

música
contemporánea
2011

teatro Central

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE CULTURA

música contemporánea 2011

“el CHOQUE DEL VIENTO o La LLUVIA SOBRE Las SUPERFICIES DURAS, o EL CANTO DE Las CIGARRAS EN UN CAMPO EN VERANO. SON FENÓMENOS SÓNICOS COMPUESTOS DE MILES DE SONIDOS INDIVIDUALES; esta MULTITUD DE SONIDOS, CONTEMPLADOS EN SU TOTALIDAD, DAN COMO RESULTADOS UN NUEVO FENÓMENO SONORO”, escribía IANNIS XENAKIS DESAPARECIDO AHORA HACE UNA DÉCADA. esa MULTIPLICIDAD es UNA DE Las IDEAS que ANIMAN su OBRA, y UNA IDEA a La que ASPIRA este CICLO. Las OPCIONES SON VARIADAS, desde el sevillano MANUEL CASTILLO, CALIFICADO POR TOMÁS MARCO, también PRESENTE EN EL CICLO, DE TRANSVANGUARDISTA, a COMPOSITORES ROMPEDORES y VISIONARIOS como EL PROPIO XENAKIS, de pasmosa ELEGANCIA como WITOLD LUTOSLAWSKI, a MOVIDOS POR La AGITACIÓN como LOUIS ANDRIESEN o POR La CREACIÓN DE UN TRANSFORMATIVO ESCENARIO EXISTENCIAL como MORTON FELDMAN, DE LOS que ANIMAN NUESTROS SENTIDOS, como HÉCTOR PARRA, a Los que CORTEJAN La INMOVILIDAD, como PHILIP GLASS...tantas SENSIBILIDADES como SOLUCIONES SONORAS, pues como RECORDABA XENAKIS, “La CALIFICACIÓN DE BELLO o feo APLICADA AL SONIDO y a La MÚSICA que DE él DERIVA NO TIENE SENTIDO; La CANTIDAD DE INTELIGENCIA que CONTIENEN Los SONIDOS DEBE SER EL auténtICO CRITERIO DE VALIDACIÓN DE cada MÚSICA”.

Asistir a un concierto de una orquesta de improvisadores es ser testigo de cómo se urde paso a paso el cañamazo de la obra musical. Un proceso abierto construido de *ahoras* en busca de una arquitectura final. Si una orquesta es una construcción social compleja, recordemos aquel corrosivo retrato que trazó Fellini en su *Ensayo de Orquesta*, más aún lo es el de una orquesta de improvisadores: como escribe Chefa Alonso, conductora de dos de las orquestas de improvisadores de España, Omega y Entenguerengue, "improvisar constituye una negociación artística y social que implica tolerancia y habilidad para tomar decisiones dentro de un contexto colectivo". Y escribimos conductora y no directora, pues no se refieren a la misma realidad: el discurso musical de una orquesta de improvisadores se guía por los códigos de un lenguaje de signos aplicados por el conductor sobre las fuerzas y relaciones musicales desencadenadas y establecidas en el discurrir de una pieza. Es a esa naturaleza inestable y pasajera del material y las relaciones a lo que refiere el nombre de la primera orquesta de improvisadores andaluza, Entenguerengue, en la que se agrupan músicos de las más distintas corrientes musicales, desde el flamenco a la experimental, tentados por el riesgo de esta creación colectiva con siempre resultados imprevisibles mas llenos de aventura.

entenguerengue

ORQUESTA DE IMPROVISADORES

Chefa Alonso, conducción

Sara Martín, flauta travesera

Luisa Mora, flauta travesera

Nicolás Jiménez, oboe

Antonio Torres, saxo alto

Tony Bárbara, saxo tenor

Luis Balaguer, guitarra flamenca

Lara Sansón, violín

Enrique Chaves, violín

Sandra Raña, violín

Marta González Pisonero, viola

Carmen Fernández, chelo

Rafa Torres, contrabajo

Antonio Corrales, contrabajo

Alejandro Rojas-Marcos, piano

Javier F. Berrocal, guitarra eléctrica

Antonio Murga, guitarra eléctrica

Sergio Rojas-Marcos, bajo eléctrico

Andrés González, batería

Sancho Campos, batería

ENTENGUERENGUE
orquesta de improvisadores

atlantis piano dúo

SOPHIA HASSE — EDUARDO PONCE, PIANOS

El dúo para piano es tan antiguo como el piano mismo, de hecho hay pruebas que señalan a la popularidad del formato como una de las causas de, por ejemplo, la extensión del instrumento a ochenta y ocho teclas. Formato muy general durante el Romanticismo, su cultivo ha sido cada vez más especializado dejando aún piezas descolantes en la música de nuestros días de compositores como György Ligeti o Wolfgang Rihm. Una de esas piezas es la compuesta por Witold Lutoslawski durante la Segunda Guerra Mundial *Variaciones sobre un tema de Paganini* cuando se ganaba la vida en cafés como duetista de piano. Aún otra es el *Piano Phase* de Steve Reich, una de las composiciones fijas en el canon del Minimalismo norteamericano, y obra en la que el compositor traspasa su experiencia con los desplazamientos de fases con cintas al terreno instrumental. Junto a ellas páginas memorables de compositores españoles como *Flamenco II* de Joan Guinjoan, una de sus obras que muestran su vínculo con el mundo andaluz, y dos piezas más recientes, como la poco difundida obra del compositor algecireño José María Sánchez-Verdú y, en estreno absoluto, una de Tomás Marco. La exquisita sonoridad del formato explotada en un programa de rara variedad por Sophia Hasse y Eduardo Ponce, Atlantis Piano Dúo.

I

Joan Guinjoan **Flamenco II** (1994)

Tomás Marco **Estudios Intertextuales** (2001)*

Manuel Castillo **Piano a cuatro manos** (1986)

II

Steve Reich **Piano Phase** (1967)

José María Sánchez-Verdú **Arquitectura en blanco y negro para dos pianos** (2009)

Witold Lutoslawski **Variaciones sobre un tema de Paganini** (1941)

*estreno absoluto

30-MAR

Más de quinientos estrenos de obras de compositores de todas las generaciones y las más diversas procedencias, una intensa actividad discográfica en prestigiosos sellos que supera los cincuenta títulos y una actividad concertística internacional, sitúan al Ensemble Recherche, fundado en 1985, entre de las grandes fuerzas de la música de nuestros días. El ensemble alemán ha interpretado a los compositores españoles Francisco Guerrero, Manuel Hidalgo, Ramón Lazkano, Elena Mendoza, José María Sánchez Verdú y Hèctor Parra, el único al que ha grabado. Dos de las obras del compositor barcelonés, alumno de David Padrós, Jonathan Harvey y Brian Ferneyhough, y el más interesante e inquietante conceptualizador de la música contemporánea de nuestro país, sirven de entrada y salida al concierto en el que, junto a uno de los máximos ejemplos del virtuosismo extremo que requieren las páginas de Brian Ferneyhough, se estrenan obras de los alumnos de la Cátedra de Composición Manuel de Falla, uno de los foros de creación más importantes de nuestro país. Destacado por la experiencia sensorial del tiempo y el espacio que proporciona la escucha de sus obras, Hèctor Parra, premio de composición Ernst von Siemens 2011, fue durante el pasado 2010 profesor de la Cátedra, de entre cuya producción ha seleccionado obras de compositores de muy distinta procedencia, background y estética.

I

Hèctor Parra
Brian Ferneyhough
Hermes Luaces

Klaviertrio nr. 1 Wortschatten (2004)
Cassandra's Dream-Song (1970-1971)
Cielo e inferno*

II

Ramón Souto
Alberto Carretero
Hèctor Parra

Exéresis*
Fortspinning für Streichtrio*
Abime (2002)

*estreno absoluto

ENSEMBLE RECHERCHE HÈCTOR PARRA, BRIAN FERNEYHOUGH y CÁTEDRA MANUEL DE FALLA

Martin Fahlenbock, flauta
Jaime González, oboe
Klaus Steffes-Holländer, piano
Kirsten Harms, violin
Barbara Maurer, viola
Åsa Åkerberg, violonchelo

CHAMP D'ACTION

minimalismo(s)

Marieke Berendsen, violín
Toon Callier, guitarra eléctrica
Johannes Westendorp, guitarra eléctrica
Sabine Uytterhoeven, clarinete
Ann Eysermans, contrabajo
Yves Goemaere, vibráfono
Roel Das, electrónica
Benjamin Van Esser, sintetizador
Serge Verstockt, sintetizador

I
 Michael Nyman **First Waltz in F** (1976)
 Philip Glass **Music in similar motion** (1969)
 James Tenney **Harmonium** (1976)

II
 Louis Andriessen **Workers Union** (1975)
 Gavin Bryars **Hi Tremolo** (1980)
 Michael Nyman **Waltz in D** (1976)

El minimalismo no es uno. Es plural, en eso parece incidir el programa que Champ D'Action presenta en el Ciclo de Música Contemporánea de Sevilla, con varias de sus obras clásicas provenientes de su época álgida y alguna otra menos difundida. En poco tiene que ver el *agit-prop* que anima las páginas de los compositores europeos, con la exploración de libertad individual y severa disciplina en el *Workers Union* de Louis Andriessen y el intento de escapar del modernismo musical, de Michael Nyman, componiendo vales para ser interpretados por no-músicos, y de Gavin Bryars, con *Hi Tremolo*, de su serie *Hommages*, la anomalía de su catálogo de obras, y la de sus compañeros del otro lado del Atlántico. Las partituras de estos parecen estar dominadas por el contrario por la faceta meditativo-hipnótica de la corriente y ser estudio sobre inmovilidad y cambio, como *Music in similar motion* de Philip Glass, de dramática economía de medios, y la bellísima exploración de acordes e intervalos de James Tenney, *Harmonium*.

Ya interprete una versión electrónica de *Kindertotenlieder* de Gustav Mahler, *The Sinking of the Titanic* de Gavin Bryars o *Teatrise* de Cornelius Cardew, Champ D'Action se reinventa en cada uno de sus proyectos. En su estética, el minimalismo ocupa un lugar predominante con su interés en la hipnosis y la dislocación sensorial inducida por la música, en la praxis del taller y en los grupos de geometría variable de instrumentos portátiles. Una ocasión inescapable para deleitarse con el carácter aventurado e inusual del ensemble belga que tan excelente recuerdo dejó en su visita a este ciclo en 2009 con su interpretación de páginas de los poco ubicables Phill Niblock o Lois Vierk.

27-ABR

En *Carmen Replay*, David del Puerto (Premio Nacional de Música, 2005) ha compuesto una partitura que recorre los principales episodios y escenarios del libreto de la ópera de Bizet, convertida en algo bien distinto y actual, un viaje heterogéneo en el que caben desde resonancias de Andalucía hasta sonoridades próximas al jazz o el rock, la música sinfónica, la improvisación y la electrónica, en una amalgama dramática conducida por un pequeño número de temas musicales. Interpretado por *rejoice!*, el compositor busca en la formación, en la que interviene como guitarrista, la creación de un nuevo concepto de grupo de música contemporánea que simultanee el ser intérpretes de su propia música, creadores e improvisadores, con el trabajo riguroso sobre la partitura y la espontaneidad de los conjuntos de otras músicas no clásicas. Inicialmente concebido como ballet, encargo del Teatro Real de Madrid, *Carmen Replay* se estrenó en coproducción del propio teatro y la Compañía Nacional de Danza, con coreografía de Tony Fabre y vídeos de Luca Scarzella e interpretación de *rejoice!* Su aceptación y repercusión - el espectáculo fue seleccionado entre lo mejor de 2010 por El Cultural de El Mundo - ha hecho que vuelva al mismo escenario en su actual temporada, una vez escenificado en las tablas del Teatro Central.

Rejoice! *Carmen RePlay*

rejoice!
David del Puerto, guitarra eléctrica
Ángel Luís Castaño, acordeón electrónico
Laia Falcón, soprano
Vídeo de **Ion Ruiz**

ZAHIR ensemble

SOLISTAS DEL CORO BARROCO DE ANDALUCÍA

for samuel beckett

Zahir Ensemble
 Solistas del Coro Barroco de Andalucía
 Dir: **Juan García Rodríguez**

Steve Reich **Proverb** (1995)
 Morton Feldman **For Samuel Beckett** (1986)

For Samuel Beckett fue la última partitura completada por Morton Feldman. Tras ella, Feldman se disponía a escribir una obra para el *Cascando* del autor irlandés pero su muerte le llegó sin llevarla a cabo. Antes de todo ello, una amistad en la que vibraban las mismas preocupaciones existenciales y estéticas, ¿pues hay algo que pueda evocar más la prosa reducida a la médula de Beckett que la caída al vacío del tiempo, el laberinto de la memoria y la repetición del color suspendido en el espacio de las partituras de Feldman? *For Samuel Beckett* es uno de los grandes retos a los que un ensemble puede enfrentarse: un inmenso fresco de cincuenta y cinco minutos, un torso de música sin principio ni fin, sin intención en sí misma más que la de enfrentarse a su propia existencia y la del propio oyente, una inmovilidad que se disuelve en el continuo movimiento de sus texturas y ritmos, un éxtasis que deviene conciencia y una conciencia que se deshace en éxtasis. Profundamente turbadora, es una de las obras inmortales de la segunda mitad del siglo XX. Le precede una obra de Steve Reich en la que experimenta con los ritmos del habla, *Proverb*, basada en un texto de Ludwig Wittgenstein. Una empresa de este calado sólo está al alcance de una formación Zahir Ensemble, esta vez ampliado con solistas del Coro Barroco de Andalucía, en su creciente ambición de ofrecer programas cada vez mayor alcance y de mayor intensidad emocional y riqueza de ideas.

18-MAY

DRUMMING

PLÉIADES

HOMENAJE A IANNIS XENAKIS (10 AÑOS DE SU MUERTE)

Drumming
Dr. Miquel Bernat

Iannis Xenakis **Rebonds** (1987-89)

Okho (1989)

Pléiades (1978)

- Claviers
- Métaux
- Peaux

La ausencia de Drumming, uno de los grupos europeos de percusión fundamentales, era una cuenta que había que saldar. Sólo era cuestión de esperar el momento determinado para que ofreciesen lo mejor de su repertorio, más allá de la obra de Steve Reich de la que toman su nombre. El ensemble portugués ha dedicado buena parte de su carrera al repertorio ibérico, al japonés, al francés, al crossover con el rock, Zappa en particular, al minimalismo y a proyectos escénicos; en medio de ellos un compositor cuya devoción les ha brindado algunas de sus interpretaciones más brillantes, Iannis Xenakis (1922-2001), de cuya desaparición se cumplen ahora 10 años. El título de su programa es el de la obra magna para grupo de percusión del visionario compositor griego, *Pléiades*, un título que no sólo hace referencia a los seis miembros del ensemble, sino fundamentalmente para su autor a la multiplicidad de la vida, a la capacidad de integrar unidad y diferencia. Antes de llegar a este monumento ineludible de la composición del siglo XX, Drumming ofrece otras dos de sus piezas, *Rebonds*, llena de técnicas complejidades para un solo percusionista, y su obra final para percusión, para tres djembes acentuando el aspecto ritual que le dio a la percusión, *Okho*. Como afirma Howard Golstein, "de todos los pensadores radicales de la música del siglo XX que resituaron los parámetros musicales manteniendo a la vez su conexión con sus asociaciones ritualistas, no hay ninguno como Xenakis. De forma más obvia, en su obra de percusión". Una explosión de fuerza y color.

25-MAY

taLLer SONORO anGeLUS NOVUS: eL futuro presente

Jesús Sánchez, flauta
Camilo Irizo, clarinete
Miguel Romero, saxofón
Baldomero Lloréns, percusión
Ignacio Torner, piano
Xabier Gil, violín
María del Carmen Coronado, violonchelo

Como el ángel de la historia de Paul Klee, impulsado sin remedio hacia el futuro al tiempo que conserva la mirada y la memoria en el pasado inmediato, Taller Sonoro ofrece, doblado ya el cabo del décimo aniversario de su fundación, un programa que resume algunas de las inquietudes predominantes en un panorama compositivo que, en nuestros días, intenta afianzar las propuestas de posvanguardia en un contexto de expectación estilística; junto a nombres consolidados como los de Kaija Saariaho (*Serenates*, 2008) y Georg Friedrich Haas (*Tria ex uno*, 2001), comparecen contribuciones de creadores en pujante ascenso, caso de Beat Furrer (*Trio*, 1985) y del discípulo de Murail, Joshua Fineberg (*Paradigmes*, 1993/94), y una de las primeras obras importantes del catálogo del bilbaíno Gabriel Erkoreka (*Izaro*, 2001).

Germán Gan Quesada

Joshua Fineberg **Paradigms** (1993/94)
Kaija Saariaho **Serenates** (2008)
Gabriel Erkoreka **Izaro** (2001)
Beat Furrer **Trio** (1985)
Georg Friedrich Haas **Tria ex uno** (2001)

CURSO de estética y apreciación de La música contemporánea 2011

Coordinación académica: Eva Lainsa (Facultad de Ciencias de la Educación)

El curso de Estética y Apreciación de la Música contemporánea tiene como objetivo proporcionar las claves necesarias para la comprensión y apreciación de la música de nuestro tiempo. Está articulado en sesiones teóricas (conferencias y trabajo on line) y prácticas (conciertos y encuentros con artistas). Reconocido con 6 créditos de libre configuración, las sesiones presenciales se realizan los miércoles en el Teatro Central en horario de tarde entre los meses de marzo a mayo 2011.

El curso está destinado preferentemente a los estudiantes de la Universidad de Sevilla en calidad de curso de configuración con valor de 6 créditos y a los estudiantes del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. El curso incluye además de las conferencias y proyecciones, la totalidad de los conciertos del Ciclo de Música Contemporánea.

Para la obtención de los créditos, los alumnos de la Universidad de Sevilla deberán formalizar su matrícula, frecuentar las conferencias y conciertos (80% de asistencia) y realizar las actividades propuestas durante el curso a través de la plataforma de docencia virtual o bien, entregar una memoria final breve (resumen y valoraciones) del curso.

Las matrículas son limitadas y pueden realizarse en la secretaría de la Facultad de Comunicación (Avda. Américo Vespucio s/n, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla) en las fechas oficiales de matriculación de los cursos de libre configuración.

El horario podrá sufrir ligeros cambios, por lo que se deberán consultar los partes semanales que se ofrecerán en el teatro sobre las modificaciones que se podrían producir en las intervenciones previstas.

La asistencia a las sesiones del curso está abierta a estudiantes de conservatorio o de otros centros, a los abonados de éste o de otros ciclos del Teatro Central, y al público en general, si bien está sometida al aforo disponible en cada conferencia en la sala B del teatro.

música contemporánea 2011

16 MAR

**Entenguerengue
Orquesta de Improvisadores**

Conducción: Chefa Alonso

23 MAR

**Atlantis Piano Dúo
Sophia Hasse -Eduardo Ponce, piano**

Obras de S. Reich, W. Lutoslawski, T. Marco y J. M. Sánchez Verdú

30 MAR

Ensemble Recherche

Obras de Hèctor Parra, Brian Ferneyhough y de los alumnos de la Cátedra de Composición Manuel de Falla: R. Souto, A. Carretero, H. Luaces

13 ABR

**Ensemble Champ D'Action
Minimalismo(s)**

Obras de P. Glass, G. Bryars, M. Nyman, L. Andriessen y J. Tenney

27 ABR

**Rejoice! David del Puerto
Carmen Replay**

*Versión de concierto. Video: Ion Ruiz
Laia Falcón, soprano*

11 MAY

**Zahir Ensemble – Solistas del Coro Barroco de Andalucía
For Samuel Beckett**

*Director: Juan García Rodríguez
Obras de S. Reich y M. Feldman*

18 MAY

**Drumming
Plêiades**

Homenaje a Iannis Xenakis (10 años de su muerte)

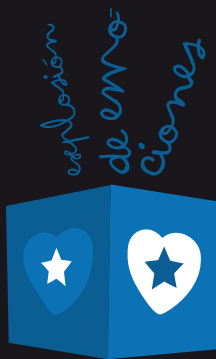
25 MAY

**Taller Sonoro
Angelus novus: el futuro presente**

Obras de B. Furrer, K. Saariaho, G. H. Haas, G. Erkoreka, J. Fineberg

**Curso de estética y apreciación
de la Música Contemporánea.**

En colaboración con la Universidad de Sevilla

Todos los conciertos: Sala A 21:00H
Precio por concierto 11 €
Abono 8 conciertos 56 €

www.teatrocentral.es

Teatro Central: José Gálvez, 6. (Isla de la Cartuja) 41092 Sevilla. T. 955 037 200