

AUDITORIO 400
MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

temporada **CDMC**
2009-2010

LUNES **24MAY10**

19:30 horas

Ensemble Laboratorium

Christoph Löser, director

PROGRAMA

Beat Furrer
Jesús Torres

*...cold and calm and moving ***
*Dúo para oboe y arpa **

Nadir Vassena
Tristan Murail

*Coreografie incerte ***
*L'attente ***

* Estreno absoluto

** Estreno en España

AUDITORIO 400

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

temporada **CDMC**
2009-2010

LUNES **24MAY10**

19:30 horas

Ensemble Laboratorium

Christoph Löser, director

PROGRAMA

Beat Furrer
Jesús Torres

...cold and calm and moving ** (25')
Dúo para oboe y arpa * (8')

— — —

Nadir Vassena
Tristan Murail

Coreografie incerte ** (14')
L'attente ** (16')

* Estreno absoluto
** Estreno en España

TARDE DE ESTRENOS

Cuatro obras de estreno en nuestro país configuran este programa, a pesar de que sólo una de ellas es de reciente composición, lo que nos haría pensar que quizá no sean obras determinantes en los catálogos de estos compositores. La realidad es que cada una de ellas está compuesta en un momento crucial de la vida compositiva de sus autores, por lo que probablemente encontremos en ellas el germen de las características que después los han definido.

Beat **FURRER** ... *cold and calm and moving* (1992) para flauta, arpa, violín, viola y violonchelo

Beat Furrer (Schaffhausen – Suiza, 1954), está afincado en Austria desde 1975 donde se formó como compositor y también como director. Ambas facetas son fundamentales para conocer su labor musical y han sido compatibles con naturalidad a lo largo de su carrera. En 1982 formó el Ensemble Klangforum, uno de los más prestigiosos de Europa en nuestros días, que dirigió hasta el 1992 y al que sigue activamente vinculado. En nuestro país es más reconocida su labor como director, sobre todo desde que fue titular del Ensemble Guerrero, y a pesar de que su catálogo compositivo es bastante amplio es todavía difícil encontrarlo en nuestras programaciones. Han alcanzado especial resonancia sus obras de música escénica o teatro musical, un género en el que destaca, con obras como *Die Blinden* (1989), *Narcissus* (1992-94), *Begehren* (1999-2001) o *Fama* (2005), con la que obtuvo el León de Oro en la Bienal de Venecia del 2006. En sus obras asoman sintaxis y recursos afines a Rihm o a Nono, pero sobre todo a Lachenmann y a Sciarrino, quizás dos de las fuentes de las que Furrer ha bebido con mayor asiduidad y convicción.

Algunas de estas características las encontramos también en ...*Cold and calm and moving*. Furrer la describe con una secuencia asociativa: «Cuatro oraciones iniciales de un soneto de Petrarca –imágenes de solidificación– son introducidas auditivamente, emanando en dirección externa desde un centro imaginario. Aquí el movimiento es un desplazamiento de perspectivas, una deformación continua de la constelación inicial: el desplazamiento de ritmo y de las constelaciones armónicas hacen que sean percibidas por el oyente en la

misma manera en que las perspectivas y las condiciones de iluminación cambian continuamente cuando uno camina por el interior de una iglesia.»

La obra nos presenta unos materiales o células compositivas, que van desde el estatismo del sonido generado en bloque hasta sonidos muy granulados, que van pasando de la flauta al arpa y de ahí al trío de cuerdas por imitación sucesiva de los diferentes orgánicos. La transformación de la obra se va generando por ampliación o reducción de estos motivos, produciendo una direccionalidad circular que nos lleva a cierta sensación de estatismo, a la que también colaboran los reguladores dinámicos, que actúan como estructura no temática.

Jesús **TORRES** *Dúo para oboe y arpa* (1994)

Jesús Torres (Zaragoza, 1965) nos habla de la génesis de esta obra, que después de dieciséis años se estrena hoy: «En 1994 empecé una serie de obras para dos instrumentos cuya característica esencial era su alta dosis de virtuosismo. La primera obra que compuse fue este *Dúo para oboe y arpa*, titulada en un principio *Dúo I*, y la segunda, que al final terminó siendo la última, el *Dúo para clarinete bajo y marimba: Dúo II*. Si esta primera pieza ha tenido que esperar dieciséis años para oírse por primera vez se debe sin lugar a dudas a su extrema complejidad técnica, algo, por otra parte, muy usual en mis obras a solo o de pequeño formato. Pasados tantos años me reconozco ampliamente en esta música intensa y concentrada; todo lo que ha venido después no es sino la evolución natural que en mi caso se dirige claramente hacia un dominio de lo lírico como elemento fundamental de expresión, y que en esta etapa de búsqueda de un lenguaje personal aparecía sólo de una forma embrionaria.»

Estas *pequeñas* obras, que se pueden componer casi a modo de ejercicio de estilo, nos permiten acercarnos a la esencia de los compositores y son un buen lugar para experimentar con elementos que después se desarrollan en otras de mayor extensión o plantilla. Jesús Torres en el 1994 había ya concluido su etapa de formación y estaba gestando su personalidad propia, en la que aún las enseñanzas de Luis de Pablo y Francisco Guerrero pero que siempre ha buscado una característica en la lírica y la musicalidad lejos de la matemática y analítica estrictas. Resulta llamativo que en una obra tan temprana tuviera la “valentía” de recurrir a elementos que en

esos años todavía eran anatema como la melodía, la repetición y algunos elementos de la composición clásica. La obra desarrolla un diálogo entre el oboe y el arpa, que se va densificando, utilizando complejos recursos técnicos en uno y otro instrumento, aprovechando las características sonoras de cada uno para construir el diálogo. Lo más destacable es el uso de recursos tradicionales como el contrapunto o la homofonía, que no nos sonarán convencionales por el conocimiento del compositor de los instrumentos, por ejemplo con el uso del pedal del arpa, que genera *glissandi* muy expresivos. En la línea del oboe el compositor realiza algunos guiños a una obra fundamental del siglo XX, la *Secuencia VII* de Berio, escrita para este instrumento.

Nadir **VASSENA** *Coreografie incerte* (2009) para flauta, viola y violonchelo

Nadir Vassena (Balerna-Suiza, 1970) estudió composición con Bruno Zanolini y Johannes Schöllhorn en Freiburg im Breisgau, es el compositor menos conocido en nuestro país del programa, por lo que se hace necesario acercarnos a su formación y carrera. En 1993 fue seleccionado para participar en el curso de composición en Royaumont impartido por Brian Ferneyhough. Nadir Vassena ha sido invitado por numerosos festivales internacionales y ha ganado diversos premios por sus composiciones, entre los que destacan: el Concurso de la WDR/Cologne (1992), el premio del Institut für Neue Musik de la Hochschule der Künste Berlin, y el Concurso Mozart de Salzburgo (1997). De 1996 a 2000 sus obras fueron seleccionadas cada año para ser interpretadas durante la Gaudeamus Week en Ámsterdam. En 1999 ganó el premio de la Christoph Deltz Foundation y en el 2000 le otorgaron una residencia en la Akademie Schloss-Solitude en Stuttgart. En 2002/2003 fue miembro del Instituto Suizo de Roma. Por varios años ha colaborado con la asociación Oggi-musica y desde el 2004 ha sido Director Artístico, junto con Mats Scheidegger, de los Tage für Neue Musik en Zürich. Nadir Vassena es profesor de composición y análisis en el Conservatorio della Svizzera Italiana.

En *Coreografie incerte* nos acercamos a un mundo sonoro que nos recuerda inevitablemente a Sciarrino, se trata de una obra en la que la riqueza tímbrica y el color son sus principales características. Sentimos que para Vassena la

búsqueda principal es el sonido, desarrollando una transformación tímbrica constante en la que ha optado por no utilizar la amplificación, demostrando que los instrumentos son en sí mismos objetos sonoros que pueden producir un ámbito mucho mayor de sonidos que a los que estamos acostumbrados, en una evolución de obras paradigmáticas del siglo XX como *Atmósferas* de Ligeti. Pero el compositor va más allá, como indica el título son para él fundamentales no sólo los sonidos sino también los movimientos que producen los músicos, muy especificados en la partitura, de forma que la obra con la escucha no está completa, es necesario el contemplar a los intérpretes ejecutándola para que pueda llegar a su verdadero sentido final.

También son aquí esclarecedoras las palabras del compositor: «En *Coreografie incerte*, para flauta, viola y violonchelo, el intento de los primeros trabajos por romper con la escritura e ir más allá, de dar a la música una nueva inmediatez a la experiencia, es menos evidente. La primera sección se presenta estando todavía en completa oscuridad: los músicos tocan de memoria y/o interactúan unos con otros emergiendo poco a poco del ruido de fondo. La acción se centra principalmente en la modificación de la práctica propiamente musical (si se ve desde el punto de vista de la técnica instrumental es el hecho o la manera de tocar juntos, lo cual constituye la base de la música de cámara). El nivel de certeza y de incertidumbre es variado de diferentes maneras: en algunos momentos los músicos tocan, por ejemplo, con su “metrónomo interior” sin estar coordinados entre sí, mientras que en otras ocasiones la exploración temporal se suspende y deben de responder a ciertas señales musicales de uno u otro.

Estos nuevos hábitos (que yo llamo metaprácticas) deben de ser incorporados e internalizados, redefiniendo estos nuevos límites en continuo cambio. Pensando en los sonidos, no como objetos sino como eventos, se puede trazar (de manera acústica y de otro tipo) el tipo de redefinición que tiene esta nueva práctica. Este es un ejercicio público y obsceno al mismo tiempo (si es que se usa la etimología de *obscenus* para denominar aquello que no se puede mostrar en el escenario), un ejercicio que genera escándalo e incertidumbre porque nos pone delante, con lo que se nos muestra en el escenario, del vacío de significado de la existencia humana.»

Tristan Murail (Le Havre-Francia, 1947) es uno de los compositores que forma la primera generación del Espectralismo, tendencia más influyente y seguida desde los ochenta hasta nuestros días por compositores de todo el mundo. Como siempre que aparece una nueva tendencia hace falta un vehículo que ponga en práctica la “nueva música”, para este grupo, en su mayoría procedentes de la clase de Olivier Messiaen, fue el Ensemble l'itineraire constituido por Gérard Grisey, Tristan Murail, Roger Tessier, Michael Levinas y Hugues Dufourt. Su principal diferencia, frente al academicismo germánico dominante, es que comienzan a componer con sonidos en lugar de con notas, el sonido es tratado como materia viva, como un flujo sonoro en movimiento; como explica de forma clara José Manuel López López, empiezan a pensar en el territorio y no tanto en el mapa.

L'attente se sitúa, en 1972, aunque fue revisada en el año 1992, en el momento de ebullición del nuevo lenguaje, cuando Murail y sus compañeros de generación ya habían tenido la experiencia de las obras de Stockhausen, Scelsi o Ligeti, cuando quieren dar un paso más allá en la forma de composición musical. El propio autor alude en sus comentarios a la obra *Altitud 8000* de Ligeti, en la que el compositor húngaro trabaja con un continuum sonoro y algunas armonías de las llamadas tradicionales y totalmente prohibidas y polémicas en esos años.

Murail explica años después en unas notas al programa sus intenciones con esta obra, que abre una puerta al nuevo estilo y se encuentra por lo tanto en un terreno fronterizo en su catálogo:

«Es un rechazo total, de las soluciones que entonces se consideraban *à la mode*: no hay “figuras” o melodías, no hay desarrollo en el sentido habitual, pocas rupturas y una selección de instrumentación que podría parecer anticuada. Hoy, la música resultante me parece extraña, razón por la cual había dudado en dejar que se volviera a ejecutar. Es síntoma de una fase crítica así como de mi investigación. Su aspecto más obvio es su trabajo con la continuidad, con las transformaciones progresivas de las texturas sonoras y de las situaciones musicales –todo lo que más tarde se formalizó como un concepto llamado “procesos”–.

La pieza es una especie de estudio psicológico de la situación de expectativa. A posteriori, lo explico de esta manera: uno espera a alguien a quien quiere, uno busca a esta persona

dentro de la multitud que avanza en nuestra dirección. Una silueta borrosa aparece: ¡Allí está! La silueta se acerca, la forma se hace más clara —No, era otra persona... El entusiasmo se desvanece. El proceso se repite. ¿Decepciones sucesivas?, o, por el contrario, ¿no es mejor la expectativa que la llegada de lo que se esperaba?

La música es como una masa de plástico, una lava de sonido, de la cual los contornos intentan emerger continuamente. Una melodía, un ritmo parece tomar forma cuando la lava parece solidificarse en una configuración de sonido reconocido. Pero no, era una ilusión, y con la misma rapidez, estos elementos aparentemente familiares son reabsorbidos en el flujo del sonido.

En cierto modo, es música abstracta, en el sentido de que uno podría abstraer el contenido puramente formal de los contornos y colores de una pintura antigua. Aquí, se puede evocar la música de Ravel, de la que se han borrado conscientemente cualquier tema, cualquier estructura de forma. Sólo el perfume permanece.

Por medio de rechazar cualquier estructura clara, u objeto de sonido definido, estrategia de desarrollo o de composición, uno se cierce sobre el precipicio de la nada o el vacío. La composición de *L'attente* fue esencialmente empírica, pero uno no puede prolongar por mucho la sutileza de una paradoja.»

Leticia Martín

Christoph **LÖSER**, director

Nace en 1972 en Leonberg, Alemania. Estudios de piano, violonchelo, y organería en Korntal; posteriormente continúa su formación en Friburgo en las áreas de Pedagogía, Teoría Musical, Piano (Anne Katrin Klein, James Avery), Estudios Germánicos, Musicología (Hans Heinrich Eggebrecht, Ulrich Konrad), y Composición (Mathias Spahlinger). Realizó estudios de Dirección con Wolf-Dieter Hauschild en Karlsruhe, así como con Peter Eötvös y Zsolt Nagy. De 1996 al 2001 fue Profesor de Teoría Musical en la Musikhochschule de Freiburg. Desde el 2000 enseña en la Musikhochschule de Stuttgart siendo Catedrático

de Dirección de Orquesta, Teoría de la Música, y Música Contemporánea; así mismo, desde el 2008 es Director del Ensemble de Música Nueva de dicha institución y del Ensemble de Música Contemporánea de la Musikhochschule Franz Liszt en Weimar. Ha estado al frente de numerosas orquestas y ensembles en Europa, América del Sur y Centroamérica, como son: EchtzeitEnsemble, PolyEnsembleProjekt, Stirling Ensemble, Ensemble Recherche, y la Filarmónica de Montevideo, participando en diversos festivales entre los que se incluye el Donaueschinger Musiktage. Colaborador habitual de numerosos proyectos multidisciplinares, interactuando con artistas visuales, bailarines, arquitectos, etc., es el fundador de la red de colaboración artística Suono Mobile, que agrupa dentro de su proyecto a diversos intérpretes y programas educativos.

ENSEMBLE LABORATORIUM

Inspirados en el trabajo realizado con el maestro Pierre Boulez en la Academia del Festival de Lucerna (Suiza) en el año 2004 un grupo de jóvenes músicos fundó el Ensemble Laboratorium. Provenientes de 14 países de los cinco continentes, sus miembros están particularmente enfocados en la interpretación de la nueva música, contando con una vasta experiencia en presentaciones con numerosos y reconocidos ensambles de música contemporánea alrededor del mundo.

Uno de sus objetivos principales es desarrollar el intercambio interactivo de las culturas representadas por sus miembros. Este trabajo toma forma a través de proyectos específicos que exploran el rango completo de la música contemporánea, desde el repertorio “clásico” del siglo XX hasta los nuevos encargos, incluyendo colaboraciones multimedia con artistas de otras áreas. Asimismo, Laboratorium busca interactuar con compositores jóvenes, directores consagrados y emergentes y distinguidos artistas invitados.

Las presentaciones iniciales del ensamble tuvieron lugar en el año 2005 dentro del Festival de Lucerna (Suiza) y del Festival de Música Contemporánea de Alicante (España). Estos conciertos inaugurales han sido seguidos por presentaciones de gran éxito, entre las que se encuentran los conciertos realizados en: Ostern Festival (Lucerna, Suiza), Temporada del CDMC (Madrid, España), Gare du Nord (Basilea, Suiza), Festi-

val Internacional de Música Contemporánea (Santiago de Chile, Chile), Festival Musicahora (La Serena, Chile), Tage für Neue Musik (Zürich, Suiza), Davos Festival (Suiza), Teatro Gayarre (Pamplona, España), Le Salon de Musique (Franche-Comté, Francia), y Tonhalle Zürich (Suiza). Durante el año 2009-2010 ha realizado una Residencia en el Conservatorio della Svizzera Italiana donde ha trabajado en diversos módulos con los alumnos destacados de los departamentos de Composición y Dirección, además ser el Ensemble Residente para la Masterclass de Dirección del maestro Pierre-André Valade.

Hasta el momento, el conjunto ha encargado y estrenado obras de compositores como Gary Berger, Alain Berlaud, Alberto C. Bernal, Silvia Borzelli, Teresa Carrasco, Patrick Frank, Anthony Gatto, Aram Hovhanissyan, Gordon Kampe, Damon Lee, Valentin Marti, Ole-Henrik Moe, Francesc Prat, Francesco Maria Paradiso, Héctor Parra, Javier Torres Maldonado, Tao Yu, y Andreas Zurbriggen, además de haber colaborado con compositores como Liza Lim, Tiziano Manca, Samir Odeh-Tamimi, Hans Thomalla, Nadir Vassena y Deqing Wen,

así como con los directores Matthias Hermann, Aurélien Azan-Zielinsky, Francesc Prat, Baldur Brönnimann, Gregory Vajda y Pierre-André Valade.

Ensemble Laboratorium

Christoph Löser, director

Cecilia Muñoz, flauta

Pilar Fontalba, oboe

Horia Dumitrache, clarinete

Nabila Chajai, arpa

Ludwig Carrasco, violín

Blandine Chemin, violín

Rosa San Martin Valdor, viola

Markus Hohti, violonchelo

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

2010

19:30 h.

Lunes, 31 de mayo

MODUS NOVUS

Santiago **SERRATE**, director. Diana **TIEGS**, soprano

PROGRAMA

Carmelo **BERNAOLA**: *Constantes*, sobre el poema "Cristales"
de Unamuno

A mi aire

Galatea, Rocinante y Preciosa, sobre textos de Cervantes

Ramón **BARCE**: *Soledad primera, op. 20*, sobre texto de Góngora

Música Fúnebre

Canciones de la Ciudad, op. 13, sobre textos de Elena Andrés

Lunes, 7 de junio

Eduardo **POLONIO**, música

Ana **DE ALVEAR**, vídeo

*"Música e imagen I": Beyond us (más allá de nosotros) **

Lunes, 14 de junio

ATELIER GOMBAU

Carlos **CUESTA**, director

Juan Carlos **GARVAYO**, Isabel **PÉREZ REQUEIJO**, pianos

María **DE ALVEAR**, música. Isaac **JULIEN**, vídeo

*"Música e imagen II": Equilibrio **

Lunes, 21 de junio

VOCALLAB NEDERLAND

"Taller de voz contemporánea y teatro musical"

El programa es el resultado del taller que se celebrará en el Teatro Real con el apoyo de la embajada del Reino de los Países Bajos.

* Estreno mundial

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>

2010.es

**Centro para la Difusión
de la Música Contemporánea**

<http://cdmc.mcu.es>

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

Centro
para la Difusión
de la Música
Contemporánea

