

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Música y arte sonoro: los cuatro
elementos

29 de marzo de 2014. 12 horas

Fuego

CARLES MARÍN

PROGRAMA

Durante los 15 minutos anteriores al comienzo del concierto sonará la grabación de la obra *Stromboli* de **Geir Jennesen**

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

15 Variaciones con fuga en Mi bemol mayor Op. 35, "Heroica"

* **Richard Devine**

Hydrophone Recording of Burning Embers Underwater
(fragmento)

Luciano Berio (1925-2003)

Feuerklavier, de 6 Encores

Olivier Messiaen (1908-1992)

Île de feu II, de Quatre études de rythme

Richard Wagner (1813-1883)

Wotans Abschied und Feuerzauber, de Die Walküre (arreglo de Louis Brassin)

Isoldes Liebestod, de Tristan und Isolde (arreglo de Franz Liszt)

* **Andreas Bick**

Fire Pattern (fragmento)

Robert Schumann (1810-1856)

Am Kamin, de Kinderszenen Op. 15

Aleksandr Scriabin (1872-1915)

Vers la flamme Op. 72

* **Andreas Bick**

Fire Pattern (fragmento)

Claude Debussy (1862-1918)

Feux d'artifice, de 24 Preludios (Libro II, nº 12)

Franz Liszt (1811-1886)

Feux follets, de Études d'exécution transcendante S 139

* **Jacob Kirkegaard**

Eldfjall. Al-Lat

Moritz Moszkowsky (1854-1925)

Étincelles Op. 36 nº 6

* *Obras sonoras*

Se ruega no aplaudir hasta el final del concierto

Carles Marín, piano

Selección de las obras sonoras: **José Luis Maire**

Los programas de este ciclo están formados por creaciones que se inspiran de un modo directo en los cuatro elementos de la cosmogonía tradicional en Occidente: agua, aire, fuego y tierra, junto a una selección de grabaciones en las que estos elementos son el motivo principal.

Fuego

En este concierto se disponen y se enfrentan varias maneras de darse sonoramente el elemento fuego. Si bien la selección de obras para piano compuestas entre los siglos XIX y XX muestran una gran variedad de aproximaciones a este elemento, su punto de partida compositivo es la evocación y la imitación técnica de sus características sonoras. De esta forma, la evocación del fuego aparece descrita, y ya inserta, en el contexto de la mitología germánica (los arreglos para piano de los fragmentos de ópera «Wotans Abschied und Feuerzauber» de *Die Walküre* e «Isolde's Liebestod» de *Tristan und Isolde* de Richard Wagner), en sus propiedades de recogimiento y placidez (como en *Am Kamin* de Robert Schumann), en su uso festivo o celebrativo (*Feux d'artifice* de Claude Debussy) o en sus cualidades místicas transformadoras y purificadoras (en *Vers la flamme* de Aleksandr Scriabin o en *Feux follets* de Franz Liszt). Y, por otra parte, la imitación de sus características sonoras tradicionalmente asociadas a las llamas, a las crepitaciones, a las explosiones o a las igniciones queda reflejada en el uso de diversos procedimientos técnicos: como el stacatto (en *Étincelles* de Moritz Moszkowsky); las sincopaciones rítmicas percutidas y los glissandi (como si de una erupción volcánica se tratara en *Île de feu II* de Olivier Messiaen); las figuraciones virulentas y rápidas (en *Feuerklavier* de Luciano Berio) o, incluso, la fragmentación y disolución del tema principal (el del ballet *Prometeo*) para reflejar el motivo de la creación (en las sorprendentes *15 Variaciones con fuga* de Ludwig van Beethoven).

Sin embargo, las piezas sonoras emitidas en la sala forman parte de un ámbito artístico bien distinto al de las obras pianísticas con las que comparten este concierto: el de la fonografía o el paisaje sonoro. En estas grabaciones de campo el elemento fuego es captado (con la infinita variedad de decisiones técnicas posibles) en alguno de sus fenómenos sonoros característicos y permite una apertura perceptiva singular y distinta: las intensas explosiones de lava (en *Stromboli* de Geir Jenssen o en *Fire Pattern* de Andreas Bick), la torsión de la madera ardiente (en *Hydrophone Recording of Burning Embers Underwater* de Richard Devine) o las sutiles vibraciones geotérmicas de un géiser (en *Al-Lat* de Jacob Kirkegaard).

INTÉRPRETE

Carles Marín, nacido en Valencia en 1978, estudia con Amparo Fanos, Joaquín Soriano, Ramzi Yassa y Aquiles Delle Vigne. Paralelamente recibe consejos de Alicia de Larrocha, Solomon Mikowsky, Joaquín Achúcarro, Mario Monreal, Claudio Martínez Mehner y Michel Beroff. Tras ganar el Premio Mozarteum de Salzburgo al mejor solista en 2008, debutó en el Salzburger Festspielen y en el Festival Internacional d'Echternach-Luxemburg. Entre los premios obtenidos en concursos internacionales, destacan el Primer Premio Flame, Primer Premio Scarlatti y Segundo Premio Città di Marsala. También galardonado en Panamá Piano Competition, Baltic Piano Competition, Concurso Frechilla-Zuloaga y Viana da Motta Piano Competition.

En la temporada 2013-2014 ha actuado como solista junto a la Orquesta Sinfónica de Castellón y con la Orquesta de la Comunidad Valenciana-Palau de Les Arts. Ha actuado con las orquestas de Valencia, Castilla y León, Rotterdam Ensemble, Andrés Segovia de Madrid, Elche, Solistas de la Orquesta de Cámara Reina Sofía de Madrid y Bach Fussion Ensemble, y como músico de cámara junto a los solistas de la Mahler Chamber Orchestra. Colabora con el viola Josep Puchades, el piccolo Francisco Varoch y el cellista Rafal Jezierski. Ha grabado para RTVE, Antena 2 de Portugal y ORF de Austria, y ha sido retransmitido por ABC FM desde el Seymour Center de Sydney (Australia). Desde 2009 es invitado por la Universidad de Valencia para impartir el Curso anual de interpretación pianística.

Marzo 2014 CICLO Música y arte sonoro: los cuatro elementos

sábado, 29 *Fuego: Carles Marín, piano*

Abril

sábado, 5 *Tierra: Neopercusión*

sábado, 12 *Aire: Markus Bellheim, piano*

sábado, 26 *Agua: Francesco Tristano, piano y electrónica*

Mayo 2014 CICLO E.T.A. Hoffmann: música y literatura

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló, 77. 28006 Madrid. Entrada gratuita. Se puede reservar anticipadamente

www.march.es - musica@march.es

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica/

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Música y arte sonoro: los cuatro elementos

5 de abril de 2014. 12 horas

Tierra

NEOPERCUSIÓN

PROGRAMA

Durante los 15 minutos anteriores al comienzo del concierto sonará la grabación de la obra *Weather Report. Vatnajökull* de **Chris Watson**

Frederic Rzewski (1938)

A la tierra, para cuatro macetas y narrador

***Toshiya Tsunoda**

Small Sand-stream On Beach

Gerard Grisey (1946-1998)

Stéle, para dos percusionistas

***Jacob Kirkegaard**

Eco e Narciso: presenze sonore. Ravine

José María Sánchez-Verdú (1968)

Arquitecturas del eco, para tres percusionistas

***Jez Riley French**

foxley wood fence posts, norfolk, uk

Iván Ferrer-Orozco (1978)

Loess (1913), para cualquier número de percusionistas y electrónica en tiempo real**

***JT Bullitt**

Earth Sound

Jo Kondo (1947)

A volcano mouth, para tres marimbas

***John Grzinich**

Surface scripts

Rolf Wallin (1957)

Stonewave

* *Obras sonoras*

** *Estreno*

Neopercusión

Juanjo Guillem

Rafa Gálvez

Antonio Picó

Selección de las obras sonoras: **José Luis Maire**

Los programas de este ciclo están formados por creaciones que se inspiran de un modo directo en los cuatro elementos de la cosmogonía tradicional en Occidente: agua, aire, fuego y tierra, junto a una selección de grabaciones en las que estos elementos son el motivo principal.

Tierra

Desde el punto de vista de la música occidental, el siglo XX fue el siglo de las rupturas con los modos de organizar el sonido de la música romántica, pero también, simultáneamente, el de la apertura y exploración de los parámetros que la definían: la altura, el ritmo, el timbre. Precisamente, en este acceso gradual a otros timbres nuevos, los instrumentos de percusión jugaron un papel determinante. Si podemos indicar una familia instrumental relacionada con el elemento tierra, esta sería la de la percusión. Las obras de este concierto presentan una gran variedad de propuestas conceptuales e instrumentales. Junto a ellas, y en discusión, se ofrece una selección de piezas sonoras en las que la arena, la resonancia de las rocas o las vibraciones terrestres dan cuenta de otra vida material de la tierra.

Una grabación de campo de Chris Watson, realizada en un inmenso glaciar de Islandia, inicia el concierto y da paso a la primera obra interpretada con percusión de Frederic Rzewski, en donde se realiza una invocación de la tierra mediante la recitación de los himnos homéricos. Por el contrario, la pieza de Toshiya Tsunoda propone al límite de lo articulable la escucha del acontecimiento frágil del movimiento de la arena en la playa. La obra de Gerard Grisey, para dos percusionistas, evoca también la imagen de la tierra que se va depositando, esta vez, según el propio compositor, sobre una estela funeraria oculta por la sedimentación. Otra evocación, la de la búsqueda y el encuentro con el eco, está representada por dos obras que parten de premisas distintas, el peregrinaje de gestos realizados con diversos materiales, en la pieza de José María Sánchez-Verdú para tres percusionistas, y la aparición oculta de la resonancia estructural de un paisaje montañoso en la pieza sonora de Jacob Kirkegaard.

Las grabaciones de campo de Jez Riley French y de John Grzinich muestran dos fenómenos sonoros accesibles únicamente por técnicas de microfonía: la resonancia en el cercado de un bosque, en la primera pieza, y los procesos naturales que generan un desgaste en los materiales, en la segunda. Este acceso a lo inaudible se evidencia en la representación sonora de las vibraciones terrestres de la pieza de JT Bullit, en la que espacio y tiempo ocupan un lugar central. De igual manera, las obras de Iván Ferrer-Orozco y de Jō Kondō plantean una escucha en donde cada sonido tiene su propia entidad y el oyente atiende a su evolución espacial y a su propagación. Cierra el concierto una obra para percusión de Rolf Wallin basada en la teoría de los fractales.

INTÉRPRETE

NEOPERCUSIÓN

Desde hace 20 años, la presencia de Neopercusión es constante en los más importantes festivales, ciclos de conciertos y escenarios dentro y fuera de España. Desde su fundación aborda un amplio repertorio que incluye músicas de diferentes estilos: clásica, étnica y de nueva creación, esta gran versatilidad y la alta calidad artística de sus actuaciones, aunadas a su interés por crear programas siempre novedosos, les ha hecho merecedores de la admiración de público y crítica.

Importantes solistas y grupos dedicados a diferentes músicas como Cuarteto Arditi, Markus Stockhausen, Sigma Project o Raquel Andueza, entre otros, han colaborado en algunos de sus innovadores programas.

Desde sus inicios Neopercusión está comprometido con la difusión y estímulo de la música contemporánea, ha encargado y estrenado de forma absoluta en España un gran número de piezas de algunos de los autores más importantes de nuestro tiempo, así como de jóvenes compositores. Neopercusión es desde 2008 grupo residente del Distrito de Chamberí-Ayuntamiento de Madrid, donde organiza dos festivales propios dedicados a diversas músicas: KONEKT@rte Sonoro y Ritmo Vital. www.neopercusion.com

Marzo 2014 CICLO Música y arte sonoro: los cuatro elementos

sábado, 29 *Fuego: Carles Marín, piano*

Abril

sábado, 5 *Tierra: Neopercusión*

sábado, 12 *Aire: Markus Bellheim, piano*

sábado, 26 *Agua: Francesco Tristano, piano y electrónica*

Mayo 2014 CICLO E.T.A. Hoffmann: música y literatura

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló, 77. 28006 Madrid. Entrada gratuita. Se puede reservar anticipadamente

www.march.es - musica@march.es

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica/

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Música y arte sonoro: los cuatro elementos

12 de abril de 2014. 12 horas

Aire

MARKUS BELLHEIM

PROGRAMA

Durante los 15 minutos anteriores al comienzo del concierto sonará la grabación de la obra *The Crossroads*, de Stepping into the dark de **Chris Watson**

Olivier Messiaen (1908-1992)

* Canto del roquero solitario (merle bleu)

Le merle bleu, de Catalogue d'oiseaux, libro I

Olivier Messiaen (1908-1992)

Petites esquisses d'oiseaux

* Canto del petirrojo europeo (rouge-gorge)

I. *Le rouge-gorge*

* Canto del mirlo común (merle noir)

II. *Le merle-noir*

* Canto del petirrojo europeo (rouge-gorge)

III. *Le rouge-gorge*

* Canto del zorzal común (grive-musicienne)

IV. *La grive-musicienne*

* Canto del petirrojo europeo (rouge-gorge,)

V. *Le rouge-gorge*

* Canto de la alondra común (alouette des champs)

VI. *L'alouette des champs*

Olivier Messiaen (1908-1992)

* Grabación sonora con las aves citadas en la obra

La fauvette des jardins

La fauvette des jardins

La fauvette des jardins (le lac vert et violet...)

La fauvette des jardins (ondulations de l'eau...)

* Grabación

Markus Bellheim, piano

Selección de las obras sonoras: **José Luis Maire**

Los programas de este ciclo están formados por creaciones que se inspiran de un modo directo en los cuatro elementos de la cosmogonía tradicional en Occidente: agua, aire, fuego y tierra, junto a una selección de grabaciones en las que estos elementos son el motivo principal.

Aire

Este concierto, dedicado al elemento aire, se centra tan solo en algunos de los aspectos posibles que habitualmente lo describen: las transiciones atmosféricas, las determinaciones ambientales de un paisaje y los sonidos de sus habitantes más reconocibles, el canto de las aves. En la pieza de Chris Watson, grabación de campo capturada en un amanecer del bosque de Northumberland, las llamadas y los cantos de las aves tejen una red de gran riqueza sonora en la que es posible escuchar el reloj biológico, singular y característico, del lugar. El paisaje sonoro recoge, las cualidades sonoras cambiantes y dependientes de los diversos factores ambientales, como la humedad y la temperatura del ecosistema grabado. Es decir, el canto de las aves está conectado, irrenunciablemente, a su hábitat.

De igual manera, una pieza como *Le Merle bleu*, de Olivier Messiaen, no traduce aisladamente en notación musical el canto característico del ave, sino que describe, con asombroso detalle, e imbrica musicalmente el canto del *merle bleu* y su entorno. Todo el espectro sonoro del piano se concentra en mostrar el ambiente onírico, a la vez que certero, en el que es posible escuchar el canto de las aves (en el registro agudo), el rugido de las olas rompiendo en el acantilado (la reverberación disonante de los graves) o los estados cambiantes del mar (mediante las progresiones armónicas). Esta atención extrema al ambiente propio de cada ave, en la obra *La Fauvette des jardins*, toma la forma de un homenaje al paisaje. En la partitura, el punto de vista (de escucha, podríamos decir) es el delimitado por las vistas ofrecidas desde su estudio en Petichet, y el paisaje sonoro evocado transcurre durante un día completo. El canto de cada ave, que se indica con toda precisión en la notación musical, aparece y desaparece junto a los cambios de luz y de colores. Toda una variedad de progresiones y de cadencias culmina, al final de la obra, en el marco de un tiempo lento y calmo en donde el sol del atardecer se refleja sobre el lago.

Precisamente *Petites esquisses d'oiseaux*, es atípica en el catálogo pianístico del compositor, dado que el canto de las aves aparece sin las representaciones de su hábitat. El énfasis del compositor persigue trasladar, con la mayor precisión posible, las características ornitológicas a la escritura musical. La homogeneidad de la obra se crea gracias al acompañamiento armónico (las progresiones cromáticas dispuestas en colores más o menos sutiles) que acompaña la variedad rítmica y melódica de cada ave.

INTÉRPRETE

Markus Bellheim alcanzó la notoriedad en 2000 tras ganar el Concurso Internacional Messiaen en París, asegurándose un lugar como uno de los pianistas más interesantes y polifacéticos de su generación. Su extensiva actividad concertística le ha llevado por Europa, América y Extremo Oriente. Ha sido invitado en importantes festivales y ciclos de conciertos, entre los que se incluyen el Festival Beethoven de Bonn, La Roque d'Anthéron, el Festival de Música de Cámara de Lockenhaus y el Festival de Música de Primavera de Shangai. Bellheim ha sido invitado como solista para tocar junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Hessen, la Orquesta Sinfónica de la SWR de Baden-Baden y Freiburg y la Northern Sinfonia. También interpreta música contemporánea con el Ensemble Modern. Bellheim es igualmente reconocido como pianista acompañante de Ingolf Turbam, Eduard Brunner, Marisol Montalvo y el Cuarteto Minguet.

Sus interpretaciones de la integral para piano de Olivier Messiaen han sido recibidas con entusiasmo por la audiencia internacional. Bellheim ha interpretado la obra más importante del compositor francés para piano y orquesta (la *Sinfonía Turangalila*) por todo el mundo. Desde 2011 es profesor de piano en la Hochschule für Musik und Theater de Múnich.

Marzo 2014 CICLO Música y arte sonoro: los cuatro elementos

sábado, 29 Fuego: **Carles Marín**, piano

Abril

sábado, 5 Tierra: **Neopercusión**

sábado, 12 Aire: **Markus Bellheim**, piano

sábado, 26 Agua: **Francesco Tristano**, piano y electrónica

Mayo 2014 CICLO E.T.A. Hoffmann: música y literatura

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló, 77. 28006 Madrid. Entrada gratuita. Se puede reservar anticipadamente

www.march.es - musica@march.es

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica/

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Música y arte sonoro: los cuatro
elementos

26 de abril de 2014. 12 horas

Agua

FRANCESCO TRISTANO

PROGRAMA

WaterWalk

para piano, electrónica y sonido de agua

Francesco Tristano (1981)

River (Ouverture)

Tōru Takemitsu (1930-1996)

For away

Francesco Tristano

Raindrops (Interlude I)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite francesa nº 2 en Do menor BWV 813

Allemande

Courante

Sarabande

Menuet

Air

Gigue

Francesco Tristano

Nach wasser noch erde

John Cage (1912-1992)

In a landscape

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Toccatà IV, del Libro II

Francesco Tristano

Pond (Interlude II)

La franciscana

Francesco Tristano, *piano y electrónica*

Edoardo Pietrogrande, *técnico de sonido*

Los programas de este ciclo están formados por creaciones que se inspiran de un modo directo en los cuatro elementos de la cosmogonía tradicional en Occidente: agua, aire, fuego y tierra, junto a una selección de grabaciones en las que estos elementos son el motivo principal.

Agua

Antes de la segunda mitad del siglo XX la relación entre el elemento agua y la música estaba supeditada a la música programática (la evocación musical de las tormentas, la lluvia o las olas del mar). Sin embargo, la infinita variedad de texturas sonoras del agua y su impredecibilidad (su presencia azarosa) hacen del agua uno de los elementos recurrentes en el desarrollo de las vanguardias musicales del siglo pasado. Compositores como Erik Satie, Henry Cowell, Harry Partch o, de una manera determinante en esta historia sonora acuática, John Cage utilizan las propiedades acústicas del agua en sus obras mediante la incorporación de instrumentos de percusión específicos o la amplificación de su sonido, o bien como punto de partida para una organización del sonido mucho más libre.

En este sentido, las obras del concierto presentan el elemento agua desde varias aproximaciones (directas, evocadas...) y pueden agruparse en tres bloques, aunque las piezas no se interpreten de manera sucesiva. El primero se compone de cinco obras de Francesco Tristano. Las tres primeras —*River (Overture)*, *Raindrops (Interlude I)* y *Pond (Interlude II)*— son piezas improvisadas que parten del procesamiento electrónico de samplers de agua (organizados por sus manifestaciones sonoras): las corrientes de los ríos, la rítmica de los goteos, la lluvia... La cuarta pieza «Nach wasser noch erde» se compuso en el año 2010 y fue editada en el LP *idiosynkrasia*. Por último, *La franciscana* (2012), todavía no editada, es una obra para piano y electrónica en directo.

Dos compositores centrales en la historia de la música del siglo XX, John Cage y Tōru Takemitsu, configuran el segundo apartado. La pieza coreográfica de Cage *In a landscape* reduce drásticamente el registro disponible del piano y forma parte de un conjunto de piezas de finales de los años 40 en las que esta limitación, impuesta por el propio compositor, se experimenta de múltiples formas. Takemitsu compuso *For away* después de escuchar la música interpretada por los gamelanes de Bali. La disposición limitada de las alturas y la estructura rítmica (en forma de hoquetus) remiten claramente a esta música tradicional colectiva.

Por último, el tercer grupo de piezas lo forman dos obras barrocas, una de ellas central en el repertorio pianístico, la *Suite francesa n.º 2 en do menor BWV 813* de Johann Sebastian Bach, y la otra, no tan habitual, la *Toccata IV* del Libro II de Girolamo Frescobaldi.

INTÉRPRETE

Francesco Tristano fue uno de los últimos estudiantes de la New York's Juilliard School en realizar el master sobre Bach de Rosalyn Tureck. Completó sus estudios en Bruselas, Riga, París y Luxemburgo y en la ESMUC de Barcelona. En 2004 ganó el primer premio en The International Piano Competition for Contemporary Music en Orléans, Francia. Ha grabado doce álbumes, entre ellos *Goldberg Variations* de Bach y la obra completa para piano de Luciano Berio y las *Toccatas* de Girolamo Frescobaldi. En 2007 presentó sus propias composiciones para piano, así como versiones en techno de clásicos. *Idiosynkrasia*, su tercer álbum para el sello inFiné, grabado en 2010 en Carl Craig's Planet E-communications en Detroit, fue aclamado por la crítica. Recientemente ha firmado con Universal Classics & Jazz. Su primer proyecto, *bachCage*, producido por Moritz von Oswald, ha sido grabado para Deutsche Grammophon en 2011. Más información en: <http://www.francescotristano.com>

*Para este concierto Francesco Tristano ha elegido
un piano Yamaha CFX*

Marzo 2014 CICLO Música y arte sonoro: los cuatro elementos

sábado, 29 Fuego: **Carles Marín**, piano

Abril

sábado, 5 Tierra: **Neopercusión**

sábado, 12 Aire: **Markus Bellheim**, piano

sábado, 26 Agua: **Francesco Tristano**, piano y electrónica

Mayo 2014 CICLO E.T.A. Hoffmann: música y literatura

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló, 77. 28006 Madrid. Entrada gratuita. Se puede reservar anticipadamente

www.march.es - musica@march.es

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica/

