

AULA DE (RE)ESTRENOS

(49)

**Música española contemporánea
para flauta y arpa**

MIÉRCOLES, 4 DE FEBRERO DE 2004.

PROGRAMA

I

Salvador Bacarisse (1898-1963)
Fantaisie en dúo, Op. 125

Martín Zalba (1958)
Suite para flauta y arpa
Divertimento
Alborada

Román Alís (1931)
Sonatina para arpa y flauta, Op. 205
en un solo movimiento*

Teresa Catalán (1951)
Límite infinito

II

Rafael Cavestany (1959)
Suite Astral*
Interludio lunar
Venus

Juan A. Medina (1971)
Al-Qussab (para flauta y arpa)**

Mercedes Zavala (1963)
Haikus de la luna*

Intérpretes: DÚO "VOS-MILLÁN"
(Manuela Vos, *flauta*
Beatriz Millán, *arpa*)

* Estreno absoluto

** Estreno absoluto de la versión para flauta y arpa

Miércoles, 4 de Febrero de 2004. 19,30 horas

Este concierto será transmitido en directo por
Radio Clásica, de RNE.

NOTAS AL PROGRAMA

La combinación de la flauta y el arpa ha sido siempre una constante en la literatura musical por sus cualidades sonoras, que hacen que se complementen, respeten, y puedan emprender un diálogo rico y variado.

Sin embargo estas interesantes cualidades no habían atraído hasta el momento la pluma de los compositores españoles, siendo el repertorio español para flauta y arpa escaso y poco conocido.

Por esta razón Manuela Vos y Beatriz Millán decidieron en 1999 hacer encargos a compositores españoles contemporáneos mostrándoles las posibilidades sonoras de ambos instrumentos. Todos ellos escribieron por primera vez para esta formación, y los resultados fueron "Al-Qussab", arreglo para flauta y arpa del propio compositor Juan Medina; "Suite Astral" de Rafael Cavestany; "Sonatina para arpa y flauta en un solo movimiento" de Román Alís; y "Haikus de la luna" de Mercedes Zavala, todas ellas de estreno absoluto en este concierto.

LOS COMPOSITORES Y SUS OBRAS

Salvador Bacarisse (Madrid, 1898 - París, 1963) estudió piano y composición en Madrid con Alberdi y Conrado del Campo. Fue compositor, crítico musical en la prensa madrileña y director de orquesta. Durante la Guerra civil española se trasladó a Valencia y Barcelona siguiendo al gobierno republicano, y al finalizar la guerra se exilió a París. Bacarisse perteneció a la que se ha llamado "Generación de la República" y está considerado como uno de los miembros más destacados del Grupo de los ocho, de Madrid. Obtuvo tres veces el Premio Nacional de Música y se han realizado importantes conciertos monográficos dedicados a su obra, que se interpreta en Europa y América del Norte y del Sur.

La *Fantaisie en dúo, op. 125*, dedicada al arpista inglés David Watkins, fue compuesta en 1961 durante la época de exilio parisiense, época en la que escribe varias obras para arpa sola y conciertos para arpa y orquesta. Este último periodo de Bacarisse es de simplicidad en las obras instrumentales, en el que se reduce a unos pocos elementos de mixturas tonales y evocación a melodías tradicionales espa-

ñolas, frente a la modernidad y complejidad de sus óperas de la misma época.

Martín Zalba (Pamplona, 1958) inició su formación en la Escolanía Loyola, primero como escolano y después como acompañante al órgano y piano, finalizando posteriormente los estudios Superiores de Solfeo, Piano y Composición. Inicia una intensa actividad como solista de Piano con diferentes orquestas y forma parte del jurado en varios concursos de interpretación pianística. Desde 1983 es profesor de piano hasta que en 1991 ingresa como profesor de Contrapunto y Fuga, Análisis y Composición e instrumentación en el Conservatorio Superior Pablo Sarasate de Pamplona. Como compositor estrena obras de diversos géneros musicales, especialmente música de cámara. Tiene publicaciones en la Editorial Boileau de Barcelona, Alpuerto de Madrid, Harposphère de Paris, Arlu de Madrid, Real Musical de Madrid, Grupo Editorial Telecinco y Federación de Coros de Navarra. Se han realizado conciertos monográficos dedicados a sus creaciones, que se interpretan en Europa, América del Norte y del Sur. Sus composiciones se retransmiten con frecuencia por Radio Nacional de España y ha estrenado obras en diferentes Festivales y ciclos de música contemporánea, Sociedades Filarmónicas, Fundaciones, etc. Ha obtenido premios de interpretación pianística y de Composición. De la obra del programa dice el autor:

"La *Suite para flauta y arpa* fue escrita en mayo de 1997 y estrenada en Navarra en 1988 por la arpista americana Janet Paulus y el flautista español Roberto Casado. Está estructurada en cuatro movimientos de estructura libre: Romanza, Divertimento, Meditación y Alborada, de los cuales se interpretarán en este concierto Divertimento y Alborada. Existe en la obra un equilibrio instrumental entre ambos instrumentos de manera que se mantienen en un constante diálogo y apoyo melódico-armónico. De lenguaje melódico-impressionista con escalas modales y de tonos enteros, exige un alto nivel técnico de ambos intérpretes debido a las abundantes polirritmias y valores irregulares."

Román Alís (Palma de Mallorca, 1931) cursó todos sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona con los maestros Gálvez, Millet, Pich-Santasusana, Gibert Camins, Zamacois y Toldrá entre otros, diplomándose en Piano, Composición y Dirección de Orquesta. Como profesional ha tocado todas las facetas del músico: pianista, arreglador, orquestador, conferenciante, comentarista y director de orquesta, destacando su larga y

extensa dedicación a la composición y a la docencia. Su obra comprende todos los géneros, alcanzando en la actualidad el opus 215, y contando con una producción total que sobrepasa las 800 obras. Ha sido catedrático de Contrapunto y Fuga en el Conservatorio de Sevilla, y desde 1971 ha sido profesor de Composición y Orquestación en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha recibido numerosos encargos de diferentes orquestas y entidades como: Orquesta Ciudad de Barcelona, Orquesta Sinfónica de Baleares, Radio Nacional, Festival Internacional de Barcelona, Caja de Ahorros de San Fernando de Sevilla, Orquesta Nacional, Fundación Principado de Asturias, CDMC, la ONCE, Comunidad de Madrid, etc. Entre sus principales premios destacan: el Primer Gran Premio Internacional de Composición de Divonne-les-Bains en París, el de Creatividad de Ginebra (Suiza), el de Composición "Alemany i Vall" de Barcelona, el Premio de Arte por la Diputación de Sevilla, el de la "Fundación Juan March", el Premio "UNDA" de emisoras radiofónicas internacionales, el de la Federación Asturiana de Masas Corales, y como finalista en el "Premio Príncipe de Asturias en las Artes", medalla de las Ciencias, Letras y Artes del Colegio de las Indias de Lisboa. En el año 2002 ha sido homenajeado por la "City University of New York" interpretando en público un concierto de su obra para piano.

La *Sonatina para arpa y flauta* que hoy se estrena fue compuesta en el año 2001 a petición del dúo Vos-Millán. Es la primera obra del compositor en la que el arpa está trabajada como instrumento solista junto a la flauta. El lenguaje cromático del compositor se hace evidente en esta obra, haciéndola especialmente difícil para el arpa.

Teresa Catalán nace en Pamplona, donde cursa estudios musicales, titulándose en Piano y Composición. Ha seguido cursos de perfeccionamiento en España e Italia, como los cursos estables de Sociología de la Música y Técnicas de Composición Contemporánea con Ramón Barce y Agustín González Acilu. Master en Estética y Creatividad musical, y Diploma en Estudios Avanzados por la Universidad de Valencia. Ha recibido varios premios de interpretación y composición. Fue miembro fundador del Grupo de Pamplona de Compositores (Iruñeako Taldea Musikagileak). Ha sido miembro del Consejo de Cultura del Gobierno de Navarra y ha dirigido la sección de música de varios Encuentros y Festivales nacionales e internacionales. Ha recibido encargos de varias instituciones nacionales e internacionales, y ha impartido cursos y conferencias en distintos Festivales, Instituciones, Universidades, Conservatorios, etc., destacan-

do el trabajo realizado por invitación del Conservatorio P. Tchaikovsky de Moscú. Autora del tratado "*Sistemas compositivos temperados en el siglo XX*", ha publicado varias de sus obras, que forman parte del programa de estudios en diferentes conservatorios de España. Sus composiciones han sido programadas en los más importantes festivales y en distintos países (Alemania, Italia, España, Francia, Argentina, Rusia, USA, Holanda, Cuba, Rumania, etc.). Así mismo han sido incluidas en diferentes CD grabados en España y Hungría. Por oposición, es Catedrática de Composición e Instrumentación del Ministerio de Educación, desarrollando en la actualidad su labor docente en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.

Límite infinito es una obra escrita por encargo del Festival Internacional de Santander en su Quincuagésima primera edición (año 2002). Patxi Larrañaga, compositor y miembro del Iruñeako Taldea, ha escrito sobre la música de Teresa Catalán: "¿Puede alguien mantener a principios del nuevo siglo que Webern o Boulez se adecuaron mejor a su tiempo que Ravel o Britten? Teresa Catalán lleva más de una década planteándose la crítica a este estado de cosas, no desde la descalificación global -aún inexplicablemente frecuente incluso entre el público culto-, sino desde la asunción del legado de las vanguardias. Puede reclamar en ese sentido, parafraseando a Paolo Portoghesi, su integración entre los "primitivos de la nueva sensibilidad", sensibilidad que revisa el pasado y separa el grano de la paja: los logros del siglo XX diferenciados del lenguaje manierista de la tardovanguardia. El equilibrio que Catalán mantiene entre la continuidad vanguardista y su revisión crítica es tenso y difícil, pero es al fin esa tensión lo que distingue a la creación viva del oficio fotocopiado".

Rafael Cavestany (Madrid, 1959) Comenzó estudiando armonía con el compositor argentino Pedro Saenz prosiguiendo en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid donde realizó estudios de piano, armonía, contrapunto, musicología, composición e instrumentación en las cátedras de Sebastián Mariné, Joaquín Soriano, Román Alís y Antón García Abril entre otros, obteniendo la licenciatura superior en 1993 con las más altas calificaciones. Posteriormente realizó numerosos cursos de perfeccionamiento de los que cabe destacar los realizados con Leonardo Balada, José Evangelista, Cristóbal Halffter y Luis de Pablo. Cursos sobre historia de la música, conferencias y una faceta como crítico musical forman también parte de sus actividades cotidianas, así como la labor pedagógica que realiza desde hace veinte años. Reside en Ibiza desde 1996

y gracias a un homenaje recibido en Palma de Mallorca hace varios años, donde tuvo la oportunidad de estrenar un Concierto para piano y orquesta, así como diversas obras de cámara y conjunto instrumental, comenzó a recibir numerosos encargos, sobre todo de músicos y conjuntos musicales baleáricos.

La obra "*Suite Astral*" fue compuesta en Ibiza en el año 2000 a petición del dúo Vos-Millán, con el que coincidió en un concierto en dicha isla. Fue inspirada en el nombre que tenía el dúo: "Mercurio", y cada movimiento evoca cinco planetas distintos: Marte, Venus, Mercurio, Neptuno, Júpiter, y un Interludio lunar. "Interludio Lunar" describe un mundo sonoro etéreo, de resonancias transparentes y lejanas. "Venus" representa a la Portadora de la Paz en un movimiento tranquilo, delicado, lleno de seducción y ensoñamiento, en donde el compositor deja cierta aleatoriedad a los intérpretes.

Juan A. Medina (Huesca, 1971), realiza sus primeros estudios de música en los Conservatorios Superiores de Música de Zaragoza y Teruel. Posteriormente se traslada a Madrid donde termina la carrera de composición y electroacústica musical con Antón García Abril y Zulema de la Cruz, con quienes obtiene el Premio Fin de Carrera. Siempre interesado en las últimas tendencias, ha realizado cursos de composición con Agustín Charles, Joan Guinjoan, Ramón Barce, Ibert Sardà, José Ramón Encinar, Josep Soler, Cristóbal Halffter y Luis de Pablo.

Como compositor ha sido premiado en los siguientes concursos: Premio "Flora Prieto" (Madrid 1998); Premio "Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero" (Madrid 1999); Premio "Joaquín Turina" (Sevilla 1999); Premio "Maestro Villa de Madrid Joaquín Rodrigo" (Madrid 2002); Premio "Ojo Crítico de Música Clásica 2003" de Radio Nacional de España. En el año 1999 consigue la beca por el Ministerio de Asuntos Exteriores como compositor residente en la Academia de España en Roma. Ha recibido diversos encargos de la Fundación Sax-Ensemble, Trío D'Anches de Madrid, Marco A. Pérez, Cuarteto Leonor, Trío Velázquez, Orquesta de Cambra de L'Empordà, Cuarteto de Trombones de la CAM., Fundación Canal de Isabel II, Orquesta de Córdoba y Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Sus obras han sido estrenadas e interpretadas en diversas Salas de Concierto Nacionales e Internacionales y algunas de ellas han sido emitidas en RNE.

Al-Qussab (1999) es una obra original para guitarra y flauta, pero que el compositor siempre pensó que podía in-

terpretarse también con el arpa haciendo algunas modificaciones. Fue un encargo del flautista Marco A. Pérez, con el que acordó reflejar un sentimiento árabe y casi ancestral, puesto que el estreno iba a ser en Tierra Santa, entre la parte judía y musulmana. Dividida en varias secciones, la pieza es una constante dialéctica entre los instrumentos, con un material temático y tímbrico omnipresente y unificador. El qussab (un tipo de flauta), llegó a ser, durante la ocupación árabe de la Península, un instrumento muy importante en las celebraciones de grandes conciertos y bailes. El título deriva del citado instrumento y la obra es una proyección sonora de la época donde el arpa nos recuerda a un antiguo laúd que se funde con los cantos del qussab.

Mercedes Zavala (Madrid, 1963) cursó estudios de Piano y Composición en el Conservatorio Superior de Madrid, continuando esta última materia en Inglaterra con Malcolm Singer (profesor de la Guildhall School y director de la Yehudi Menuhin School de Londres). En 1990 traduce y prologa el *Tratado de Fuga* de André Gedalge (Ed. Real Musical) e ingresa como profesora numeraria de Armonía y Melodía Acompañada en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, continuando hoy su labor docente en el Conservatorio Profesional Teresa Berganza de Madrid. En este año comienza también su trabajo en el "Grupo Secuencia", donde inicia una etapa de exploración de los aspectos teatrales, visuales, gestuales y sociológicos del hecho musical. En 1997 se licenció en Filosofía en la UNED y ha dedicado gran parte de su tiempo a la recuperación del repertorio histórico de las mujeres compositoras. Como compositora lleva en activo desde 1989, siendo sus primeros estrenos en Inglaterra, a cargo entre otros de solistas como Andrew Melvin, Aleksey Igudesman y Richard Joo, así como en Viena, USA (destacando el encargo por la Western Illinois University en 1995, de la obra *Poemas Andalusíes* dentro del Hispanic-Culture Festival), Francia y Alemania. En España ha estado presente en el Festival de Alicante (1999), XLX Festival de Música del Siglo XX (Bilbao 1999), Festival Internacional de Música Electroacústica (Madrid 2001), Compositor invitado en el Encuentro de Composición Injuve y encargo de *La apotheosis nocturna de Andoar* (Mollina-CBA de Madrid 2001), VII ciclo de Música Contemporánea Orquesta Ciudad de Málaga (2001), Ciclo "Música Hoy": la nueva generación (Madrid, 2003), 52 Festival Internacional de Música y Danza de Granada (2003) y en el Festival de Otoño (Madrid, 2003).

Sobre *Haikus de la luna* nos dice la autora:

"La luna, imagen recurrente en todos los autores de haiku, símbolo frecuente del retorno y la continuidad a la vez

que de lo efímero y transitorio, imagen unida a tantos haikus que están escritos mirando "cara a cara" a la muerte: de los cientos de ellos que he ido recopilando en torno a lo lunar, incluyo más abajo los textos que han servido como base para la construcción de toda la "imaginería" de la obra. *Haikus de la luna* está dedicada al compositor José Manuel López, también un apasionado del arte japonés."

"Contempla mi cara ":
la luna se quita su tocado (de nubes)
¡la luminosidad!
Anónimo¹

Luna en la tarde.
las flores del ciruelo
caen sobre su koto
Shiki²

Pulpos en los botes;
vagos sueños
bajo la luna estival
Bashō³

Desecho el pincel.
De aquí en adelante le hablaré a la luna
cara a cara.
Koha⁴

Beatriz Millán

* Traducción de Vicente Haya, en *El corazón del haiku*, colección Alquitara, Mandala Ediciones, Madrid, 2002, p. 75.

2 Traducción de Antonio Cabezas, en *Jaikus inmortales*, Hiperión, Madrid, 1999, p. 134.

3 Traducción de Fernando Rodríguez-Izquierdo, en *El haiku japonés*, Hiperión, Madrid. 2001. p. 442.

4 Traducción de Eduardo Moga, en *Poemas japoneses a la muerte*, DVD Ediciones, Barcelona, 2002, p. 191.

INTÉRPRETES

Dúo "Vos-Millán"

Manuela Vos

Nace en Holanda en 1968. Estudió flauta travesera con Abbie de Quant en el Conservatorio de Utrecht y con Jorge Caryevschi en el Conservatorio de Zwolle, en donde se graduó en 1996. En septiembre de ese año se traslada a Inglaterra para realizar un Master de Música en el Conservatorio de Birmingham con Collin Lilley, flautista de la Orquesta Ciudad de Birmingham, graduándose "Cum Laude" en 1998. Ha recibido clases y participado en Masterclasses realizadas por Eleonore Pareijier, Wilbert Hazelzet (flauta barroca), Emiel Biessen (Holanda), Trevor Wye, Sir Paul Edmund Davis (Inglaterra), Peggie Schector (EEUU) y Konrad Hünteler (Alemania).

Ha colaborado con numerosas orquestas como Orquesta y Coro de estudiantes de Utrecht, Sinfónica Constantijn Huygens, Sinfónica Opus 21, Sinfónica del Conservatorio de Birmingham (con Simon Rattle, Paavo Järvi y Tadaaki Osaka), Sinfónica de Chamartín y Haarlem Bach Ensemble.

En música de cámara ha colaborado con "Flautando Ensemble", Grupo "Thallein" y Grupo "Tutti Flutti", con quien hizo diversos trabajos para la televisión holandesa. Es miembro fundador del grupo "Imaginary Landscape" junto con el percusionista Miguel Ángel Pérez.

Como solista ha dado recitales en Utrecht, La Haya, Arnhem, Zwolle y Amsterdam en Holanda, y Birmingham, en Inglaterra. En junio de 1996 interpretó el "Concierto para flauta y orquesta" de C. Reinecke, en un programa de verano de la Orquesta de Estudiantes de Utrecht.

Beatriz Millán

Nace en Madrid en 1970 y estudia arpa en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en Indiana University (Bloomington, EEUU) con una beca Fullbright, en el Aspen Summer Music Course (EEUU) y en el Curso Internacional de Música en Compostela, con Susann McDonald, Nicanor Zabaleta, Nancy Allen, Tatiana Touer, M. Rosa Calvo-Manzano, Susana Mildonian, Magdalena Barrera, David Baker, Peter Lloyd y K. Stockhausen.

Ganó el Premio Extraordinario Fin de Carrera del Conservatorio Superior de Música de Madrid en 1991, el Primer Premio en el "Concerto Competition 1995" de Indiana University, el Primer Premio en el nivel superior del "A.S.T.H. International Competition", Lyon, Francia (1991), el Tercer Premio en el "U.F.A.M. International Competition", París,

Francia (1992) y el Segundo Premio en el "Concurso Permanente de Juventudes Musicales", Gerona (1992).

Ha tocado como solista con las siguientes orquestas: Indiana University, de Cámara Carlos III, de Cámara Siglo XXI, Sinfónica de San Sebastián de los Reyes y Filarmonía de Madrid. Forma dúo con Manuela Vos (flauta) y con Tu Shi-Chiao (contratenor) desde 1998.

Ha dado clases en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca y actualmente es profesora de arpa de los Conservatorios Arturo Soria y Ángel Arias de Madrid, creando su propio método de estudio de arpa.

Su interés por la música contemporánea le ha llevado a tocar en grupos españoles como "Proyecto Guerrero", "Grupo Círculo", "Sax Ensemble" y "Cámara XXI", y a proponer a diversos compositores escribir nuevas obras para este instrumento.

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. En el ámbito de la sociología y la biología, a través de sendos Centros, promueve la docencia y la investigación especializada y la cooperación entre científicos españoles y extranjeros.

Fundación Juan March

Salón de Actos. Castelló, 77. 28006 Madrid

Entrada libre.

<http://www.march.es>

E-mail: Webmast@mail.march.es.