

AULA DE (RE)ESTRENOS

GRUPO COSMOS 21: VEINTE AÑOS

miércoles, 8 de octubre de 2008. 19,30 horas

69

VIGÉSIMO ANIVERSARIO DEL GRUPO COSMOS 21

No son muchos en España los conjuntos instrumentales estables que llegan a cumplir 20 años de trabajo sistemático dedicados a la tarea, no siempre fácil, de dar a conocer la música más actual.

Desde su presentación en 1988, el Grupo COSMOS 21, con Carlos Galán como su fundador y director, ha enriquecido con sus propuestas audaces y de calidad la programación de las salas y auditorios en los que ha actuado.

Nos complace celebrar hoy su vigésimo aniversario y desearle a este, aún joven pero ya veterano, grupo que continúen sus éxitos y su generoso compromiso con la música de nuestro tiempo.

Este concierto se transmite en directo
por Radio Clásica, de RNE.

PROGRAMA

I

Enrique Igoa (1958)
Semillas para un himno

Aurora Aroca (1979)
Así me lo trajo el viento*

Manuel Tévar (1980)
Il profumo di Lasso, Op, 26 *

II

Rubén Someso (1979)
El abismo de los ángeles *

Ignacio Jiménez (1978)
Júpiter *

Manuel Seco (1958)
Quintettino, Op. 123

* Estreno absoluto

GRUPO COSMOS 21

Miguel Navarro, *violín*
Álvaro Quintanilla, *violonchelo*
Cheng-I Chen Liu, *piano*
David Arenas, *clarinete*
Pilar Montejano, *saxo alto*
Javier Galán, *asistente*

Carlos Galán, *director*

NOTAS AL PROGRAMA

Maestros y Licenciados del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, presentan un programa interesante desde el punto de vista de la pedagogía de la composición musical. Realmente es original y desgraciadamente pocas veces se plantean este tipo de conciertos en los que unos compositores noveles muestran al público sus trabajos en un marco distinto al habitual y ante los oídos críticos de un auditorio, en la mayoría de los casos, ajeno a las prácticas externas o internas que realizan nuestros futuros creadores y su repercusión pedagógica.

4

Una perspectiva interesante para medir el pulso de la actividad creativa que surge de los conservatorios superiores y tiende un necesario puente para aunar las expectativas de los alumnos, en este caso recientemente egresados, y la sociedad, a través de un marco propicio que genera acercamiento, ilusión, práctica y experiencia absolutamente necesarias, contactos con el público general y con los intérpretes profesionales.

La primera obra es del profesor de Análisis del Departamento de Composición del RCSMM **Enrique Igoa**, experimentado compositor de amable escritura formado también en las aulas del mismo centro madrileño. De su *Semilla para un himno op.48*, dedicada a Carlos Galán, Grupo Cosmos y a Ángel Barja, el propio compositor escribe:

Esta obra nació como fruto del encargo realizado por el Grupo Cosmos y su director Carlos Galán para celebrar sus 20 años de actividad artística, lo que ha coincidido con la presentación de mi libro sobre el compositor leonés Ángel Barja (2006) y los 20 años de su temprana desaparición (1987-2007), lo que explica el recuerdo al compositor y la dedicatoria al grupo. Nadie mejor para fundir ambas efemérides que un poeta, en este caso Octavio Paz, y una poe-

sía, cuyo hilo narrativo se esconde tras la creación de este sencillo homenaje.

A continuación presentamos los versos inspiradores:

PREÁMBULO	EL día abre la mano Tres nubes Y estas pocas palabras
POEMA	AL ALBA busca su nombre lo naciente Sobre los troncos soñolientos centellea la luz Galopan las montañas a la orilla del mar El sol entra en las aguas con espuelas La piedra embiste y rompe claridades El mar se obstina y crece al pie del horizonte Tierra confusa inminencia de escultura El mundo alza la frente aún desnuda Piedra pulida y lisa para grabar un canto La luz despliega su abanico de nombres Hay un comienzo de himno como un árbol Hay el viento y nombres hermosos en el viento

5

Siguen a esta obra los estrenos de los noveles. A ellos les conozco desde hace 5 años y he sentido realmente la sensación de formarlos como compositores, cada uno con sus peculiaridades más o menos definidas y sus inquietudes, pero sin abandonar la rigurosa educación por los distintos procedimientos compositivos en aras de que aprehendieran los criterios necesarios para enfrentarse a este difícil reto de la creación musical en la actualidad.

Aurora Aroca nos plantea un trabajo expresivo y eminentemente tímbrico, en un estilo muy personal de fijada querenencia. Ella misma comenta *Así me lo trajo el viento*:

Apenas un susurro.

El murmullo de algo incomprensible llega a nuestros oídos, despertándonos la conciencia a una forma de existir que vive a través del aire.

Nos disponemos a la escucha: atendemos, discrimina-

mos hasta lo prácticamente imperceptible para sumergirnos en la corriente del sonido, para dejarnos empujar por sus ondas...

Y el germen de la nebulosa nos insinúa perfiles, se desgrana en parte, culebrea y se esconde para reaparecer y mordernos.

La saliva de las dentelladas, de gota en gota, va fluyendo dulce, transformando todo en aire a su paso, haciendo vibrar a la mismísima carne que ya es una con la música.

Los ecos cobran ahora sentido, y según van siendo devorados por la nube, la tierra nos reclama de nuevo con ese hormigueo en la planta de los pies y el ardor en la palma de las manos que entierran las armonías de aquellos sonidos que se van esfumando

Manuel Tévar, que ya ha conseguido varios e importantes premios, encuentra su medio de expresión en la retórica historicista en un lenguaje que apunta ya a un color muy definido y un gusto por la figuración muy personal. De su *Il profumo di Lasso* escribe:

Fragancias , aromas, reminiscencias sonoras, texturas de sensaciones en un reencuentro entre música y poesía en torno a la figura del compositor Orlando di Lasso. La cita ineludible de su original tratamiento armónico, su contrapunto, su sello inconfundible, son la excusa perfecta para el lenguaje ecléctico que en esta obra empleo en lo que se convierte en un viaje en el tiempo , un perfume estilístico, una metáfora musical y un gran madrigalismo dedicado en forma de homenaje al compositor Orlando Di lasso.

Ya en la segunda parte de este programa escuchamos el trabajo presentado por el coruñés **Rubén Someso**, persona de extraordinaria sensibilidad y receptiva especialmente a los aspectos más melódicos y lineales de la música. Muy reflexivo en el planteamiento de sus obras, de gran minuciosidad en el control del material, Someso presenta *El Abismo de los Ángeles*, suponiendo para el propio compositor:

un homenaje póstumo a Pilar García Ramos, con quien el compositor establece amistad en su etapa de formación en Zaragoza. El hecho de su fallecimiento unos días antes del comienzo de la composición de la obra, parece inspirar la atmósfera de tristeza contenida que rodea la música.

Compuesta en un solo movimiento, la obra parte de un ambiente un tanto sombrío y estático, a modo de lamento. La armonía toma brillo gradualmente, a la vez que el tempo se acelera, para dar paso a una sección central agitada, donde la combinación tímbrica y los nuevos procesos armónicos distancian la música de la atmósfera inicial, hacia un ambiente un tanto místico que trasciende lo terrenal.

Finalmente, como en el ciclo de la vida, la música retorna a un tempo tranquilo donde los sonidos parecen perdurar en el tiempo hasta fundirse en el silencio, consiguiendo así una atmósfera no ya de lamento, sino de eterna contemplación.

7

Concluyendo el ciclo de alumnos, escuchamos la obra *Júpiter* (cuatro piezas para quinteto) de **Ignacio Jiménez de Urquía**. Muy preocupado también por la línea melódica con tendencia a la fragmentación rítmica y armónica, de trazo generalmente elegante, nos propone un trabajo descriptivo dedicado al Grupo Cosmos, dividido en cuatro partes: 1. Flotando (Mancha roja sobre fondo azul), 2. Ío, 3. Ganimedes y 4. Calisto, de las que el autor nos comenta:

Júpiter es un obra en cuatro tiempos sin solución de continuidad, cuyos nombres hacen referencia al planeta gaseoso y a tres de sus satélites más importantes. Todos los movimientos están basados en una misma interválica puesta en relación con la rítmica utilizada, además, cada movimiento se vincula con las características concretas del satélite que le da nombre: Ío es un satélite inestable con mucha actividad volcánica, Ganimedes es el satélite más grande y lento, y Calisto, que es el cuerpo del sistema solar con más cráteres producidos por impactos.

Y para finalizar, escucharemos mi *Quintettino op. 123*, encar-

gado por el Grupo Cosmos con motivo de su 20° aniversario, que es, como su propio nombre indica, una obra de pequeño formato y de contenido directo.

Emulando el título del homónimo de Arvo Pärt, sugiere, como la obra del estonio, una combinación del arte de la expresión directa y clara a través de una escritura técnica muy estudiada y organizada. Sin necesidad de llegar al serialismo como hace Pärt en su propuesta que concluye con una cadencia en Do mayor, esta obra que presento, mi *Quintettino*, se encuentra oscilando entre el mundo de lo tonal y de lo atonal, buscando las focalizaciones que dan sentido a los materiales o mejor dicho, al tratamiento del material, en una continuada combinación de secuencias, repeticiones y dibujos que de esta manera quedan realzados, alternando pasajes claramente melódicos con otros puramente mecánicos y funcionales, pero que asumen su propia expresividad en el contexto.

8

Es una obra absolutamente característica del periodo en el que trabajo actualmente, que busca la expresividad directa y sencilla aún dentro e unos procedimientos muy mecánicos, prestando especial interés a la materia musical, desde una óptica “plástica”, al dibujo y sobre todo a la textura.

Manuel Seco de Arpe

GRUPO COSMOS 21 se presentó al público en febrero de 1988 con un doble concierto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Desde entonces han recorrido toda la geografía española dentro de sus más importantes ciclos, prestando especial atención a los conciertos didácticos y pedagógicos. Desde su formación su principal compromiso fue con la música más actual, lo que exigía de sus componentes un alto grado de exigencia, por lo que han contado siempre con importantes solistas.

Entre sus actuaciones merece destacar la gira por Japón e Italia, los conciertos monográficos de Ll. Barber (Fundación M. Botín), de G. Fernández Álvarez (CDMC) y del doble concierto de Carlos Galán en el CARS. En las actuaciones con motivo de su 10º aniversario colaboró la artista manchega Carmen Bermejo como escenógrafa. Entre las actividades de sus 15 años cabe destacar la presentación de 7 CD's (Un doble CD con Several Records -*Cosmos 21: 15 años con la música española*- con grabaciones inéditas de sus diversas épocas y que tiene en sus portadas un doble cuadro que les dedica la pintora Ejti Stih; *Nur: Música italo-española del XXI*

para CSSR; *Música Matérica*, integral de la música matérica de Carlos Galán en 3 CD's, para Iberautor; y *Ryoan*, con obras de Cage, Barber y Galán, en Several Records). Han grabado prácticamente todo su repertorio para RNE.

Numerosos compositores españoles y europeos le han dedicado y escrito sus obras.

De cara a los nuevos proyectos, el grupo se refunde al incorporar otros instrumentos, buscando una mayor brillantez tímbrica y nuevos repertorios. El grabado de su nuevo vestuario ha sido realizado por el pintor Manuel Prieto. Los montajes se planifican con gran detalle para permitir una maduración técnica y estética de su interpretación, considerando el concierto como un espectáculo integral en el que se tienen en cuenta: vestuario, movimiento escénico, luminotecnia, etc, configurando una puesta en escena auténticamente viva.

Para su vigésimo aniversario Irida Cano les ha realizado una escultura conmemorativa, graban un doble CD para Iberautor y realizan una gira por América, con unas ayudas del CAM (Consejería de Cultura y Turismo) y del INAEM.

CARLOS GALÁN director y pianista, nació en Madrid, estudió en el Real Conservatorio Superior de Música, donde entra como profesor de Improvisación en 1985, y desempeña en la actualidad labores de catedrático.

Ha realizado numerosas giras por Japón, América e Italia. Graba él mismo su obra completa para orquesta dirigiendo la Sinfónica de la Radio de Sofía (Iberautor). Co-director de la revista *Senderos para el 2000*. Publica numerosos artículos sobre interpretación, composi-

ción, improvisación, flamenco o acústica. Ha estrenado más de un centenar de obras, en su mayoría dedicadas a él.

Como compositor ha obtenido numerosos e importantes premios, su obra se ha estrenado y programado en Festivales Internacionales de casi todos los países y no podemos olvidar su importante tarea pedagógica a través de artículos en revistas especializadas. Acaba de publicar Iberautor un lujoso triple CD con la integral de su música matérica.

El autor de las notas al programa, MANUEL SECO DE ARPE estudió en el Conservatorio de Madrid con Carmelo Bernaola y Antón García Abril. En 1981, gana el Premio Roma y estudia Composición con Franco Donatoni. Colabora con Goffredo Petrassi y el crítico Mario Bortolotto, en la preparación del Primer Encuentro de Compositores Italianos y Españoles, de 1982.

Ha ganado numerosos concursos de composición y su obra se ha interpretado en numerosos festivales nacionales e internacionales.

Su obra para piano ha sido grabada, por Antonio Narejos, en CD con el sello Opera Tres y con las colaboraciones de RNE y Conservatorio Superior de Música de Murcia. La edición de su obra *Contornos de púrpura y escarlata* ha sido premiada

en 1991, por el Ministerio de Cultura. Tiene obra grabada en varios discos y CDs, RNE, RTVE, RAI, Radio France, Radio Alsacia, etc.

Ha sido profesor de los Conservatorios de Santander y Cuenca. Durante 18 años ocupó la Cátedra de Composición del Conservatorio Superior de Música de Murcia del que fue también subdirector.

Ha realizado gran número de cursos de análisis y música contemporánea, conferencias y mesas redondas y publicado artículos en prensa y revistas especializadas.

Actualmente es Catedrático y Jefe del Dpto. de Composición del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y del Grupo de Escuelas de la Defensa.

Creada en 1955 por el financiero español Juan March Ordinas, la **Fundación Juan March** es una institución familiar, patrimonial y operativa, que desarrolla sus actividades en el campo de la cultura humanística y científica.

Organiza exposiciones de arte, conciertos musicales y ciclos de conferencias y seminarios. En su sede en Madrid, tiene abierta una biblioteca de música y teatro. Es titular del Museo de Arte Abstracto Español, de Cuenca, y del Museu d'Art Espanyol Contemporani, de Palma de Mallorca.

A través del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, promueve la docencia y la investigación especializada y la cooperación entre científicos españoles y extranjeros.

Fundación Juan March

Castelló, 77. 28006 Madrid · www.march.es · webmast@mail.march.es
19,30 horas. Entrada libre hasta completar el aforo