

1816

teatro Central



**CICLO
MÚSICA(S)
CONTEM-
PORÁNEA(S)**

24 ABRIL. 21:00H. SALA A. ESTRENO EN ESPAÑA

ZAHIR ENSEMBLE Y ROSARIO LA TREMENDITA

Ayre

JUAN GARCÍA RODRÍGUEZ, Director
ROSARIO GUERRERO, LA TREMENDITA,
Solista.

AURORA GALÁN, soprano
RAÚL BURRUECO, electrónica
ALFONSO RUBIO, flauta, flautín, flauta en
sol, flauta baja
CARLOS LACRUZ, clarinete, clarinete bajo
ALFONSO PADILLA, saxofón soprano,
saxofón tenor
JOAQUÍN MORILLO, trompa
AGUSTÍN JIMÉNEZ, percusión
VÍCTOR LÓPEZ, percusión
FRANCESCA ROMANA DI NICOLA, arpa
MASATAKA SUGANUMA, guitarra, ronroco
VASILY BIRUK, acordeón
CARLO PRAMPOLINI, piano
MIGUEL ROMERO, violín
JOSÉ ÁNGEL ESTEBAN, viola
IVANA RADAKOVICH, violonchelo
FABIO R. ARIAS, violonchelo
ANTONIO TORRES, contrabajo
CRISTÓBAL ROMERO, ingeniero de sonido

I

Raphaël Cendo (n. 1975)

Graphein (2014) para ensemble, 18'.
ESTRENO EN ESPAÑA

II

Oswaldo Golijov (n. 1960)

Ayre (2004) para soprano y ensemble, 45'.

- *Mañanita de San Juan*
(romance tradicional sefardí)
- *Una madre comió asado*
(tradicional sefardí, basada en
Las Lamentaciones de Jeremías)
- *Tancas serradas a muru* (Francesco
Ignazio Munzu, Cerdeña, ca. 1795)
- *Luna* (música de Gustavo Santaolalla)
- *Nanni* (canción de cuna tradicional sefardí)
- *Wa habibi*
(canción tradicional cristiano árabe)
- *Aiini taqtiru*
(canción tradicional cristiano árabe)
- *Kun li-guitari wataran ayyuha al-aaa'*
(poema de Mahmoud Darwish)
- *Suéltate las cintas* (Gustavo Santaolalla)
- *Yah, anna emtzacha*
(poema de Yehudah Halevy, ca. 1112)
- *Ariadna en su laberinto*
(romance tradicional sefardí)



Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Raphaël Cendo (n. 1975): *Graphein* (2014) para ensemble.

Para Raphaël Cendo (Niza, 1975), uno de los principales exponentes de la composición musical contemporánea en Europa, la Saturación “se convierte en una misión de animalidad, en un rechazo de la domesticación, en un deseo de generación de nuevos territorios”. A menudo cruda y estridente en su manifestación, semejante a la discordancia de las distorsiones electrónicas, la ejecución de la música de Cendo requiere de un amplio abanico de técnicas especiales, así como de un elevado grado de control y destreza por parte de los intérpretes que se confrontan a su obra. Paradoja habitual de la música contemporánea, la obra de Cendo revela el contraste entre la minuciosidad detallada de las partituras y la precisión requerida en las interpretaciones para un calculado efecto de descontrol medido.

Con *Graphein*, obra escrita entre 2013 y 2014 y estrenada en un concierto ofrecido por el Ensemble Dal Niente en Chicago en el año 2014, Cendo expone una composición para un conjunto de diez instrumentos: flauta, clarinete, saxofón, trompa, arpa, piano, percusión, violín, violonchelo y contrabajo.

Graphein, “abocetar, escribir, trazar signos o líneas, dibujar...” es también el resumen del trabajo desarrollado por Cendo en varias de sus obras, previas y posteriores, a la traída al Ciclo de Música(s) Contemporánea(s): las técnicas experimentadas en la selva habitada y electrónica de *Décombres* (2006), la evolución y las maniobras previas a *Direct Action* (2015) o la abundancia sonora de *Substance* (2013).

No obstante, y como caracteriza al prolífico compositor, *Graphein* es un trabajo con carácter propio: se inicia en una apertura alborotada que avanza hacia un interior de orden más sereno, más significativamente bello, entregado a la expresión de los sonidos generados por el viento madero, el hilo conductor que ejercitan las cuerdas, la sincronía del viento metal en un breve pasaje vinculado o las delicadas puntuaciones del piano y la percusión. Una obra en la que se atisba quizás, con mayor claridad, más *gráficamente*, la mano del compositor en el trabajo del conjunto, en palabras de Cendo de nuevo: “la síntesis de diez años de investigación en sonidos complejos”, sonidos multifónicos que ofrecen, a sus ojos, “colores” y no simples series de notas.

Osvaldo Golijov (n. 1960): *Ayre* (2004), para soprano y ensemble.

La primera inspiración para *Ayre*, según relata el propio Golijov, partió del deseo de crear un nuevo trabajo que acompañase la extraordinaria y pionera labor realizada por Luciano Berio en *Folk Songs* (1964), ciclo de canciones del compositor italiano donde este abordaba como base melodías procedentes de distintos lugares de América, Armenia, Italia, Francia y Azerbaiyán.

Nacen así, cuarenta años después, once nuevas canciones escritas por el compositor argentino Osvaldo Golijov navegando bravamente entre los mares de la música popular, la herencia clásica y el folklore del Mediterráneo más profundo, sobre el núcleo pivotante de la España más sureña, Andalucía, un imaginario colectivo del pasado compartido entre cristianos, árabes y musulmanes a un lado y otro del Mar y del Océano. Con una propuesta radicalmente estética y perturbadora por la enorme diversidad que alberga, Golijov crea un retrato sonoro de sus ricas raíces en la forma de una pequeña orquesta: nacido y crecido en La Plata, Golijov procede de una familia judía emigrada en las primeras décadas del s. XX a Argentina desde las remotas tierras de Rumanía y Rusia y en *Ayre*, escribe para un conjunto de 18 músicos en escena, capaces de dar forma a tan tremenda criatura.

Viejos romances, nanas, llamadas a la oración, *quodlibets*, y canciones sefardíes escritas en ladino, hebreo o español (*Mañanita de San Juan*, *Una madre comió asado*, *Yah, anna emtzacha – Oh, ¿dónde te encontraré?–*, *Nana*, *Ariadna en su laberinto...*), antiguos temas populares de la isla de Cerdeña (*Tancas serradas a muru*, o *Las murallas rodean la tierra*), canciones cristianoárabes o árabes procedentes del medio oriente (*Wa habibi – Amor mío–*, *Aiini taqttiru – Mis ojos lloran–*), y composiciones expresas de Gustavo Santaolalla como *Luna* o *Suéltate las cintas*, para una experiencia completa de más de 40 minutos de la que se han dicho cosas como esta:

Golijov moves about the topography of music more fearlessly and unself-consciously than any other composer working today. Ayre is a deliriously disjunct excursion around the Jewish Mediterranean, gathering up Sephardic folk tunes, Semitic electronica, Arabic poetry and songs of Solomonian sensuality.

Justin Davidson, *Newsday*.

Remembranzas sardas, sefardíes, hebreas y árabes en una mezcolanza feliz cargada de estridencias sonoras, cabalgantes ritmos, teatrales episodios, estribillos tarareables y chirriantes *leitmotifs* acompañadas de la producción de G. Santaolalla en un disco editado por Deutsche Grammophon en 2006, para un repertorio que hoy se estrena en España gracias a la acertada apuesta de Zahir Ensemble junto al personal abanico de registros de la voz de Rosario Guerrero, La Tremendita, la palabra protagonista en este encuentro.

