

L'ASCOLTO ITINERANTE

Prima mondiale

26 GIUGNO 2018 - ORE 19:30
REAL ACADEMIA DE ESPAÑA EN ROMA

Abel Paúl, borsista della Reale Accademia di Spagna a Roma nel presente corso 2017-2018 presenta il suo progetto finale: *L'ascolto itinerante*. Ognuna delle opere di questo concerto è intimamente relazionata con l'acustica e l'identità architettonica degli spazi concreti dell'Accademia. Oltre ad un processo complesso d'ascolto (costruito in base alle relazioni musica e spazio così come tutta una serie di riferimenti ed eco strutturali tra le sue opere), il concerto implica un itinerario concreto attraverso l'edificio. L'ascoltatore incontrerà le opere lungo il suo cammino. Queste funzionano come iati sonori nello spazio, riformulando la nostra percezione momentanea del luogo e creando progressivamente una mappa sonora nella quale la memoria costruisce man mano nessi e vincoli particolari durante il percorso.

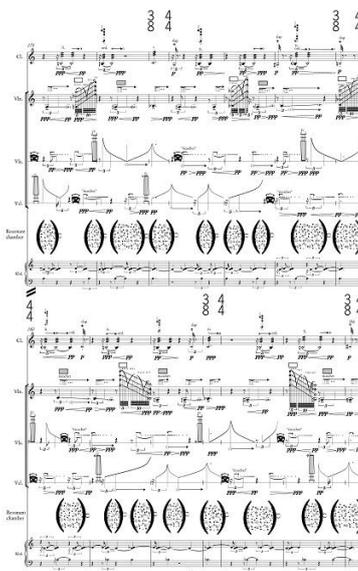
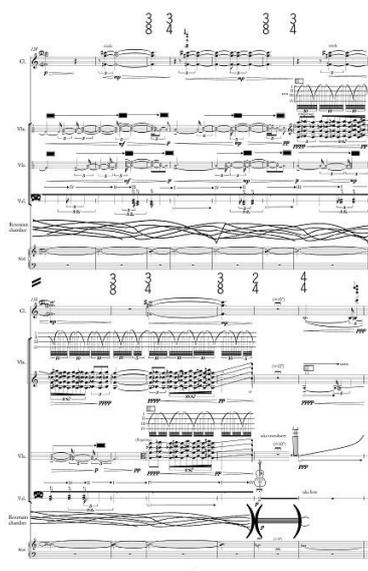
Programma

QUIMERA Y FANTASMA
Chiostrò superiore

MANO Y CUERDA
Salone dei ritratti

PLIEGUE E INTERIOR
Tempietto di Bramante

TIERRA Y CENTRO DE LA TIERRA
Chiostrò inferiore

Quimera y Fantasma - Chiostro superiore

In quest'opera il suono preregistrato del sassofono è proiettato sul vetro delle finestre della galleria attraverso degli altoparlanti di superficie. Il vetro conduce e filtra il suono. A sua volta grazie alla sua trasparenza, crea le sensazioni che i materiali sonori accedano dall'esterno. Metaforicamente il suono attraversa il cristallo come lo fa la luce. Quest'opera presenta un alto grado di complessità poiché dentro la campana del sassofono si colloca un altoparlante circolare. In questo modo, lo strumento stesso, attraverso il cambio di posizioni, si converte in un filtro dei materiali proiettati verso il suo interno. Così l'interprete emette suoni in modo idiomático, proiettandoli fuori dallo strumento. Questa doppia direzionalità del flusso sonoro crea una nuova materialità e una riformulazione dello strumento in base alla duplicazione e al filtraggio costante della sua stessa identità.

Mano y Cuerda - Salone dei ritratti

In questa composizione il pianista mette in contatto le corde dell'interno dello strumento con materiali preregistrati emessi attraverso un altoparlante trasduttore. Questi materiali sono definiti da eco di altre opere e da frammenti del *Trattato di Architettura* di Vitruvio (nei quali discute la relazione tra la tensione delle corde, i semitono e gli *echeia*, contenitori di eco). il piano si trasforma precisamente in un *echeia*, in una cassa di risonanza che amplifica materiali diversi e in cui le diverse corde vibrano e rispondono in modo diverso in base ai suoni proiettati sulle stesse.

Pliegue e Interior - Tempietto di Bramante

In quest'opera il tempietto del Bramante è utilizzato come una grande cassa di risonanza. Un altoparlante si colloca all'interno del tempietto, orientato verso la parte posteriore dell'edificio. In questo modo, il suono è riflesso dalla struttura cilindrica ed esce attraverso la porta frontale. Di fronte a questa porta, due percussionisti azionano un paio di lamine di metallo su cui si proiettano gli stessi materiali che all'interno del tempietto. Le lamine di metallo agiscono come specchi curvi nei quali, attraverso l'uso di tecniche e livelli di curvatura diversi, si riflettono e deformano i suoni trasmessi. In questo modo si crea un dialogo tra l'interno e l'esterno del tempietto basato sulle corrispondenze sonore, eco e processi di distorsione.

Tierra y Centro de la Tierra - Chiostro inferiore

Quest'opera esplora simultaneamente due spazi ben diversi connessi tra loro da una piccola apertura. I musicisti eseguono l'opera nel chiostro, in uno dei lati. Sotto di loro, sostenendo il suolo, si nasconde una grande cisterna romana. Questa cisterna è utilizzata come un'immensa cassa di risonanza in cui si amplifica, per mezzo di un altoparlante, il suono preregistrato degli strumenti situati sulla superficie. Il suono della cisterna sale fino a sopra attraverso una piccola botola, proiettandosi verso l'esterno e interagendo con i musicisti in diversi modi. In questo modo si costruiscono progressivamente, attraverso il suono, relazioni tra natura acustica di questi spazi fisici e diversi livelli del processo d'ascolto.

Abel Paúl

Formatosi nel conservatorio di Amsterdam, la Universität der Künste de Berlin, la Universidad de Huddersfield e in diversi corsi internazionali. Le sue opere sono state premiate con vari riconoscimenti tra i quali va sottolineato Il primo premio "Xavier Montsalvatge" della Fundación SGAE-CDMC (2016), Musiktheaterwettbewerb Darmstadt (compositore selezionato), Ayudas a Investigadores e Creadores Culturales del BBVA (2014), SUYAL Award (2014), Premio del CDMC (2010), Salvatore Martirano Award (2008), E menzioni d'onore nella Gaudeamus Muziekweek (2013), Anything goes Prize (2013) e il Mauricio Kagel Wettbewerb (2010). È stato compositore residente nella Künstlerhaus Lauenburg, la Ligeti Academy e nel IV forum per i compositori dell'Ensemble Aleph. Ha ricevuto incarichi di numerosi festival quali l' Holland Festival, Darmstadt Ferienkurse, Münchener Biennale, ISCM World Music Days, Mixtur ecc. La sua musica è stata interpretata da gruppi di prestigio quali: Nieuw Ensemble, Asko Ensemble, Nickel, Klangforum Wien, Distractfold, Ensemble Aleph, MDI ensemble, Plural ensemble, Adapter, Neue Vocalsolisten Stuttgart, Insomnio Ensemble, ETET, Sond'Arte electric ensemble, Staatsorchester Darmstadt etc. La sua musica è stata interpretata in numerosi festival internazionali d'Europa, Israele e America Latina.

GRUPPI E MUSICISTI

Pedro Pablo Cámara Toldos – *sassofono*

Si forma con interpreti come Marcus Weiss, F. Rados, S. Azzolini, R. Schmidt o E. Feltz nella Hochschule für Musik di Basilea (Svizzera). Realizza studi in storia e scienze della musica e pedagogia nell' Università complutense di Madrid e rispettivamente nell'università della Rioja. La musica da camera è il gran perno della sua carriera che lo porterà a formare vari gruppi con i quali ha avuto l'opportunità di partecipare a numerosi festival in Europa e in America. È membro di Tamgram Project, Opera Lab Berlin, IVORY&REED, Neophon Ensemble e Art Sound Quartet con cui ha partecipato a festival come: Festival Internacional Cervantino (Messico), Darmstadt Ferienkurse (Germania), Klangwerkstatt Festival (Berlino), Impuls Academy (Austria), Festival de Lucerna, ecc. Ha ricevuto più di 20 premi in concorsi internazionali tra cui Il premio nel BOG competition di Basilea, 2° premio nel 38 Concurs de musique Lyceum Club, due primi premi in Nicati de Luze en Lausanne, 3° nella Orpheus Competition, primo premio nel Kiefer Hablitzel Musikpreise, ecc. Attualmente è professore nel CSKG di Madrid e nella ICMS di Basilea.

Haize Lizarazu - *pianoforte e tastiera midi*

Naturale di Donostia studia pianoforte nella scuola superiore di musica di Catalogna (ESMUC) con il professore Pierre Reach dove ottiene il suo titolo Superiore nelle più alte qualificazioni. Dopo aver ricevuto lezioni di perfezionamento per mano di Kennedy Moretti continua i suoi studi nella Hochschule für Musik di Basel (Svizzera) dove realizza il master di specializzazione in musica contemporanea ricevendo lezioni di piano da Claudio Martinez- Mehner. Inoltre si è formata in differenti corsi specializzati nel repertorio contemporaneo come Impuls Academy o Darmstadt Ferienkurse. È membro del gruppo Zone Experimentale e del Tamgram Project. È stata premiata in numerosi concorsi di musica tanto da solista come da camera. Tra di loro bisogna sottolineare il primo premio nel Concurso Nacional de Música camera "L'Escola de Música de Barcelona", primo premio nel Concurso Nacional de Música (specialità di musica da camera) "Jóvenes Músicos de Euskadi", 2° Premio nel Concurso Nacional de Música de Cámara "Ciutat de Manresa", 2° Premio nel Concurso Internacional de Piano "Ciudad de San Sebastián", etc. Ha suonato in cicli di concerti come: Música-Musika nel Palacio Euskalduna de Bilbao, Palau de la Música Catalana (Barcellona), Encontre Internacional de Compositors (Mallorca), Lauenburg Künstlerhaus (Lauenburg, Germania), Gare du Nord (Basel, Svizzera), Basel Stadt Casino o Dampfzentrale (Berna), etc.

reConvert Project (V́ctor Barceló e Roberto Maqueda)

reConvert Project si basa nel processo di creazione come unica finalit́ della sua esistenza. Con questa premessa, lavorano attivamente con compositori come Georges Aperghis, Mathias Spalinger, Michael Maierhof, Jürg Frey, Jesús Torres, Jose María Cué. Ha battezzato piú di una decina di opere scritte per la formazione di compositori emergenti giovani. Hanno suonato in numerosi festival in Europa e latinoamerica. Nei suoi prossimi progetti continua la prima edizione della stagione fissa di concerti reC_NEXO che si sta svolgendo a Madrid dallo scorso mese di ottobre (con la partecipazione di tre giovani voci della composizione del nostro paese: Alberto Bernal, Óscar Escudero e Abel Paúl) cosí come la registrazione di un DVD monografico con il compositore danese Simon Steen-Andersen.

V́ctor Barceló - *percussione*

È un percussionista canario che ha incentrato il suo lavoro nella sperimentazione con differenti formati di concerto e nell'uso del multimedia per creare esperienze che esulino dal piano acustico. La musica che presenta nei suoi progetti personali è molto influenzata dalla tecno, il free jazz e il noise. Negli ultimi anni ha presentato il suo lavoro in alcune grandi metropoli come New York, Buenos Aires, Tokyo, Londra Berlino, grande quantit́ di paesi europei e tour in America Latina. È membro del gruppo This|ensembleThat e del gruppo clapTON a Londra. Tra il 2014-2016 fu professore di percussioni nel Conservatorio Superior de Música de Canarias.

Roberto Maqueda - *percussione*

Naturale di Badajoz, Roberto è un percussionista interessato nello sviluppo di nuovi discorsi in nuovi contesti. Negli ultimi anni ha studiato con Christian Dierstein a Basilea, cosí come con Fred Frith (improvvisatore). Inoltre recentemente ha cominciato una serie di progetti guidati da Håkon Stene. I suoi progetti principali con reConvert project, un duo di percussioni che forma insieme a Victor Barceló , con cui condivide la stessa filosofia di lavoro. Sta attualmente sviluppando un nuovo concetto di gruppo chiamato Y-Band che vedrà la luce nel 2018. Lavora inoltre nello sviluppo di nuovi pezzi per la percussione solista e musiche elettroniche. Questo progetto si chiama expandING_percussion.

Distractfold

Basato a Manchester (Regno Unito), il Distractfold è un collettivo di interpreti, compositori e programmatori appassionati di musica e cultura contemporanea. Nel 2014 Distractfold ha ricevuto il prestigioso premio Kranichstein di interpretazione nel Festival di Darmstadt. Nel 2016/17 organizzarono il festival Cut and Splice a Manchester e hanno collaborato con artisti e gruppi prestigiosi come Mivos Quartet, the Noise Upstairs, Wet Ink Ensemble, ecc. La sua attivit́ professionale li ha portati per tutto il mondo includendo festival come Darmstadt (Germania), KLANG Festival (Danimarca); NeoArte New Music Festival (Polonia); Outer Ear Series at the Experimental Sound Studio (EEUU), Kammer Klang (Regno Unito), ecc. Sono stati invitati a dare corsi di formazione e lezioni di lettura nelle Università di Huddersfield, Harvard, Stanford University, Brunel University, Royal Northern College of Music, Ithaca College e la Architectural Association di Londra.

Linda Jankowska – *violino*

Co-fondatrice e direttrice esecutiva della Distractfold-Ensemble. A parte il suo lavoro come violinista e professoressa, ha organizzato e commissionato festival come il Cut and Splice (2017) a Manchester. Negli ultimi anni ha lavorato come violinista con Ensemble Interface, ha collaborato all'inaugurazione di varie opere e progetti interdisciplinari con il New Movement Collective (casting traces) e Sidi Larbi Cherkaoui (Sutra). Da ottobre del 2014 realizza un dottorato in interpretazione contemporanea nell'università di Huddersfield. Linda è professoressa di violino nel Leeds College of Music (Royal Northern College of Music). La sua inclinazione alla musica contemporanea è dovuta alla sua partecipazione al Lucern festival Academy (2007- 2008).

Rocío Bolaños – *clarinetto*

Rocio è una versatile clarinettista specializzata in musica contemporanea. Completò con onori i suoi studi di Laurea nel Royal Northern College of Music, ricevendo una junior fellowship e il diploma artistico internazionale da parte di Buffett Crampon. In questo momento si specializza nell'interpretazione di musica contemporanea nella Hochschule der Künste Bern con Ernesto Molinari. Rocio ha partecipato a corsi come Klangspuren, Impuls e Ulysses Project avendo l'opportunità di suonare in luoghi emblematici come il centro Pompidou e Roy Amount. Ha lavorato con varie orchestre tra cui bisogna sottolineare l'orchestra della Royal Opera House, BBC Symphony Orchestra, BBC Philharmonic orchestra, BBC Concert Orchestra, Liverpool Philharmonic, Hallé Orchestra e l'Orchestra Sinfónica de Madrid.

Emma Richards – *viola*

Basata a nord est del Regno Unito, Emma Richards è conosciuta internazionalmente come solista nell'ambito della musica da camera. Completò i suoi studi nel Royal Northern College of Music prima di ricevere la borsa Countess of Munster musical Trust per continuare gli studi di laurea nella Hochschule für Musik und Darstellende Kunst di Francoforte. Questo periodo Emma ha avuto l'opportunità di suonare in Lussemburgo, Stati Uniti, Svizzera, Austria e Regno Unito. Collabora abitualmente con gruppi come Soundinitiative (Parigi), Ensemble Interface (Francoforte) e Ensemble Leminscate (Basel). Ha partecipato alla registrazione di vari CDs della casa discografica Another Timbre, con gran esito da parte della critica. Tra i suoi nuovi progetti è inclusa una seconda residenza nell' Università di Harvard e la registrazione degli esordi del compositore britannico John Croft. Da una prospettiva del compromesso sociale Emma è coinvolta in numerosi progetti che avvicinano la musica al sistema pubblico della Salute, le prigioni i rifugiati etc.

Alice Purton – *violoncello*

Batata a Londra, Alice Purton è un'interprete riconosciuta di musica da camera, musica contemporanea e improvvisazione. Completò un master in interpretazione nel Royal College of Music nel 2010 sotto la tutela di Melissa Phelps. Prima di ciò Alice studiò con Karine Georgian e Raphael Wallfisch seguendo il programma del Royal Northern College of Music e dell' Università di Manchester. Alice ha ricevuto masterclasses di Anssi Karttunen (Acanthes) e Lucas Fels (Britten-Pears Young Artist Programme) . Oltre al suo lavoro con Distractfold, Alice è membro del trio Atem dal 2007. Collabora abitualmente con Plus Minus ensemble ed è la violoncellista del Chagall Piano Quartet (finalisti nella recente "St. Martin-in-the-Fields chamber music competition"). Nel 2015 fu invitata a collaborare con Mark Knopp e Aisha Orazbayeva. Alice ha partecipato a varie registrazioni tra cui " the music of making strange" (Alex Hills) e "pneuma", una collezione di opere di Martin Iddon sotto il marchio Another Timbre.