

LA ESCUCHA ITINERANTE

Estreno mundial

26 DE JUNIO DE 2018 - 19:30 H
REAL ACADEMIA DE ESPAÑA EN ROMA

Abel Paúl, becario de la Real Academia de España en Roma en el presente curso 2017/18, presenta su proyecto final: *La escucha itinerante*. Cada una de las obras de este concierto está íntimamente relacionada con la acústica y la identidad arquitectónica de espacios concretos de la Academia. Aparte de un proceso complejo de escucha (construido en base a las relaciones entre música y espacio así como toda una serie de referencias y ecos estructurales entre las propias obras), el concierto implica un itinerario concreto a través del edificio. El oyente se va encontrando las obras a lo largo de su camino. Éstas funcionan como hiatos sonoros en el espacio, reformulando nuestra percepción momentánea del lugar y armando progresivamente un mapa sonoro en el que la memoria va construyendo nexos y vínculos particulares durante el recorrido.

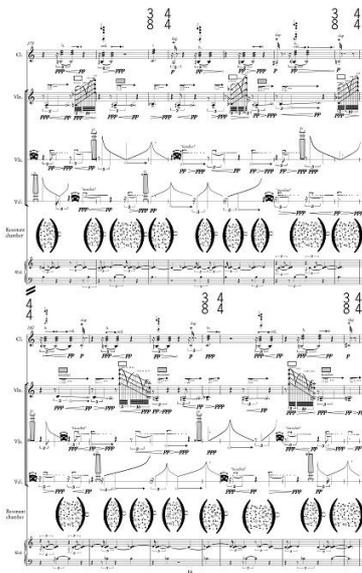
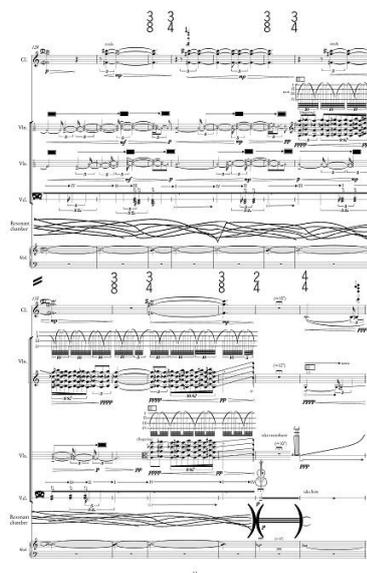
Programa

QUIMERA Y FANTASMA
Claustro superior

MANO Y CUERDA
Salón de retratos

PLIEGUE E INTERIOR
Templete de Bramante

TIERRA Y CENTRO DE LA TIERRA
Claustro inferior

Quimera y Fantasma - Claustro superior
Para saxofón con altavoz interno y ventanas resonantes

En esta obra el sonido pregrabado del saxofón es proyectado sobre el vidrio de las ventanas de la galería a través de altavoces de superficie. El vidrio conduce y filtra el sonido. A su vez, gracias a su transparencia, crea la sensación de que los materiales sonoros acceden desde el exterior. Metafóricamente, el sonido atraviesa el cristal como lo hace la luz. Esta obra presenta otro grado de complejidad ya que dentro de la campana del saxofón se coloca un altavoz circular. De esta manera, el propio instrumento, a través del cambio de posiciones, se convierte en un filtro de los materiales proyectados hacia su interior. Asimismo, el intérprete emite sonidos de manera idiomática, proyectándolos hacia fuera del instrumento. Esta doble direccionalidad del flujo sonoro crea una nueva materialidad y una reformulación del instrumento en base a la duplicación y el filtrado constante de su propia identidad.

Mano y Cuerda - Salón de retratos
Para piano y altavoz transductor de superficie

En esta composición, el pianista pone en contacto las cuerdas del interior del instrumento con materiales pregrabados emitidos a través de un altavoz transductor. Estos materiales se definen por “ecos” de otras obras y por fragmentos del tratado de arquitectura de Vitruvio (en los que discute la relación entre la tensión de las cuerdas, los semitonos y los *echeia* (vasijas de eco). El piano se transforma precisamente en una *echeia*, en una caja de resonancia que amplifica materiales diversos y en la que las diferentes cuerdas vibran y responden de forma diferente de acuerdo a los sonidos proyectados sobre las mismas.

Pliegue e Interior - Templete de Bramante
Para dos percusionistas, altavoces transductores y la resonancia del interior del Templete

En esta obra el Templete de Bramante es utilizado como una gran caja de resonancia. Un altavoz se coloca en el interior del templete, orientado hacia la parte trasera del edificio. De esta manera, el sonido es reflejado por la estructura cilíndrica y sale a través de la puerta frontal. En frente de esta puerta, dos percusionistas accionan un par de láminas de metal sobre las que se proyectan los mismos materiales que en el interior del Templete. Las láminas de metal operan como espejos curvos en los que, a través del uso de técnicas y niveles de curvatura diversos, se reflejan y deforman los sonidos transmitidos. De esta manera se crea un diálogo entre el interior y el exterior del Templete basado en correspondencias sonoras, ecos y procesos de distorsión.

Tierra y Centro de la Tierra - Claustro inferior
Para clarinete, violín, viola, violonchelo, teclado midi y altavoces transductores

Esta obra explora simultáneamente dos espacios bien diferenciados, conectados entre sí por una pequeña abertura. Los músicos ejecutan la obra en el claustro, en uno de los lados. Bajo ellos, sosteniendo el suelo, se esconde una gran cisterna romana. Esta cisterna es utilizada como una inmensa caja de resonancia en la que se amplifica, por medio de un altavoz, el sonido pregrabado de los instrumentos situados sobre la superficie. El sonido de la cisterna sale hacia arriba a través de una pequeña trampilla, proyectándose hacia el exterior e interactuando con los músicos de diferentes maneras. De esta manera se va construyendo progresivamente, a través del sonido, relaciones entre la naturaleza acústica de estos espacios físicos y diferentes niveles del proceso de la escucha.

Abel Paúl

Formado en el Conservatorio de Ámsterdam, la Universität der Künste de Berlín, la Universidad de Huddersfield y en varios cursos internacionales. Sus obras han sido galardonadas con varios premios entre los que cabe destacar el 1er Premio “Xavier Montsalvatge” de la Fundación SGAE-CDMC (2016), Musiktheaterwettbewerb Darmstadt (compositor seleccionado), Ayudas a Investigadores y Creadores Culturales del BBVA (2014), SUYAL Award (2014), Premio del CDMC (2010), Salvatore Martirano Award (2008) y menciones de honor en la Gaudeamus Muziekweek (2013), Anything goes Prize (2013) y el Mauricio Kagel Wettbewerb (2010). Ha sido compositor residente en la Künstlerhaus Lauenburg, la Ligeti Academy y en el 4º Forum para compositores del Ensemble Aleph. Ha recibido encargos de numerosos festivales como el Holland Festival, Darmstadt Ferienkurse, Münchener Biennale, ISCM World Music Days, Mixtur, etc. Su música ha sido interpretada por agrupaciones de prestigio entre las que cabe destacar el Nieuw Ensemble, Asko Ensemble, Nikel, Klangforum Wien, Distractfold, Ensemble Aleph, MDI ensemble, Plural ensemble, Adapter, Neue Vocalsolisten Stuttgart, Insomnio Ensemble, ETET, Sond’Arte electric ensemble, Staatsorchester Darmstadt, etc. Su música ha sido interpretada en numerosos festivales internacionales de Europa, EEUU, Israel y Latinoamérica.

ENSEMBLES Y MÚSICOS

Pedro Pablo Cámara Toldos - *saxofón*

Se forma con intérpretes como Marcus Weiss, F. Rados, S. Azzolini, R. Schmidt o E. Feltz en la Hochschule für Musik de Basilea (Suiza). Realiza estudios en Historia y Ciencias de la Música y Pedagogía en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de La Rioja respectivamente. La música de cámara es el gran eje de su carrera, llevándole a formar varios grupos con los que ha tenido la oportunidad de intervenir en numerosos festivales en Europa y América. Es miembro de Tamgram Project, Opera Lab Berlin, IVORY&REED, Neophon Ensemble y Art Sound Quartet, con los que ha participado en festivales tales como Festival Internacional Cervantino (México), Darmstadt Ferienkurse (Alemania), Klangwerkstatt Festival (Berlín), Impuls Academy (Austria), Festival de Lucerna, etc. Ha recibido más de 20 premios en diferentes concursos internacionales, de los cuales destaca el 1er premio en el BOG Competition de Basilea, 2º premio en el 38 Concurs de musique Lyceum Club, los dos primeros premios en Nicati de Luze en Lausanne, 3º en la Orpheus Competition, 1er premio en el Kiefer Hablitzel Musikpreise, etc. En la actualidad Es profesor en el CSKG de Madrid y en la ICMS de Basilea.

Haize Lizarazu - *piano y teclado midi*

Natural de Donostia, estudia piano en la Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) con el profesor Pierre Reach, donde obtiene su titulación superior con las más altas calificaciones. Tras recibir clases de perfeccionamiento pianístico de la mano de Kennedy Moretti, continúa sus estudios en la Hochschule für Musik de Basel (Suiza), donde realiza el Máster de Especialización en Música Contemporánea, recibiendo allí clases de piano impartidas por Claudio Martínez-Mehner. Además, se ha formado en diferentes cursos especializados en el repertorio contemporáneo como Impuls Academy o Darmstadt Ferienkurse. Es miembro del ensemble zone experimentale y de Tamgram Project. Ha sido galardonada en numerosos concursos de música, tanto de solista como de cámara. Entre ellos cabe destacar el 1er Premio en el Concurso Nacional de Música de Cámara “L’Escola de Música de Barcelona”, 1er Premio en el Concurso Nacional de Música (especialidad de música de cámara) “Jóvenes Músicos de Euskadi”, 2º Premio en el Concurso Nacional de Música de Cámara “Ciutat de Manresa”, 2º Premio en el Concurso Internacional de Piano “Ciudad de San Sebastián”, etc.

reConvert Project (Víctor Barceló y Roberto Maqueda)

reConvert Project se basa en el proceso de creación como única finalidad de su existencia. Con esta premisa, trabajan activamente con compositores como Georges Aperghis, Mathias Spalinger, Michael Maierhof, Jürg Frey, Jesús Torres, Jose María Cué y estrenado más de una docena de obras escritas para la formación por compositores jóvenes emergentes. Han actuado en numerosos festivales en Europa y Latinoamérica. Dentro de sus próximos proyectos continúa la primera edición de la temporada fija de conciertos reC_NEXO, que se está llevando a cabo en Madrid desde el pasado mes de Octubre (con la participación de tres jóvenes voces de la composición de nuestro país: Alberto Bernal, Óscar Escudero y Abel Paúl) así como la grabación de un DVD monográfico con el compositor danés Simon Steen-Andersen.

Víctor Barceló- *percusión*

Víctor Barceló es un percusionista canario que ha centrado su trabajo en la experimentación con diferentes formatos de concierto y el uso de la multimedia para crear experiencias que salgan del plano de lo acústico. La música que presenta en sus proyectos personales está muy influenciada por el techno, el free jazz y el noise. En los últimos años ha presentado su trabajo en grandes metrópolis como Nueva York, Buenos Aires, Tokyo, Londres, Berlín, gran cantidad de países europeos y giras en Latinoamérica. Es miembro del ensemble This|ensembleThat y del ensemble clapTON en Londres. Entre 2014-2016 fue profesor de percusión en el Conservatorio Superior de Música de Canarias.

Roberto Maqueda- *percusión*

Natural de Badajoz, Roberto es un percusionista interesado en el desarrollo de nuevos discursos en nuevos contextos. En los últimos años ha estudiado con Christian Dierstein en Basilea, así como con Fred Frith (improvisador). Además, recientemente ha comenzado una serie de proyectos guiados por Håkon Stene. Sus trabajos más destacados son con reConvert project, el dúo de percusión que forma junto a Víctor Barceló, con quien comparte una misma filosofía de trabajo. Además, está actualmente desarrollando un nuevo concepto de ensamble llamado Y-Band, que verá la luz en el 2018. Por otro lado, trabaja en el desarrollo de nuevas piezas para percusión solista y entornos electrónicos. Dicho proyecto se llama expandING_percussion.

Distractfold

Originario de Manchester (Reino Unido), Distractfold es un colectivo de intérpretes, compositores y programadores apasionados por la música y la cultura contemporánea. En 2014 Distractfold recibió el prestigioso premio Kranichstein de interpretación en el festival de Darmstadt. En 2016-17 organizaron el Festival Cut and Splice en Manchester y han colaborado con artistas y agrupaciones prestigiosas como Mivos Quartet, the Noise Upstairs, Wet Ink Ensemble, etc. Su actividad profesional les ha llevado por todo el mundo, incluyendo festivales como Darmstadt (Alemania), KLANG Festival (Dinamarca); NeoArte New Music Festival (Polonia); Outer Ear Series at the Experimental Sound Studio (EEUU); and Kammer Klang (Reino Unido), etc. Han sido invitados a dar cursos de formación y paneles de lectura en la Universidad de Huddersfield, Harvard, Stanford University, Brunel University, Royal Northern College of Music, Ithaca College y la Architectural Association de Londres.

Linda Jankowska – *violín*

Es cofundadora y directora ejecutiva de Distractfold Ensemble. Aparte de su labor como violinista y profesora ha organizado y comisariado festivales como el Cut and Splice (2017) en Manchester. En los últimos años ha trabajado como violinista con Ensemble Interface, ha colaborado en el estreno de varias obras y proyectos interdisciplinares con el New Movement Collective (Casting Traces) y Sidi Larbi Cherkaoui (Sutra). Desde octubre de 2014 realiza un doctorado en interpretación contemporánea en la Universidad de Huddersfield. Linda es profesora de violín en el Leeds College of Music. Estudió violín en su Poznań natal, en Munich (Hochschule für Musik) y Manchester (Royal Northern College of Music). Su iniciación a la música contemporánea es debida a su participación en la Lucerne Festival Academy (2007-2009).

Rocío Bolaños – *clarinete*

Rocío es una versátil clarinetista especializada en música contemporánea. Completó con honores sus estudios de postgrado en el Royal Northern College of Music, recibiendo una Junior Fellowship y el Diploma Artístico Internacional por parte de Buffet Crampon. En este momento se especializa en interpretación de música contemporánea en la Hochschule der Künste Bern con Ernesto Molinari. Rocío ha participado en cursos como Klangspuren, Impuls y Ulysses Project teniendo la oportunidad de tocar en lugares emblemáticos como el Centre Pompidou y Royamount. Ha trabajado con varias orquestas, entre las que cabe destacar la Orquesta de la Royal Opera House, BBC Symphony Orchestra, BBC Philharmonic Orchestra, BBC Concert Orchestra, Liverpool Philharmonic, Hallé Orchestra y la Orquesta Sinfónica de Madrid.

Emma Richards – *viola*

Nacida en el noreste del Reino Unido, Emma Richards es reconocida internacionalmente como solista y en el ámbito de la música de cámara. Completó sus estudios en el Royal Northern College of Music antes de recibir la beca Countess of Munster Musical Trust para continuar estudios de postgrado en la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst en Frankfurt. Esta temporada Emma ha tenido la oportunidad de tocar en Luxemburgo, Estados Unidos, Suiza, Austria y el Reino Unido. Colabora habitualmente con agrupaciones como soundinitiative (Paris), Ensemble Interface (Frankfurt) y Ensemble Lemniscate (Basel). Ha participado en la grabación de varios CDs del sello Another Timbre, con gran éxito por parte de la crítica. Entre sus nuevos proyectos se incluye una segunda residencia en la Universidad de Harvard y la grabación de estrenos del compositor británico John Croft. Desde una perspectiva de compromiso social, Emma está involucrada con numerosos proyectos que acercan la música al sistema público de salud, las prisiones, los refugiados, etc.

Alice Purton – *violonchelo*

Natural de Londres, Alice Purton es una reconocida intérprete de música de cámara, música contemporánea e improvisación. Completó un máster en interpretación en el Royal College of Music in 2010 bajo la tutela Melissa Phelps. Antes de esto, Alice estudió con Karine Georgian y Raphael Wallfisch, siguiendo el programa conjunto del Royal Northern College of Music y la Universidad de Manchester. Alice ha recibido masterclases de Anssi Karttunen (Acanthes) y Lucas Fels (Britten-Pears Young Artist Programme). Aparte de su trabajo con Distractfold, Alice es miembro del Trio Atem desde 2007. Colabora habitualmente con Plus Minus Ensemble y es la cellista del Chagall Piano Quartet (finalistas en la reciente “St. Martin-in-the-Fields chamber music competition”). En 2015 fue invitada a colaborar con Mark Knopfler y Aisha Orazbayeva. Alice ha participado en varias grabaciones entre las que cabe destacar ‘The Music of Making Strange’ (Alex Hills) y ‘pneuma’, una colección de obras de Martin Iddon bajo el sello Another Timbre.