

FOCUS FESTIVAL

Ciclo Satélites

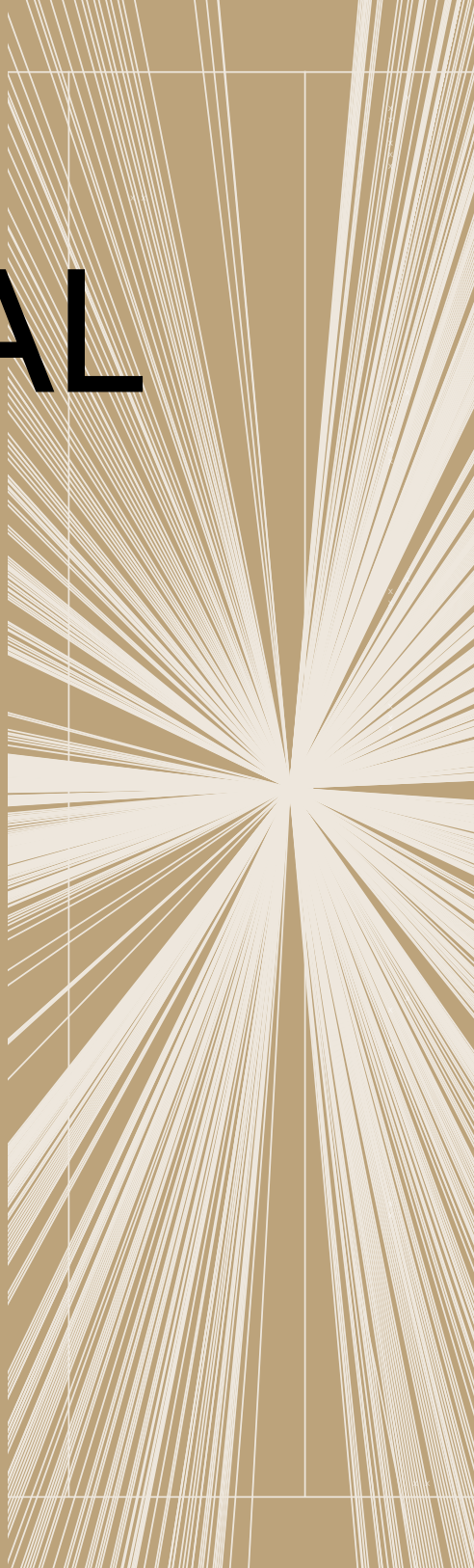
Los números suenan.
El encuentro entre artes
y ciencia

11 de junio de 2024

Juanjo Guillem

Dirección artística

Orquesta y Coro
Nacionales de España

FOCUS FESTIVAL

Ciclo Satélites

Los números suenan.

El encuentro entre artes y ciencia

11 de junio de 2024

Iannis Xenakis *Pléïades*

Tomás Marco *Necronómicon*

Jean Barraqué *Chant après chant*

Juanjo Guillem *Dirección artística*

Orquesta y Coro

Nacionales de España

Juanjo Guillem *Dirección artística*

Juanjo Guillem
Dirección artística

Margarita Rodríguez
Soprano

Jesús Campo
Piano

Rafa Gálvez

Nerea Vera

Víctor Barceló

Jordi Sanz

Guillem Serrano

Juanjo Guillem
Percusión

En colaboración con
Neopercusión

PRIMERA PARTE

Iannis Xenakis (1922-2001)

Pléiades

Peaux [12']

Tomás Marco (1942)

Necronómicon [20']

SEGUNDA PARTE

Jean Barraqué (1928-1973)

Chant après chant** [30']

**Estreno en España

Ma 11 JUN 19:30H
Duraciones aproximadas.
Descanso de 15 minutos.

Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica

Un recuerdo histórico

El 7 de julio de 1971, el XX Festival Internacional de Música y Danza de Granada presentaba un concierto que ha sido conceptuado como histórico. Presentaba un cruce de obra de Xenakis-Marco con el entonces ya mítico grupo Les Percussions de Strasbourg en un encuadre (ideal para la obra xenakiana) que iba a resultar también histórico, pues se trataba nada menos que del patio de los Leones de la Alhambra, que poco después sería declarado inhábil para celebrar en él actividades fuera de la contemplación turística reglada.

El origen de Les Percussions de Strasbourg está en un concierto realizado por Pierre Boulez en 1959 en la capital de Alsacia, donde se tocó *Le Visage nuptial* (1946-1952) y donde él eligió a seis destacados percusionistas, capitaneados por Jean Batigne, para formar parte del instrumental. La idea de convertirse en un grupo fijo floreció entonces y ya en 1962, con algún cambio en los nombres iniciales, celebraron un concierto para la ORTF, la radiodifusión nacional francesa, que constituyó un acontecimiento y que les lanzó internacionalmente. El primer grupo estaba formado por seis percusionistas que hoy son leyenda en la percusión: Jean Batigne, Jean-Paul Finkenbeiner, Claude Ricou, Georges van Gucht, Detlef Kiefer y Gabriel Bouchet. Aunque el grupo no tenía un director oficial, su líder indiscutible era Batigne.

Les Percussions de Strasbourg tenían como idea recorrer todo el repertorio para percusión ya hecho y estimular la composición de nuevas piezas. Se hicieron célebres; los compositores hacían cola para escribirles obras, grabaron multitud de discos de vinilo y actuaron por todo el

mundo. En los nueve años que transcurren entre su formación y su llegada a Granada, habían tocado varios centenares de conciertos, estrenado docenas de obras y eran un referente en todo el mundo.

Necronómicon (1971) fue un encargo hecho por la Comisaría de la Música de España a Tomás Marco para la Decena de la Música, que se celebraba en Toledo y debía estrenarse en Santa María la Blanca, pero que por razones imperiosas de tiempos de montaje fue desplazado a Granada. Fueron los propios percusionistas, enamorados del patio de los Leones, los que propusieron hacer un concierto Marco-Xenakis aprovechando el espacio. Así programaron *Necronómicon* y *Persephassa* (1969).

La obra de Marco usa un gran arsenal de instrumentos de percusión y está escrita en cuatro partes. En la primera se usan instrumentos de metal, en la segunda instrumentos de madera, en la tercera instrumentos de parche y, en la cuarta y última, todas esas familias reunidas. La escritura es preferentemente gráfica, aunque muy precisa, ya que se desarrolla en un tiempo perfectamente regulado que alcanza en total unos veinte minutos. Los modos de producción sonora son muy variados, por lo que se trata, a la vez, de una obra muy libre y muy controlada.

Como la percusión en sí misma tiene un importante aspecto mágico y ritual, la obra se llamó *Necronómicon* (que es el título de un libro imaginario de secretos de magia negra que inventó e hizo aparecer en sus obras el escritor norteamericano H. P. Lovecraft). Según la imaginación del escritor norteamericano, *Necronomicón* habría sido escrito en el año 730 por el árabe loco Abdul Al-Hazred con el título de *Kitab al-Azif* [El rumor de los insectos nocturnos]. Theodorus Philetas lo habría traducido al griego en el 950, siendo condenado por la iglesia en 1050. Olaus Wormius lo vierte al latín en 1228. Perseguido, quemado y prohibido desde entonces, del libro solo quedan cuatro ejemplares conservados en Harvard, París, Buenos Aires (se dice que Jorge Luis Borges introdujo en la Biblioteca una falsa ficha del título) y, el más célebre de todos, el que se conserva en la Universidad de Miskatonic en Arkham, lugar de pura invención lovecraftiana. Como digresión académica hay que decir que

la obra se ha anunciado como *Necronomicón* y como *Necronómicon*. La razón es que, siendo una palabra adaptada del griego, se tendería a que fuera esdrújula y no aguda como solemos hacerla. No hay preferencia por ninguna de las dos; en todo caso, en otros idiomas va sin acento ninguno y la pronuncian según la idiosincrasia de su lengua. Para el grupo francés que la estrenó, era sin duda aguda.

La obra tiene tanto amplias sonoridades como otras muy refinadas y durante la interpretación el espacio y el movimiento son muy importantes. Por esa razón lleva el subtítulo de «Coreografía para seis percusionistas», ya que es como una coreografía sonora y podría ser una buena base para la danza investigativa, aunque hasta ahora se ha realizado siempre como una pieza de concierto. Difundida en su tiempo por todo el mundo por sus creadores, Les Percussions de Strasbourg, tocada por otros grupos y llevada al disco en 2021 por los percusionistas de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigidos por José Ramón Encinar, los actuales miembros de Les Percussions de Strasbourg —evidentemente todos distintos de los de su estreno— celebraron los cincuenta años de su creación con una gira internacional que incluía la pieza. Pero, volviendo a 1971, el *Necronómicon* sonaba entonces en un palacio árabe. Sin duda Abdul Al-Hazred se alegraba en su tumba lovecraftiana.

Persephassa fue una obra encargada a Xenakis por la radiotelevisión francesa para ser estrenada en el Festival de Shiraz, en Irán, que presidía la esposa del sha, Farah Pahlavi, conocida también como Farah Diba. Para ese festival escribió también la obra electrónica *Persépolis* (1971). *Persephassa* juega en su título con los nombres griegos de diosas como Perséfone o Proserpina, pero también alude a Perseo y a Perceval, según dijo el autor. Aparte de sus consideraciones puramente percusivas, que son del máximo interés, la obra pretende ser una espacialización sonora y los percusionistas deben formar un hexágono alrededor del público, que queda en el interior, lo que en el patio de los Leones era maravillosamente eficaz. Y, al propio tiempo, contrastaba con la disposición de *Necronómicon* que no solo es frontal sino que se proyecta en anchura. Como puede fácilmente notarse, esa exigencia hexagonal no es factible en

las salas del Auditorio Nacional y, antes que privar a la obra de uno de sus principales características, hemos preferido sustituirla por la otra gran obra para conjunto de percusión xenakiana, que es *Pléiades*.

Pléiades fue escrita en 1978 a petición de Les Percussions de Strasbourg, que la estrenaron en Mulhouse el 3 de mayo de 1979. Al igual que *Necronómicon*, tiene cuatro movimientos, tres dedicados a familias de percusión y otro mixto, con la diferencia que Xenakis permite barajar su orden, que no es fijo. El título es voluntariamente ambiguo ya que se refiere a un mito griego como es el de las Pléyades, que eran las siete hijas de Pleíone y Atlas, pero, al mismo tiempo, son también un grupo de estrellas cerca de la constelación de Tauro. Para esta obra Xenakis ideó un instrumento llamado «sixxen» que fue construido por los propios instrumentistas y cuyo nombre procede de «six» (en francés seis, como era el número de integrantes) y «xen», que viene de Xenakis. El instrumento consiste en diecinueve barras de aluminio, bronce o acero afinadas en una escala microtonal de cuartos o tercios de tono y que se tocan con martillos metálicos. Xenakis describe la obra como un tejido polirrítmico basado en la idea de repetición contra transformación, superposiciones y variaciones rítmicas regidas por un azar estocástico. Junto a *Persephassa* constituye la cumbre percusiva del autor.

Un punto de encuentro

La música francesa de los años sesenta y setenta del siglo pasado, incluso también algo más tarde, estuvo polarizada por un enfrentamiento entre el pensamiento de Boulez y el de Xenakis. Ciertamente, los dos compositores distaban de mantener una relación de amistad, pero eran sobre todo los partidarios de ambos los que mantenían la polémica. En Boulez, la búsqueda de la estructura se basaba en un concepto muy elaborado de lo que significa una serie mientras que, en Xenakis, la base matemática le servía para manejar los objetos sonoros y apartarse de la escala habitual. No hay que subvalorar la formación matemática de Boulez, que no era menor que la de Xenakis, pero la insistencia en

perspectivas vistas de distinto modo era lo que alejaba dos universos que no estaban tan distanciados como se pretendía; algo que queda más claro hoy, por lo que se podría incluso establecer una síntesis entre ambos pensamientos. Eso en realidad ya ocurrió y está personificado por un compositor muy personal, que no fue otro que Jean Barraqué.

Barraqué nació en 1928 y falleció a los cuarenta y cinco años en 1973. Tuvo una carrera corta, pero bien conocida, y su temprana desaparición hizo que su nombre quedara en la penumbra pese a ser un compositor de primera línea. Su principal maestro fue Olivier Messiaen, algo en lo que coincide tanto con Boulez como con Xenakis, y equidista entre ambos porque, si bien estudió a fondo el serialismo y le debemos la importante teoría de las «series proliferantes», también fue pionero de la música concreta junto a Pierre Schaeffer y se familiarizó con el sonido en bruto que le acerca a Xenakis. Fue un hombre culto que escribió notables estudios musicológicos, entre ellos uno sobre Debussy, y mantuvo una borrascosa relación sentimental con el famoso filósofo y sociólogo Michel Foucault que le indujo a componer una monumental obra sobre una de las más importantes novelas del siglo XX, *La muerte de Virgilio* de Hermann Broch. Esa obra nunca fue terminada, pero tiene mucho que ver con *Chant après chant* [Canto tras canto] (1966), que aquí se interpreta.

El compositor francés dejó poca obra pero de calidad. En 1962 compuso una *Sonata para piano*, que fue muy estudiada y se comparó por su extrema complejidad con la *Segunda sonata* de Boulez. La obra más amplia que compuso, y que elaboró a lo largo de diez años, fue *Le Temps restitué* [El tiempo restituido] (1968), para soprano, coro y orquesta, que ha circulado poco. Otra obra aún recordada en Francia es *Portiques de feu* [Pórticos de fuego] (1973), para dieciocho voces.

Barraqué desarrolló la técnica que él llamaba de «series proliferantes», a la que señalaba como un mecanismo onírico que produce continuamente un desarrollo musical que se crea y autodestruye al mismo tiempo. Su obra más conocida, que ha pervivido en Francia y en el mundo internacional de la percusión, es la mencionada *Chant après chant*. Se

escribió por deseo de Les Percussions de Strasbourg y fue estrenada por ellos con la soprano Berthe Kal y el pianista André Krust; aunque en general el grupo solía actuar sin director, en este caso Charles Bruck asumió ese papel en la primera audición, en el Théâtre de la Ville de Strasbourg, el 23 de junio de 1966. Como en otras obras anteriores, el texto está tomado de pasajes de la citada novela de Broch, aunque añadió también algunas frases de su propia autoría. Barraqué escribió que buscaba una obra dura, austera, violenta y suntuosa, entrando en un terreno xenakiano pero mirando hacia Boulez también, una obra de naturaleza serial que lleva el concepto de serie hasta los sonidos no afinados al aplicar la serie a un plan polifónico de células rítmicas variadas y donde la voz resulta de una cercanía casi agobiante. El elenco es de soprano, piano y seis percussionistas. Hubo comentaristas que consideraron que era una obra épica que llevaba la serie a una especie de paroxismo. Y es por ello que Barraqué se relaciona tanto con Boulez como con Xenakis pero se mantiene equidistante y personal.

Tomás Marco

Jean Barraqué

Chant après chant

Texto extraído de *La mort de Virgile* de Hermann Broch

Texto en cursiva de Jean Barraqué

CHANT APRES CHANT

Quelque chose était presque une image matérielle

La ... image ... fenêtre

MAIS

DEHORS

presque image

(bouche fermée et variante)

La fenêtre découpée dans le clair de lune-

Pas un instant qui puisse devenir un présent figuratif-

Impossibles les moments, ces moments traversés par

L'ÉCLAIR

«se transmuait»

Mais,

il ne faut pas changer les visages transparents...

... et humains

... d'une forme

«Terreur»

«se transmuait»

Et le geste INACCOMPLI

Ah Il le faut

C'était pour l'oreille une

Résonance Seconde

MAIS il faut transpaître dans l'inaccompli du visage-

«Au delà de la perception»

Oh La transparence de l'inaccompli-

Ah Il se pouvait

accouplés dans une étrange unité

oui il existait

Un pré écho de l'ultime achèvement
Il prêtait l'oreille à l'inaudible
Il ne flottait plus que l'image de la voix enfantine

(... MERS DE SILENCES ...)

Résonance terrestre

LE DMIURGE devint acceptable et admis-

Les notes résumant-elles encore?

Apparence

Ni jours, ni nuits

Seule la «Mer DE SILENCES»

... Chant après Chant ...

Débris inconsiderés, poignards de l'interrogation?

Mais

Transparence

Mer(s) de Silence

Dans l'invisibilité mélodique ou prend racine toute poésie.

«PAS ENCORE ET DÉJÀ»

l'espace d'argent ...

solitude nocturne

pas encore et déjà

Il marche le DMIURGE,

créateur et démon

qui

submerge le Dome

Et, à travers, circule l'étincellement du rêve, la révolte

et l'abstention du mot-

Il marche à travers

LE DOME DU RÊVE

... RIT ... DANS LE RÊVE, personne ne rit quand il n'y a pas
d'issue ... oserait ... rire

révolte

s'était tue

Biografías

Juanjo Guillem

Percusionista

Artista polifacético (solista, músico de orquesta, profesor, compositor y productor), Juanjo Guillem es uno de los máximos referentes en su campo por su compromiso con la música actual de vanguardia y con todo lo relacionado con la percusión actual.

Ha ofrecido recitales en España, Europa, Asia y América con programas que incluyen grandes obras maestras para percusión como *Zyklus* o *Kontakte* de Stockhausen, *Circles* de Berio, *Drumming* de Reich, *Psappha* y *Pléiades* de Xenakis, así como novedosas creaciones que combinan diferentes artes escénicas. Numerosos compositores le han dedicado sus obras.

Ha interpretado conciertos de autores como Takemitsu, Cerha, Gubaidulina, Norgard, Tan Dun, Miyoshi, MacMillan, Jesús Torres, Cristobal Halffter, Louis Franz Aguirre u Olivia Carrión-Arteta, junto a grandes agrupaciones como la Orquesta Nacional de España, la Sinfónica de Barcelona, la Sinfónica de

Madrid, la Orquesta de Cámara de San Petersburgo y la de Cámara de Cascais. Cabe destacar su grabación, junto a Rafa Gálvez, *Vanishing Point* (Kairos) del *Concierto para 2 percusionistas y orquesta* de César Camarero con la Orquesta Nacional de España y Peter Hirsch.

Se formó en los Conservatorios Superiores de Valencia, Barcelona, Madrid, CNR de Estrasburgo y RNCM de Mánchester. Es profesor solista de la Orquesta Nacional de España. Desde 2012, es profesor en el Centro Superior Katarina Gurska y la Universidad Alfonso X El Sabio.

© Aurelio Martínez Morenas

Neopercusión

Conjunto de percusión

Formado en 1994, son un punto de referencia nacional en la creación musical, la experimentación y el pensamiento del arte y la cultura contemporánea.

Tal y como afirma su actual director artístico Juanjo Guillem, «somos lo que tocamos», y en consecuencia, en sus propuestas integran recursos como nuevas tecnologías, vídeo, diversos formatos escénicos y una gran variedad de estilos musicales. En definitiva, sus propuestas escénicas, únicas y novedosas, son una muestra del compromiso que la formación tiene con diferentes expresiones de vanguardia y de su inquietud por todo lo relacionado con la música actual.

Su presencia en festivales y eventos tanto de música clásica y contemporánea como de otras tendencias artísticas es ineludible, ya que son un referente en la percusión y uno de los grupos más representativos a nivel internacional. Promueve la

creación de nuevas obras mediante encargos a compositores de diferentes generaciones y estrena piezas nunca antes escuchadas en España.

Ha colaborado con artistas como Markus Stockhausen, Cuarteto Arditi, Sigma Project, Manuel Blanco o Iñaki Alberdi. Por otra parte, ha programado autores internacionales como Aperghis, Stockhausen, Xenakis, Ligeti, Taira, Reich, Ishii, Vivier; y españoles como Marco, Torres, López López, Verdú, Sotelo, Erkoreka, Perez Frutos, Oteo, Urrutia, entre otros.

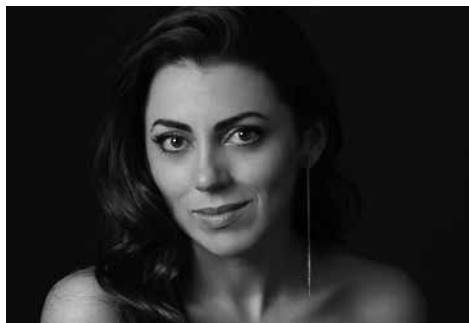

© Neopercusión

Margarita Rodríguez

Soprano (Miembro del CNE)

Nace en Mallorca. Tras licenciarse en Bioquímica y en Biología, obtiene el graduado en Canto en la ESCM. Debutó como Sacerdotessa de *Aida* en el Teatre Principal de Palma junto a M. Fischer-Dieskau. Ha interpretado los roles de Pamina, Musetta, Belinda y Gretel, entre otros. Ha destacado por su virtuosismo vocal en oratorios como *Exsultate, jubilate* de Mozart y *Die Schöpfung* de Haydn y en sinfonías como la *Cuarta* de Mahler o la *Segunda* de Mendelssohn. En el ámbito del repertorio contemporáneo, debutó como L'Angelo en *Il giardino della vita* de Sánchez-Verdú junto a A. Tamayo.

© Sara Iglesias

Jesús Campo

Piano (Miembro de la ONE)

Estudió piano y dirección con Eloy Terrero, Fernando Puchol y Enrique García Asensio, graduándose con las más altas calificaciones. Cursó el Máster en Piano (especialidad Lied) con W. Rieger en la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín, y con K. von Abel y H. Deutsch en la Universidad Mozarteum. Compagina su labor como intérprete con la docencia, los estudios de órgano con Ángel Montero y de composición con Alberto Carretero y Teresa Catalán. Finalista del Concurso de Lied «Robert Schumann», colabora con Anne Sofie von Otter, Matthias Goerne, Thomas Hampson y la Filarmónica de Berlín.

© Christophe Delalande

Próximos conciertos

Orquesta y Coro Nacionales de España

Focus Festival 02

14 de junio

Alberto Posadas *Königsberger Klavierkonzert**

Francisco Guerrero *Coma Berenices*

Iannis Xenakis *Jonchaies*

Josep Planells Director **Florian Hölscher** Piano

*Estreno absoluto. Obra encargo de la Orquesta y Coro Nacionales de España y del Staatstheater de Stuttgart.

Satélite 22

El eterno retorno

18 de junio

Cayetano Brunetti *Quinteto para oboe, violín, dos violas y violonchelo en Re mayor, op. 11 L. 266**

Elliott Carter *Cuarteto con oboe*

Cayetano Brunetti *Sexteto núm. 6 para oboe, dos violines, dos violas y violonchelo, L. 278*

Luis María Suárez Violín **Ane Matxaín** Violín

Alicia Salas Viola **Martí Varela** Viola **Carla Sanfélix** Violonchelo

Robert Silla Oboe

*Estreno en tiempos modernos

Sinfónico 22

21, 22 y 23 de junio

Ludwig van Beethoven *Missa solemnis en Re mayor, op. 123*

David Afkham Director **Sarah Wegener** Soprano

Wiebke Lehmkuhl Contralto **Maximilian Schmitt** Tenor

Ashley Riches Bajo

S. M. La Reina De España

Presidencia de Honor

La Orquesta y Coro Nacionales de España está integrada en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, del Ministerio de Cultura. La Orquesta Nacional de España pertenece a la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS).

Programas de mano

Desde el día anterior al concierto pueden descargarse los programas en <http://ocne.mcu.es/explora/programas-temporada-23-24>. Los textos cantados sujetos a derechos de propiedad intelectual permanecerán en la página web solamente los días del concierto. Las biografías de los artistas han sido facilitadas por sus agentes y la Orquesta y Coro Nacionales de España no puede responsabilizarse de sus contenidos, así como tampoco de los artículos firmados.

Día de concierto

Puntualidad

Una vez comenzado el concierto no se permitirá el acceso a la sala, salvo en las pausas autorizadas al efecto.

En la sala

Fotos y grabaciones. Les informamos de que no está permitido realizar fotografías ni grabaciones durante la interpretación y les rogamos que silencien sus dispositivos electrónicos.

Teléfonos móviles. En atención a los artistas y público, se ruega silencien los teléfonos móviles y eviten cualquier ruido que pueda perjudicar la audición de la música y el respeto de los silencios.

Venta de entradas

Auditorio Nacional de Música y teatros del INAEM

Venta telefónica 902 22 49 49 / 910 88 32 78

(lunes a domingo de 10.00 a 22.00 h)

Venta electrónica www.entradasinaem.es

Más información

Teléfono 91 337 02 30

Web <http://ocne.mcu.es>

Equipo técnico

Félix Palomero

Director técnico

Belén Pascual

Directora adjunta

Elena Martín

Gerente

Mónica Lorenzo

Coordinadora artística

Miguel Sánchez

Departamento artístico

Ana Albarellos

Directora de comunicación

Miguel Rodríguez

Coordinador de producción (área de escenario)

Isabel Frontón

Coordinadora técnica del CNE

Salvador Navarro

Secretario técnico de la ONE

Rogelio Igalada

Área socioeducativa

Montserrat Calles

Patricia Ortega-Villaizán
Producción

Gerencia

María Morcillo

Rosario Laín

Administración

Guzmán Zaragoza

Contratación

Montserrat Morato

Paloma Medina

Pilar Ruiz

Carlos Romero

Secretarías técnicas y de dirección

Begoña Álvarez

Marta Álvarez

Públicos

Irene Comesaña

Luis Daniel Tejero

Alumnos en prácticas
ICCMU

Síguenos en

@ocnesp

@OrquestayCoroNacionalesdeEspana

@orquestaycoro

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

**ORQUESTA
Y CORO** NACIONALES
DE ESPAÑA

A Auditorio
Nacional
de Música