florida State University en Estados Unidos. Una vez licenciado, viene a Salamanca para seguir sus estudios de posgrado con Aldo Mata en el Conservatorio Superior. A continuación, realiza un máster con la Orquesta Sinfónica Nacional de Suecia.

Ha complementado sus estudios en la Freiburg Musikhochschule bajo la dirección de Christoph Henkel. Ha compartido escenarios con músicos como Gautier Capuçon, Gérard Caussé, Levon Chilingirian, Elena Bashkirova y Krzysztof Penderecki.

NOTAS AL PROGRAMA

El programa de hoy comprende cuatro obras camerísticas de música española muy distintas estilísticamente y que abarcan un periodo de más de cien años, comenzando por el *Cuarteto en Re Mayor* (1904) del compositor salmantino universal Tomás Bretón y terminando en 2013 con el cuarteto *Post iucundam iuventutem*, de otro compositor que reside en Salamanca, José M. G. Laborda. En el medio cronológico, dos obras también españolas, la popular *La Oración del Torero*, de 1925, de un clásico del siglo XX como es Joaquín Turina, y *New Age Serenade*, de 2012, del compositor de origen cubano, Flores Chaviano.

Cuarteto en Re (1902) de Tomás Bretón

Esta obra, dedicada a la Reina María Cristina, fue estrenada por el célebre Cuarteto Francés el 18 de febrero de 1904. La composición muestra la densidad formal de la tradición camerística europea con cuatro grandes movimientos que revelan influencias de la estructura cuartetística derivada de los procedimientos beethovenianos, pero sin negar el propio estilo heredado del nacionalismo español del momento, presente especialmente en los movimientos centrales de la obra, el *Andante* y el *Scherzo*. Por el contrario los movimientos extremos muestran estructuras más densas y abstractas. Una gran fuga situada en el cuarto movimiento recuerda estos gestos de la tradición que no abandona, sin embargo, los esquemas tonales tradicionales y las formas convencionales del desarrollo temático.

La oración del Torero (1925), de Joaquín Turina

Una de las obras más populares del compositor andaluz que figura en su catálogo como opus 34. El propio compositor describió la inspiración de la obra, basada en una corrida de toros de la veterana plaza de toros madrileña de Las Ventas, a la que asistió el autor desde el patio de caballos: contraste entre la algarabía de la plaza y la unción del torero que reza en la capillita de la plaza. Estuvo pensada inicialmente para cuarteto de laúdes, aunque al día siguiente de su composición fue transcrita para cuarteto de cuerda y posteriormente para orquesta de cuerda. Federico Sopena habla del merecido éxito de la obra en cualquier de sus versiones: “un idealizado pasadoble, idealizado desde la intimidad, se somete dulcemente a un sabio tratamiento que, sencillo y atrevido a la vez, marca, quizá en su final, uno de los momentos más hondos y perfectos de la música española contemporánea”.

New Age Serenade (2012), de Flores Chaviano

Esta obra ha sido un arreglo de una obra anterior compuesta en 1997 en la que se reflejan las tendencias repetitivas y minimalistas del movimiento New Age. Suaves líneas melódicas enmarcadas por un acompañamiento de bellos contornos proporcionan una estructura muy estable, en la que no aparecen aquellos recursos heredados del folklore cubano que Flores Chaviano emplea sabiamente en otras obras suyas. Esta composición muestra, por el contrario, un carácter más íntimista y más lírico, en el que

los ritmos se supeditan a las estructuras armónicas que se mueven suavemente sin dirección premeditada y en movimiento continuo, dejando libre cauce a la imaginación. La obra en el nuevo formato cuartetístico se estreno en el año 2012 por el Cuarteto Cibeles en el Teatro de la Abadía de Madrid.

Post iucundam iuventuten (2013), de José M. García Laborda

“Después de mi primer cuarteto de cuerda titulado *Parálisis*, escrito en Francfort del Main en 1977 durante mis estudios de música en Alemania, he vuelto de nuevo ahora en Salamanca después de más de treinta años, a esta formación cuartetística, con una obra que tiene una configuración totalmente distinta. Al carácter experimental del primer cuarteto se contrapone ahora esta obra en un estilo mucho más reposado, melódico y lírico: tal vez sugerido por el mismo título de la obra, *post iucundam iuventutem (tras la divertida juventud)*. El título procede de un verso de la primera estrofa del famoso himno latino universitario: *Gaudeamus igitur*. La composición ha surgido efectivamente cuando ya he comenzado mi retiro académico y mi época de experimentación ha pasado en parte a un segundo plano: es la nostalgia de lo tonal y de lo temático en estructuras muy periódicas dirigidas aquí también a una *divertida juventud* que comienza su andadura cuartetística. La obra tiene una disposición formal en tres bloques que se suceden sin interrupción, pero con un tempo y configuración diversos, que semejan un esquema clásico en tre tiempos: rápido, lento, rápido. Diversos procedimientos que van desde estructuras seriales a motivos jazzísticos y neotonales configuran las disposición de la obra que hoy se estrena con carácter absoluto”.

MIÉRCOLES 20 DE MARZO. TEATRO JUAN DEL ENCINA.20.30

SMASH ENSEMBLE

Solistas de SMASH ensemble

Natalia Baquero - piano

Bertrand Chavarría-Aldrete - guitarra

Andrés Balaguer - violín

Mikel Zunzundegui - violonchelo

PROGRAMA

Manuel Hidalgo (1956)*Trío esperando* (1989)
(España) violín, violonchelo y piano, 7 minutos

Gérard Pesson (1956).....*Bruissant divisé* (1998)
(Francia) violín y violonchelo , 6 minutos

Joan Riera Robusté.(1968).....*Poética (supongo)* (2012)
(España) Guitarra , 18 minutos

Alberto Hortigüela (1969).....*Mondrian* (1996/2003)
(España) violín y violonchelo,11 minutos

Michael Maierhof (1956).....*SUGAR I* (2001)
(Alemania) violín, violonchelo y piano,19 minutos

INTÉRPRETES

Solistas de SMASH ENSEMBLE

Natalia Baquero - piano

Bertrand Chavarría-Aldrete - guitarra

Andrés Balaguer - violín

Mikel Zunzundegui - violonchelo

"...Tan bien educados estaban, que no había uno solo entre ellos, hombre ni mujer que no supiera leer, escribir, cantar, tocar instrumentos musicales, hablar cinco o seis lenguas, así como componer tanto en verso como en prosa..."

Gargantua - François Rabelais (1483 - 1553)

SMASH ensemble es un “cluster” que refleja la Europa del siglo XXI. Una formación que se enriquece con músicos de primer nivel, especializados en la música clásica contemporánea, procedentes de países como España, Francia, Escocia, República Checa, México, Hungría y Alemania.

SMASH ensemble se ha presentado en Francia, Lituania, Portugal, Alemania, República Checa, Italia, Finlandia, México y España, dentro de festivales y temporadas de conciertos como Musiikin Aika (Finlandia), ContemPuls, Meetings of new Music Plus 2011 (República Checa), Saison Opus (Francia), Festival Internacional de Guitarra de Monterrey, Festival de Música Contemporánea Música Nueva (México), Festival ENSEMS (Valencia), Museo Reina Sofía, Auditorio Nacional (Madrid), Festival Nous Sons (Barcelona), Quincena Musical Donostiarra, Festival de Música de Alicante, Ciclo de Música Contemporánea de la Fundación BBVA (Bilbao), Gaida Festival (Vilna, Lituania), Ciclo de Música Contemporânea da Guarda (Portugal), Frankfurter Gesellschaft für Neue Musik (Alemania) o Centre Tchèque, Fondation Suisse (París, Francia).

En 2011 nacen dos proyectos importantes que reflejan la vocación por integrar diferentes tendencias artísticas dentro de la música clásica contemporánea: Pierrot Lunaire/Bunraku, una puesta en escena de la obra musical de Arnold Schönberg y marionetas japonesas Bunraku; Lengu’entrebescada, un ciclo de poesía y música producido en colaboración con la Universidad de Salamanca e inspirado en los trovadores del siglo XII.

SMASH ensemble junto al Festival Internacional SMASH de Música contemporánea, son dispositivos de comunicación que pertenecen a la Asociación SMASH (Salamanca, España), la cual tiene como objetivo crear y difundir la música clásica contemporánea.

NOTAS AL PROGRAMA

Trío Esperando, de Manuel Hidalgo
para violín, violonchelo y piano
Für Hans-Peter Jahn

Bruissant Divisé, de Gérard Pesson
para violín y violonchelo

Esta pieza fue escrita para una película/documental de Mauricio Rabinovisz, "En busca de la Sonata de Vinteuil" dedicado a Proust y la música. El productor, Guy Darbois, pidió a cuatro compositores a imaginar lo que sería su "pequeña frase". Yo quería hacer un homenaje a Vinteuil que es también mi maestro y no una suposición de su Sonata en Fa#. El título está tomado de una descripción de la "pequeña frase" (insertado, episódico, ruidoso y dividido / Bruissant divisé) y el material musical que Proust de manera muy detallada da de la música de Vinteuil, incluyendo el Septeto, la "niebla violeta" de su último período: así como el "regreso constante" de dos notas, el "movimiento melacólico, incesante y rápido", los "motivos que emergen por ciertos momentos, apenas perceptibles, para sumergirse inmediatamente y desaparecer", la liquidez, la fundición, silencio agrio, el vacío infinito, la dulzura insatisfecha, retraída y tímida, el sonido se altera en todo momento, se desvanece para indicar una sombra hasta que "el silencio suave de fondo que apacigua algunas reflexiones Schumann".

(Gérard Pesson)

SUGAR I, de Michael Maierhof
para violín, violonchelo y piano

El piano es el instrumento principal de este trío. El pianista produce campos de ruido amplios y fuertes al girar cajas de plástico en las cuerdas interiores. Estos campos de ruido tienen un fin de diferentes emplazamientos y pulsos en función de la velocidad de rotación y ubicación en las

cuerdas. El pianista también utiliza una taza de arcilla para producir frecuencias muy altas parecido a estructuras electrónicas y pelotas de golf que producen en las cuerdas campos de sonido complejos, con movimientos de altura inusuales.

Los dos instrumentos de cuerda tocan glissandos rápidos y muy ruidosos cerca del puente, y campos de sonido con un hasta tres diferentes indicaciones: gráficos de entonación, gráficos de presión de arco y gráficas de posición de arco.

La pieza intenta equilibrar bloques de sonidos pesados y pausas.

Mondrian, de Alberto Hortigüela
para violín y violonchelo

La obra Mondrian toma como fuente de inspiración el cuadro de Piet Mondrian Composición con dos líneas. En él aparecen sobre fondo blanco dos líneas negras perpendiculares. Esta apolínea representación se ha trasladado musicalmente según un principio de simetría de alturas y duraciones evitando marcados contrastes dramáticos.

Poética (Supongo), de Joan Riera Robusté
para guitarra

(Obra para guitarra inspirada en el poema homónimo de Julieta Valero)

La guitarra está afinada de tal manera que se potencian la notas si y mi, y se consigue una sonoridad muy neutra pero con grandes resonancias naturales. El discurso sonoro se empeña en utilizar los mínimos recursos posibles para que el timbre sea el protagonista. Y mientras los sonidos y timbres se muestran, allí donde encuentran un sitio para quedarse, permanecen, inmóviles. En esta permanencia el presente se impone, y se vive, se escucha.

JUEVES 21 DE MARZO. AUDITORIO FONSECA. 20.30
CUARTETO DE GUITARRAS “EX CORDE”

Jose Pablo Polo
Pilar Rius
Cláudio Tupinambá
Avelina Vidal

PROGRAMA

EX LÍMITE

Leo Brouwer (1939).....*Paisaje cubano con lluvia* (1984)

(La Habana)

Carles Guinovart(1941).....*Díptico* (1974)

(Barcelona)

I. Saeta

II. Scherzo difuso

José María Sánchez-Verdú(1968).....*Hekkan III* (2011)

(Algeciras)

Cláudio Tupinambá (1970).....*Bocetos (*)* 2013

(Río de Janeiro)

Arthur Kampela(1960).....*Polimetrías*

(Río de Janeiro)

Leo Brouwer (1839).....*Paisaje cubano con rumba* (1985)

(La Habana)

* Estreno absoluto

INTÉRPRETES

EX CORDE

Cuatro recorridos musicales diferentes que convergen en un interés común por la música de los siglos XX y XXI son el origen de este cuarteto de guitarras.

La experimentación, la nueva creación y una línea de expresión interdisciplinar constituyen el punto de partida de *Ex Corde* que, como su acepción más profunda indica, pretende acercarse con el corazón y la razón a este apasionante repertorio cargado de matices.

NOTAS AL PROGRAMA

EX LÍMITE

De **ex**, ‘fuera’ o ‘más allá’, con relación al espacio o al tiempo, y **límite**, ‘línea real o imaginaria que separa dos terrenos’ o ‘extremo que pueden alcanzar lo físico y lo anímico’. El programa que presenta en esta ocasión el Cuarteto de Guitarras Ex Corde propone una escucha activa en los límites de la percepción y la complacencia.

Compuesto en 1984, el *Paisaje cubano con lluvia* parte de la idea de crecimiento progresivo de una célula inicial sin patrón establecido (tal gota de lluvia que se transforma en tormenta tropical...) Como en tantas obras de Brouwer el material melódico está basado en escalas pentatónicas que a través de su progresiva transformación cromática y tímbrica alcanza diferentes niveles de tensión a lo largo de la pieza.

Díptico, de Carles Guinovart, obtuvo en 1974 el Premio Ciudad de Zaragoza. En la Saeta se intenta expresar el doloroso acento del *cante jondo*, sentimiento desgarrado y profundo del *cantaor* al acompasado paso de alguno de los misterios en la procesión andaluza de la Semana Santa. La fuerza expresionista de la estampa viene acentuada en la pieza por hirientes disonancias en el rasgado de las guitarras a medida que avanza el paso procesional. Por contrapartida, el “Scherzo” es una pieza viva, dinámica, marcada por el pulso motor de un ritmo rápido e insistente, “Moto perpetuo” que al ser tratado como cuarteto permite procedimientos tímbricos y de puntuación característicos que pueden crear ilusiones fugaces y fantasmagóricas.

El término japonés ‘hekkán’ podría traducirse por ‘contemplación del muro’, experiencia de meditación y viaje místico a través del análisis de una superficie y su material. De la misma manera, el compositor J. M. Sánchez-Verdú presenta en esta obra una textura con repeticiones, estructuras, micromateriales, colores, etc., que pueden llevarnos a una especie de ‘éxtasis’ para el que la forma musical juega con cierta reja o entramado en el que se confrontan y exponen en el tiempo los distintos bloques de material. *Hekkan III* forma parte de un ciclo que se inició con *Hekkan I*, para quinteto de viento. A él pertenecen también *Hekkan II*, para trío con piano, y *Hekkan IV*, para orquesta de cámara.

El título de la obra de Cláudio Tupinambá hace referencia a los bocetos de Pablo Picasso para su *Guernica*. La obra posee una fuerte relación con la impresión y las emociones vividas por el compositor en su primer contacto con esta obra pictórica y los bosquejos y estudios realizados por el pintor para la misma. Al igual que en la obra picassiana, cada pequeño dibujo musical esboza una unidad estética en sí misma, al mismo tiempo que se interrelacionan generando un panel estructural

cohesionado que conforma un panorama mayor desde la correcta perspectiva. *Bocetos* es una confluencia de ríos de diferentes aguas que buscan un mar común. Cual pequeños destellos de una misma luz, visible desde un mismo material sonoro y una misma forma de desarrollo, un mismo leitmotiv, un mismo hilo conductor, un mismo espíritu, fuente y direccionalidad de inspiración, hacen que cada momento musical goce de la libertad e informalidad características de un boceto, conservando siempre la unidad de un todo en el que los diferentes recursos utilizados por las guitarras generan un inusitado material sonoro que sirve de tablero en este juego musical donde los contrastes juegan a la homogeneidad.

Polimetría, del compositor brasileño Arthur Kampela (Rio de Janeiro, 1960-) explora las diferentes posibilidades tímbricas del instrumento a través del empleo de diferentes utensilios tales como pelotas de ping-pong, lápices, palillos, vasos de cristal, espuma de polietileno, cucharas... De esta forma Kampela desarrolla un discurso polimétrico pero a la vez politímbrico en el que la guitarra abandona su rol tradicional para convertirse en un generador infinito de sonidos trepidantes.

En 1985 Brouwer continuó su proyecto paisajístico con el *Paisaje cubano con rumba*. Como si de una sala de los espejos se tratara, los diferentes motivos de esta “rumba” aparecen distorsionados bajo una arquitectura minimalista a través de cuatro secciones claramente diferenciadas. Originalmente el compositor cubano escribió este paisaje para cinco flautas de pico para su estreno en el Festival de Música de Amsterdam. En esta versión para cuatro guitarras, quizá la más interpretada hoy día, destaca el empleo de una sordina en cada guitarra, lo que proporciona un timbre cercano a ciertos instrumentos de cuerda pulsada afroamericanos.

VIERNES, 22 DE MARZO. 20.30

AUDITORIO CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE SALAMANCA

TaCoS

PROGRAMA

(sin descanso, ni aplausos)

- A. Schoenberg (1874-1951) *Pieza nº. 2 del Op. 11 para piano* (1909)
Seis pequeñas piezas Op.19 para piano (1913)
(I con ternura y ligereza - II lento - III muy lento -
IV rápido, pero con ligereza - V un poco rápido - VI muy lento)
- A. Webern (1883-1945)..... *Dos piezas para cello y piano* (1899)
I lento II lento
Tres pequeñas piezas para cello y piano Op. 11 (1914)
I moderado II muy agitado III sumamente quieto
Cuatro piezas para violín y piano Op.7 (1910-1914)
I lento II rápido III muy lento IV con emoción
- A. Berg (1885-1935)..... *Cuatro piezas Op. 5 para clarinete y piano* (1913)
I mesurado II muy lento III muy rápido IV lento
- A. Schoenberg (1874-1951)..... del *Op.23* I Lento, IV vigoroso, V vals (1921-23)
del *Op.25* Minuet y Trío (1921-23)
del *Op. 33 B* lento moderado (**1931**)
- A. Webern (1883-1945)..... *Cuarteto para saxofón, clarinete, violín y piano Op. 24* (1928)
I muy moderado II vigoroso

INTÉRPRETES

Piano: Juan Antonio Dominguez, Alfonso González, Taissa Cuhna, Alea Esteban, Silvia Bris, Olga Albasini, Aine Veloso, Raquel Yagüe, Celia Rodríguez, Andrea García.

Chelo: Virginia Del Cura.

Violín: María del Mar Ocaña y Olga Castiblanco .

Clarinete: Alberto Álvarez y Sergio Sánchez.

Saxo: Miguel Gallego.

NOTAS AL PROGRAMA

Las ideas no nos dejan escuchar

Cuentan que en una ocasión, un entrevistador le hizo a Monk una pregunta, ante la cual Monk se mantuvo en silencio. El entrevistador impaciente ,volvió a hacerle la pregunta, entonces Monk se dirigió al público:

Este chico ¿está sordo?

Webern habla con el silencio, y nos invita a la conversación;
dicho de otra manera,

Webern nos arroja al silencio, sin pedirnos permiso

Con la abolición de la tonalidad, de sus relaciones de simetría acórdicas, modulatorias, métricas y formales, con la prohibición de la repetición sentida por los compositores, no pudo evitarse un proceso de reducción temporal de la música. La intensificación de la expresión coincidió con un tabú contra la extensión en el tiempo. La necesidad de vencer al tiempo era inseparable del temor a perder, por la extensión y el despliegue temporal, la pureza del instante cargada de expresión. (T. Adorno)

*Lo que pretendo : liberarme de forma, símbolos, de contexto y lógica.
Fuera con el trabajo motivico!
Fuera con la armonía como cemento de la arquitectura. (...)
Fuera con el pathos!
mi música tiene que ser breve.
esbelta! dos notas, que estén ,no construidas, sino expresadas
(...) nada que ver con esos sentimientos estilizados, esterilizados, aguados
No es así como se siente! es imposible sentir solamente una emoción. Se sienten muchas cosas a la vez(...) la naturaleza ilógica multicolor y polimórfica de nuestros sentimientos y sus asociaciones, (...)debo conseguir esto en mi música.
Una música que exprese sentimientos tal como son, llenos de conexiones no conscientes, no la "percepción" de un proceso lógico consciente
(Schoenberg en una carta a F. Busoni)*

Contradicción viva

Decía K. Kraus que los aforismos siempre dicen media verdad o verdad y media.

La sociedad privada de interpretación musical, fundada por Schoenberg y en la que Berg y Webern tenía un papel muy importante, organizaba conciertos semanales con música compuesta por Mahler y por músicos en el contexto de la Segunda Escuela de Viena (Viena 1918-1921) :

“los que estábamos implicados en este proyecto, lo hacíamos con total devoción. Trabajábamos noche y día, podíamos hacer, no sé, 200 ensayos para llegar a tocar una pieza, si era necesario.

La preparación estaba organizada, Schoenberg citaba a músicos expertos, que llevaban más tiempo trabajando con él, para que dirigiesen los ensayos. Obviamente, él no podía hacerlo todo, pero muchas obras las preparaba él mismo (...) el recuerdo de todo aquello aún nos ilumina hoy”(Kolisich).

“si me preguntas por la manera de tocar de Schoenberg... se me ha quedado muy grabada su manera de llevar el tempo, tenía una capacidad increíble para mover la música y a la vez mantenerla quieta” (Steuermann).

"La manera de enseñar de Steuermann estaba basada en el sentido común, por poner un ejemplo, el balance entre registros, si uno toca en el registro grave, inevitablemente va un poco más lento que en el agudo (...) y para eso sólo es necesario escuchar...No había una manera correcta de hacer las cosas"(Russell Sherman).

“La extraordinaria libertad con que él mismo (Webern) interpretaba sus piezas, y que procuraba una inesperada plausibilidad incluso al más mínimo residuo de líneas, obedece sin duda a una aversión a la literalidad musical. Sólo una musicalidad bidimensional tachará de arbitraria, la

manera en que el mismo Webern presentaba su música. Lo que tiene de espinoso, en cuanto demanda de un aquí , ahora no sumiso a nada general, ni a ninguna comunicación...” (T. Adorno)

Hemos encontrado esto en una pizarra :

L I F E I S N O W H E R E

(El sentido común nos dice que la música debe haberse ido al mismo sitio)

Adorno nos habla de Berg :

“lo que en lo más íntimo distingue el tono de su música (...) es un elemento de entrega(...) mezclado con mucho escepticismo e ironía melancólicos, y lleno de profundo conocimiento de que no hay ninguna esperanza más que la del dejarse llevar”.

Adorno vió en el atonalismo un auténtico paradigma de pensamiento y de sociedad, sobre todo en la versión de su maestro Alban Berg (...)

La historia de la música se bifurcó en aquel momento. La línea pretendidamente progresiva que habría avanzado hasta el dodecafonismo dió lugar a una pseudo vanguardia obsesionada por el hecho en sí de la relación entre sonidos. De ahí nacería posteriormente la rigidez del serialismo integral. El atonalismo libre, por otra parte, fue a confluir con otros movimientos artísticos emancipadores y libertarios que concederían cada vez más protagonismo al fenómeno sonoro ...(A. Notario)

SABADO, 23 DE MARZO 18:00h.
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE SALAMANCA

TaCoS

Director invitado: Kevin John EDUSEI

Directora del coro: Blanca Anabitarte

Solista: Taïssa Poliakova (piano)

PROGRAMA

Peter Eötvös (1944).....*Sonata per Sei* (2 pianos, sampler y 3 percusiones)

- I.
- II.
- III.
- IV. Bartók cruza el océano
- V.

Ramón Humet.....*And the world was calm* (2009) para piano solista y conjunto.

- I. Luminoso
- II. Sospeso
- III. Ondeggiante
- IV. Meccanico
- V. Cadenza
- VI. Energico, scorrevole

Igor Stravinsky (1882-1971)*Misa* (1948)
(para coro, 3 oboes, 2 fagotes, 2 trompetas y 3 trombones)

- I. Kyrie
- II. Gloria
- III. Credo
- IV. Sanctus
- V. Agnus Dei

INTERPRETES

Intérpretes de ***TaCoS*** para este proyecto:

Flauta: Iria Iglesias

Oboes: Mar Pérez, Natalia Higuera y Elisa García

Clarinete: Alberto Álvarez

Fagot: Alberto Carrero y Melani Bárbara Rodríguez

Tompas: Iris de la Fuente

Trompetas: Alfonso G.-Escalonilla y Rubén Guadilla

Trombones: Javier Bardón, Andrea del Río y Carlos de la Fuente

Tuba: Fernando Escribano

Violines: Olga Castilblanque y María del Mar Ocaña:

Viola: María Rojas

Violonchelo: Daniel Gutiérrez

Contrabajo: Adriana Gutiérrez

Percusión: Daniel Bolado, Gabriel López, David Dapena y Alfonso Matesanz

Piano y teclados: Taissa Poliakova, Alfonso González, José Luis y Samuel Tirado

Coro de COSCYL-Salamanca

Kevin John Edusei (Bielefeld, 5 de agosto de 1976) se consagró internacionalmente con su primer premio en el concurso de dirección Dimitri Mitropoulos en el años 2008.

En la temporada 2007/08 ocupó el puesto de 1er Kapellmeister y del teatro de Augsburgo, tras estar trabajando en el teatro de Bielefeld. Ha dirigido producciones de *Fidelio*, *Las bodas de Fígaro*, *La Flauta Mágica*, *Madama Butterfly*, *El Barbero de Sevilla*, *Lucía de Lamemoor*, *Orfeo y Eurídice* y *Nabuco*. También dirigió con gran éxito *Der Silbersee* de Kurt Weil y los estrenos en Alemania de *Hanjo* (Toshio Hosokawa) y *I hate Mozart* (Bernhard Lang)

En el año 2009 debutó con éxito con la Staatskapelle Dresden dirigiendo *El Rapto en el Serrallo*, y en febrero de 2010 sustituyó a Fabio Luisi en la Ópera Estatal de Sajonia para la reposición de la ópera *Cardillac* de Paul Hindemith.

Ha sido invitado a dirigir orquestas y ensembles como la Filarmónica de St. Petersburgo, la Kozerthaus-Orchester de Berlín, la Beethoven Orchester de Bonn, la Residentie Orkest de La Haya, la Deutschen Staatsphilharmonie, la Sinfónica de Hamburgo, la Wiener Kammerorchester y el Ensemble Modern de Frankfurt.

Como uno de los tres ganadores del concurso de Dirección de Orquesta del Festival de Lucerna 2007, dirigido por Pierre Boulez y Peter Eötvös, interpretó *Gruppen* de Stockhausen para tres orquestas. También ha recibido consejos de Kurt Masur, Marc Albrecht, Jorma Panula y Eri Klas, Sylvain Cambreling. Durante una beca de tres meses para el festival de música de Aspen 2004 fue nombrado por el Maestro David Zinman “Academy Conductor”, lo que le permitió trabajar con músicos como Leon Fleischer, David Robertson, Michael Stern y Julius Rudel.

Desde el año 2004 está apoyado por el Consejo de la Música de Alemania dentro del programa Dirigentenforum. Ha sido becado por la academia internacional del Ensemble Modern.

Completó sus estudios de dirección de orquesta en la UdK de Berlín, y los de técnico de sonido y de percusión en la escuela superior de música de la Haya en la clase de Jac van Stenn y Ed Spanjaard.

NOTAS AL PROGRAMA

Fieles al estilo de programación de los últimos cursos, TaCoS presenta este año un concierto de gran formato formado por una obra de un clásico del XX: Stravinsky, uno de los grandes compositores actuales: Peter Eötvös y un compositor español con proyección internacional: Ramón Humet.

El húngaro Peter Eötvös es un músico polifacético, brillante tanto como director, uno de los mejores del mundo, como compositor. Su mundo se mueve sobre todo en el terreno de la creación operística pero cada cierto tiempo nos regala obras maestras instrumentales. Una de las últimas es su *Sonata per sei* que compuso a partir de su concierto para piano *Cap-code*. En este concierto, Eötvös utilizaba un piano y un teclado para lograr los efectos de intervalos superpuestos tocados a gran velocidad. En esta versión, el “efecto” es logrado con los dos pianos, el sampler y la percusión completan la parte de orquesta. La obra es un homenaje a Bártok, algo que es evidente tanto por la formación como por la similitud con el título de su Sonata para dos pianos y percusión.

La música de Ramón Humet es de un refinamiento extremo, su cuidadosa escritura plasma su gusto por una estética oriental a la vez que está llena de vitalidad y energía. *And the World was Calm* es una obra para piano solista y orquesta de cámara inspirada en la célebre *The House was Quiet and the World was Calm* de la obra *Transport to Summer* del poeta americano Wallace

Stevens. Citamos las palabras de Humet: “Un aspecto me llamó inmediatamente la atención durante la lectura del poema: la recurrencia de la escena en calma que se transforma en una metaescena construida como superposición de diversos planos en que se incluye hasta al propio lector. Este despliegue ambiguo e iterativo de una misma escena me sugiere un tratamiento multidireccional del tiempo: tiempo horizontal en las secciones I y III –con una abundante proliferación del material original-, tiempo vertical en las secciones II y VI –con acordes resonantes y ecos-, tiempo horizontal y vertical en la sección IV –en forma de bloques compactos de texturas y motivos mecánicos-, y superposición de diferentes capas temporales en la sección V –la cadenza del solista”.

El programa lo cierra una de las últimas obras del periodo neoclásico de Stravinsky, la *Misa* para solistas, coro y diez instrumentos. En este concierto la presentamos con la primera colaboración entre el Taller y el Coro de COSCYL. En la *Misa*, de 1948, Stravinsky no vuelve al Clasicismo o al Barroco como hiciese en sus anteriores obras neoclásicas, sino que va más allá, es decir, a la música del medievo a la que añade algunos elementos de la Liturgia Ortodoxa rusa. Su instrumentación, muy poco usual y su sobria escritura dotan a la obra de un cierto estatismo que a la vez posee una gran fuerza e intensidad.

