

CAIXA CATALUNYA
OBRA SOCIAL

Residencia de Estudiantes

PATRIMONIO EUROPEO
EUROPEAN HERITAGE
PATRIMOINE EUROPEEN

MAESTROS & DISCÍPULOS

III CICLO DE CONCIERTOS

III CICLO DE CONCIERTOS

★ **ESTRENOS** ★
EN LA RESIDENCIA

MAESTROS
& DISCÍPULOS

MARZO DE 2009
EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

Alban Berg

MARZO

22

**Segundo concierto
para trío y clarinete**

Programa

I

Alban Berg

Cuatro piezas para clarinete y piano, op. 5

Demián Luna Procupez

Dos interludios (1)

Piano

Benet Casablancas

Introducción, cadenza y aria

Clarinete, violín, violonchelo y piano

II

Alban Berg

Adagio del Kammerkonzert

Clarinete, violín y piano

Benet Casablancas

Dos piezas para clarinete y piano (1)

Demián Luna Procupez

*Una música ofrecida***

Clarinete, violín, violonchelo y piano

INTÉRPRETES

ENSEMBLE MADRID

José Luis Estellés, clarinete

Mauro Rossi, violín

Jorge Fanjul, violonchelo

Gustavo Díaz-Jerez, piano

Miquel Villalba, piano

** Estreno absoluto. Obra encargo. (1) Miquel Villalba

NOTAS AL PROGRAMA

De tanto en tanto, nos suceden cosas maravillosas que nos estimulan a crecer y a mantenernos ligados firmemente al camino y a la lucha cotidiana que es la vida; y dirigirla —o al menos intentarlo— hacia ese objetivo que en un tiempo de niño uno vislumbró casi como una revelación.

Una de esas cosas maravillosas es este ciclo de conciertos, ideado y organizado por la Residencia de Estudiantes de Madrid: *Estrenos en la Residencia. Maestros y discípulos*. Este ciclo me da la posibilidad —y a otros jóvenes compositores que tengan la suerte de participar en él— de cumplir un sueño que fue forjándose, como un deseo vivo, desde los tiempos de aquella revelación: compartir programa con mis «grandes maestros».

Alban Berg

Las *Cuatro piezas para clarinete y piano*, op. 5, escritas en 1913 y estrenadas el 17 de octubre de 1919 en un concierto de la Verein für musikalische Privataufführungen in Wien (Sociedad para las Interpretaciones Musicales Privadas en Viena), fundada por Arnold Schönberg, son las primeras composiciones que dedicó a su maestro. Esta obra, estrictamente atonal, data de la misma época en que, junto con Schönberg y Anton Webern, experimentaba con la forma breve, desafiando su capacidad de síntesis. Este momento particular de búsqueda, compartido por Schönberg y sus dos discípulos, queda eviden-

ciado por las palabras de Adorno: «Las piezas [de Berg] para clarinete son producto de una transformación del dinamismo en estatismo, del propio tiempo detenido. Cada una de ellas no dura más que un instante, como el op. 19 de Schönberg y el op. 11 de Webern».

Desde el punto de vista formal parecen absolutamente libres. Adorno establece una relación de las piezas con la sonata clásica en cuatro movimientos: «Los cuatro movimientos de la sonata (*Allegro*, *Adagio*, *Scherzo* y *Finale*) reaparecen rudimentarios y disminuidos; claro que la tripartición se transcribe en cada uno de ellos de una manera nueva y sorprendente».

La primera pieza, *Mässig* (moderado), suple al *Allegro* (basándonos en el análisis de Adorno). La segunda, *Sehr langsam* (muy lento), corresponde a un adagio, y está inspirada en la segunda pieza de las *Klavierstücke*, op. 19, de Schönberg, en las terceras mayores en *ostinato*. La tercera pieza, *Sehr rasch* (muy rápido), a modo de intermedio ligero y breve, es un *Scherzo* en miniatura. La última pieza, *Langsam* (lento), es una grandiosa página de atmósfera enrarecida y compleja escritura.

Una música plena de lirismo. Densidad expresiva condensada en una forma breve, sintética, pero plena de contenido. Una música viva, actual, que, como la música de los grandes maestros, goza del privilegio de «lo eterno».

Demián Luna Procupez

Los *Dos interludios*, acabados en noviembre de 2008, contrastan vivamente el uno con el otro, pero persiguen un mismo objetivo: aprovechar al máximo las posibilidades técnicas y expresivas del instrumento, adaptadas al mundo poético propio de cada pieza y de la obra en su conjunto. El propósito inicial es el lirismo, la posibilidad de adaptación y transformación de su concepto, según las necesidades del material.

El primer interludio, *Largo*, es de ambiente calmo, relajado, *quasi cantabile*, simple, transparente. Funciona de preludio al segundo interludio, preparando el terreno para que éste, algo más extenso y ambicioso pianísticamente, pueda sonar en todo su esplendor. Se suceden resonancias, colores, brillos, siempre tranquilos y expresivos, con pequeñas intromisiones de un ambiente más tenso y visceral más propias de la pieza siguiente.

Poco mosso, ma con spirito, el segundo, es un *Interludio, quasi cadenza*. Una pieza virtuosa, escrita a la manera de cadencia de concierto, en donde se abandona totalmente el carácter calmo, casi contemplativo, del interludio anterior y se sumerge en un ambiente más tenso, brusco, fugaz, visceral. Ráfagas a través del piano, explotación de los diferentes registros, cambios violentos, pero siempre con el lirismo como objetivo, que por momentos intercala compases de intención melódica, como de tensa espera, para luego dar paso otra vez al vértigo, desvaneciéndose todo de golpe en un final fugaz.

Benet Casablancas

Introducción, cadenza y aria, para violín, clarinete en si bemol, violonchelo y piano, fue escrita entre los meses de junio y julio de 1993. La obra, que comprende un único movimiento y que tiene una duración aproximada de once minutos, responde a un encargo del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea de Madrid con destino a la novena edición del Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante, y está dedicada a los miembros del Grupo Manon (José Luis Estellés, Víctor Ambroa, Amparo Lacruz y Andreu Riera), artífices de su estreno dentro del referido certamen. La obra se inscribe en un periodo que marca un giro significativo en la producción del autor, del que la colección de los *Epigramas* (que abraza varias obras para diferentes formatos, del piano a la orquesta, pasando por diversas formaciones camerísticas) constituye su referente más conocido, y que se traduce en una creciente diferenciación del material armónico, el uso de texturas tímbricas muy elaboradas y preciosistas, junto con diseños formales de gran concisión y *tempi* y carácter muy contrastados, donde la energía y complejidad rítmica de ciertas páginas convive con la expresión más calmada de otras, así como en una escritura instrumental de marcado virtuosismo. *Introducción, cadenza y aria* comparte algunos de estos rasgos. Tres secciones principales se suceden sin apenas solución de continuidad con gran dinamismo expresivo, cuidado tratamiento rítmico y

temático, delicada calibración de dinámicas y abundantes contrastes de texturas y color. Como apunta Jorge de Persia, los materiales sonoros fluyen con variedad tímbrica y los cuatro instrumentos gozan de pasajes de bello protagonismo y concluyen su discurso en un final muy transparente. Se inicia con empuje —tema *scherzando* y respuesta lírica— y sigue una *cadenza* centrada en el piano dispuesta simétricamente en tres partes, con un breve interludio central, que recupera material de la introducción. Culmina con el *aria*, auténtico vértice hacia el que converge la obra entera, lírica y *cantabile*, y concluye con un sostenido canto general, de naturaleza extática y contemplativa, que se desvanece lentamente en el registro sobreagudo, de manera casi inmaterial, hasta los límites del propio silencio. En el ánimo del autor pesaron las circunstancias que rodearon el estreno, que habría un programa completado por el *Cuarteto para el fin de los tiempos* de Messiaen, del que aquella quiso constituirse en alguna medida en pórtico, voluntad que se hace patente en la progresiva rarificación sonora operada en sus últimos compases que parecen abocar de manera natural a la obra del maestro francés, de la que llega a evocarse fugazmente —y a modo de homenaje— una de sus inflexiones más características.

Alban Berg

Adagio del Kammerkonzert. El *Concierto de cámara para piano, violín y trece instrumentos de viento* (1923-

1925) es el trabajo inmediatamente posterior a la ópera *Wozzeck* del compositor vienés. Lo escribió con motivo del cincuenta aniversario de su amigo y maestro Arnold Schönberg, a quien está dedicado. Según declaraba el propio Berg, la incitación para componer un concierto tuvo su origen en Schönberg.

Es la primera de una serie de composiciones sin número de opus, y es indiscutible que constituye el arquetipo de todo lo que compuso posteriormente. Es la obra más extensa y ambiciosa del legado instrumental de Berg; de exuberante riqueza y de extraordinaria dificultad, tanto en lo que respecta a la ejecución como a la comprensión.

Con el *Concierto de cámara*, Berg deseaba rendir homenaje a la amistad que le unía a su maestro y fiel compañero Anton Webern. El *motto* inicial está escrito para tres instrumentos. Aparecen los nombres de sus dos homenajeados amigos junto al suyo por traslación, dentro de lo posible, de las letras del alfabeto que conforman esos nombres a escritura musical. Este *motto* presenta, en forma concentrada, la mayoría de los motivos melódicos de la obra. En la carta de dedicatoria a Schönberg, Berg señalaba: «un concierto es precisamente la forma artística en la que no sólo los solistas [...] tienen la ocasión de mostrar su virtuosismo y su brillantez, sino también el autor». En 1935 Berg arregló este *Adagio* central de su *Concierto de cámara para clarinete, violín y piano*.

Según palabras de Boulez, lo más fascinante de la personalidad musical de Alban Berg es la combinación

de un inmediato poder de expresión con una excepcional firmeza de estructura. Su música es una reflexión tanto de su personalidad como de la época en la que vivió.

Benet Casablancas

Dos piezas para clarinete y piano. El presente díptico agrupa las dos piezas escritas para la formación instrumental de clarinete y piano, dispuestas según la sucesión de movimientos lento-rápido; disposición que el autor recomienda especialmente y que, por su carácter contrastante y duración cercana a los diez minutos, ha beneficiado su gran difusión.

1. *Poema*. Fechado en 1996, constituye una transcripción, realizada por el propio autor y con pocas modificaciones, de la canción «És per la ment...», para voz y piano, escrita en 1993 sobre un bello texto del insigne poeta catalán Josep Vicenç Foix. La obra, que define una curva formal muy clara, responde a su origen poético, como se manifiesta en su carácter marcadamente lírico y reflexivo, dentro de un clima general sereno y amable que sólo puntualmente da paso a pasajes teñidos de una expresión más impulsiva y pasional, hasta alcanzar su extinción final, en un clima nocturno y estático, de gran recogimiento emocional. De la presente obra existen también sendas versiones para viola y piano y para saxo contralto y piano, formatos todos ellos que le han valido asimismo una gran notoriedad.

II. *Moment Musical*. Obra compuesta en el invierno de 2000 por petición del clarinetista Josep Sancho, a quien está dedicada y quien la estrenó en el Auditorio Enric Granados de Lérida el 2 de febrero de 2001, incluyéndola posteriormente en su repertorio en sus giras por Polonia y Canadá, en abril de ese mismo año. La pieza se desarrolla en un único movimiento, dispuesto en distintas secciones que contrastan tanto por su *tempo* y carácter como por las prestaciones exigidas al intérprete, que en los tiempos vivos alcanzan niveles de un marcado virtuosismo. De ese modo, pasajes rayanos en la improvisación o la *cadenza* y próximos al registro *scherzando*, conviven con otros de naturaleza más lírica e intimista, de amplia línea *cantabile* y ancha gama dinámica, y que ponen de manifiesto la rica idiosincrasia y recursos técnicos y expresivos del instrumento solista. El piano, lejos de ser mero acompañante y con una escritura preciosista y muy trabajada, participa plenamente del flujo discursivo, en constante diálogo con el clarinete.

La música de Casablanacas evidencia siempre una impecable factura, profunda sabiduría, refinado gusto y permanente búsqueda en la evolución de su lenguaje.

Demián Luna Procupez

Una música ofrecida es una pieza para clarinete, violín, violonchelo y piano, encargo de la Residencia de Estudiantes para el presente ciclo y dedicada a mi maestro, Benet Casablanacas, como obsequio de cumpleaños en su

53º aniversario. Es un humilde, pero muy sentido homenaje a quien me ha guiado y acompañado estos últimos años en este apasionante pero difícil camino. Intenta ser un homenaje a la sabiduría, a la humildad y a la generosidad; cualidades que, entre otras, definen a Casablanacas.

Música transparente, cristalina, pero de complejos entretejidos. La sección inicial, estática, de ambiente enrarecido y tensa calma, semejante a la que da origen a las cosas en espera del momento, el golpe en la mesa, el estallido que desacomode todo y haga que esas cosas comiencen a moverse, a transitar en busca de nuevos horizontes, nuevos lugares donde reposar, da origen a la sección rápida. Momentos de duda, de vértigo, de derrumbamiento y reanudación hasta llegar al fin al punto culminante, al objetivo deseado, o al menos momentáneo, que da paso a la calma, a la reflexión. Esta es la sección más lírica de la pieza. Sincero y sentido homenaje a la bondad, a la ternura y a la generosidad. Construido en base a las alturas derivadas de las letras del nombre de mi maestro, BENet CASaBLaNcaS (si bemol, mi, fa/do, la, si, si bemol, fa sostenido, fa, si). A esta sección sigue un recuerdo del inicio, a manera de reexposición del carácter inicial, donde todas las cosas conseguidas, aprendidas, se ponen en duda para romper y continuar la búsqueda. La composición finaliza con un nuevo homenaje, esta vez al maestro vienés Alban Berg, a su obra, a su vida dedicada al trabajo, a la música.

Demián Luna Procupez

BENET CASABLANCAS, MAESTRO

Nació en Sabadell en 1956. Se formó en Barcelona y Viena, donde trabajó con Friedrich Cerha y Karl Heinz Füssl. Es licenciado en filosofía y doctor en musicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha desarrollado una intensa actividad pedagógica en distintos conservatorios y universidades de toda España, Europa y Estados Unidos. Desde 2002 es director del Conservatorio Superior de Música del Liceo. Sus obras, distinguidas con numerosos premios y encargos, son interpretadas regularmente por prestigiosas orquestas y grupos en Europa, América y Japón. Es autor del libro *El humor en la música* (2000) y colabora con distintos medios especializados. Entre los numerosos

premios nacionales e internacionales que ha obtenido se encuentran: el Ciudad de Barcelona, el Musician's Accord de Nueva York, el Nacional del Disco del INAEM, el de la Fundación Juan March, el Composer's Arena de la Fundación Gaudeamus de Ámsterdam, el Ferràn Sors y el Óscar Esplá. En 2007 fue distinguido con el Premio Nacional de Música que otorga la Generalitat de Catalunya. Su amplia producción, presidida por la búsqueda de una radical independencia personal y estética, abarca los géneros y formatos más diversos, destacando el equilibrio entre rigor constructivo y fuerza expresiva, temple dramático y registro lúdico. En sus obras más celebradas conviven un lenguaje armónico progresivamente luminoso, la viveza rítmica, un creciente refinamiento tímbrico y el virtuosismo de la escritura instrumental. En 2008 representó a España en los World Music Days de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea en Vilna y la BBC Symphony Orchestra estrenó en Londres las *Siete escenas de Hamlet*.

DEMIÁN LUNA PROCUPEZ, DISCÍPULO

Nació en Córdoba, Argentina, en 1975. En 1994 ingresó en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba para cursar la licenciatura en composición musical y continuar sus estudios de piano con María Inés Caramello. Posteriormente amplió los de armonía, contrapunto y composición con Pablo de Giusto.

En 2002 se trasladó a Barcelona para aprender perfeccionamiento y especialización musical en composición e instrumentación en el Conservatorio Superior de Música del Liceo, donde fue alumno del compositor Benet Casablancas. Ha asistido como alumno activo a numerosas clases magistrales y cursos de composición impartidos por prestigiosos músicos, entre los que destacan: Jonathan Harvey, Friedrich Cerha, Kaija Saariaho, Luis de Pablo, Hilda Paredes, Joan Albert Amargós y César Camarero. Su obra *Cuatro canciones* recibió el segundo premio en el II Concurso de Composición Vocal Amics del Liceu de Barcelona de 2007. Un año después fue seleccionado para la cátedra de Composición Manuel de Falla (Cádiz) y recibió dos encargos: una obra para orquesta sinfónica para el

Ciclo de Música Española 2009, de la Junta de Andalucía, y otra para piano para el festival de música contemporánea de Barcelona Nous Sons 2009, de la Fundació Privada de l'Auditori i l'Orquestra. En 2008 también recibió el premio Francisco Guerrero Marín del XIX Premio de Jóvenes Compositores, otorgado por el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea y la Fundación Autor. Su música ha sido interpretada en prestigiosas salas, como la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), el Aula Magna de la Escuela de Artes, el Auditorio Deutsche Schule, el Conservatorio del Liceo (Barcelona), el Ateneu Barcelonés y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ha compuesto piezas para instrumentos solistas, de cámara, vocales y bandas sonoras.

Ensemble Madrid

Intérpretes

JOSÉ LUIS ESTELLÉS, CLARINETE; MAURO ROSSI, VIOLÍN;
JORGE FANJUL, VIOLONCHELO; GUSTAVO DÍAZ-JEREZ, PIANO;
MIQUEL VILLALBA, PIANO

El Ensemble Madrid es ya punto de referencia y encuentro entre intérpretes y compositores del circuito de la música actual. Esencialmente programa música de autores con los que trabaja siempre personalmente. El método para dialogar con los compositores y facilitar la interacción se concreta en dos líneas de trabajo principales. Por un lado, como en este caso,

interpreta conciertos de compositores residentes en Madrid o de paso por la ciudad, cualesquiera que sean sus orígenes, estética o trayectorias, con la única limitación de que puedan y quieran colaborar directamente con el Ensemble. Por otro, realiza intercambios con ciudades con las que siente una cierta afinidad. En cada intercambio se hacen dos conciertos con el mismo programa, uno en la ciudad visitada y otro en Madrid, incluyendo obras de autores de ambas ciudades. La fórmula es atractiva tanto para los compositores como para las entidades de gestión del patrimonio musical y difusión de la cultura musical de las dos localidades. Hasta ahora se han interesado por sus proyectos diversas instituciones nacionales e internacionales. La plantilla,

formada con los mejores solistas que trabajan en nuestra ciudad, es flexible y se adapta a las necesidades de cada proyecto. En este concierto participan: el pianista invitado, Miquel Villalba, especialista en música contemporánea; el pianista Gustavo Díaz-Jerez, solista internacional y profesor en Musikene; el violonchelista Jorge Fanjul, profesor de la Orquesta Nacional de España; el clarinetista José Luis Estellés, solista internacional y director de Musikene, y el violinista Mauro Rossi, concertino de la Orquesta Nacional de España.