

A black and white close-up portrait of Benet Casablancas. He is wearing glasses and a light-colored shirt. The lighting is dramatic, with strong highlights on his forehead and nose, and deep shadows on the sides of his face. The background is dark and out of focus.

BENET CASABLANCAS

COMPOSITOR / COMPOSER

Imàgen © Juan Lucas

Josep Pons, Benet Casablanças © Juan Lucas

Vladimir Jurowski, Benet Casablanças © Virginia Casablanças

Benet Casablanças, Kaija Saariaho © Conservatori del Liceu

Jonathan Harvey, Benet Casablanças © Ferran Borràs

Benet Casablanças, George Benjamin © Orquesta Nacional de España

BENET CASABLANÇAS
COMPOSITOR / COMPOSER

CRÍTICAS

“La música de Casablanacas es muy exigente en el sentido dinámico, técnico, de fraseo... pero en las orquestas el músico ve enseguida cuándo tiene delante una gran partitura. Nos volcamos, aunque sea difícil y nos pida una gran energía. Con obras de gran calidad como estas es un auténtico gozo.”

Josep Pons; 2010

“Hay gente muy valiosa que ha sacado partido de una tradición modernista muy fuerte: Benet Casablanacas, formado en Barcelona y Viena, Premio Nacional de Música de la Generalitat de Catalunya de 2007.”

Alex Ross, ‘ABC’; 2009

“Aguda capacidad de síntesis, ganas de escribir ‘música de verdad’: Bravo por estas piezas que hacen desear el conocimiento de otras creaciones del autor.”

Xavier Montsalvatge; 1977

“Benet Casablanacas es un músico con ideas claras, libre, que encuentra su base en lo mejor de la Segunda Escuela de Viena, se salta los dogmatismos de posguerra y aterriza en un territorio propio que ordena magníficamente y abre para que sea compartido y gozado. Su música tiene mucho de pasión, y la elegida para esta celebración de sus 50 años se expande a veces con una energía que pareciera poseer algo de bien controlada eclosión primaveral.”

Luis Suñén, ‘El País’; 2006

“Benet Casablanacas es uno de los raros compositores que admiro por la libertad creativa con que se plantea el lenguaje, la forma y el contenido de una obra; búsqueda constante, sin hacer concesión alguna y creando una música personal que lleva un indiscutible sello de autenticidad. En sus obras se puede reconocer en grado extremo una extraordinaria riqueza de ideas y un auténtico rigor formal que huye de cualquier fórmula gratuita y persigue siempre el concepto musical más puro.”

Joan Guinjoan; 2004

“Una pieza exquisitamente compleja, muy contrastada (pasajes de luminosa transparencia y delicadas texturas se contraponen a otros de gran plenitud sonora y brillante orquestación, produciéndose un juego caleidoscópico de polifonías; las secciones de gran viveza rítmica conviven con episodios líricos y páginas de enorme hondura expresiva). Una obra que se puede calificar como maestra.”

José-Luis López López, ‘Mundoclasico.com’; 2011

REVIEWS

“The work displayed rich, finely wrought contrapuntal textures, with plenty of dramatic excitement and affecting lyricism. Casablanacas’s idiom, often redolent of Henze’s sumptuous translucence, Boulez’s intricacy and even Bir twistle’s weightiness, also echoes a Bergian expressionism. That attests to his twin influences, which, like those of Roberto Gerhard, stem from the Second Viennese School and the ‘Spanish tradition’ of Falla.”

Malcolm Miller, ‘Tempo’; Journal of Cambridge University Press; 2009

“To this mind endowed with such unusual gifts we wish a great success in the difficult walk towards himself and towards news things.”

Friedrich Cerha, ‘Sibila’; 2004

“Spain has not produced very many internationally known high-quality composers since Falla. Casablanacas may be the person to establish such a name for himself. His music shows that he was trained in a heady, complex system somewhat reminiscent of Dallapiccola, but is very interesting and mysterious; compelling to listen to while still quite complex to try to analyze ... [Postlude] contains moments of almost shocking respite like the strange but beautiful string quartet section that emerges temporarily near the end of the work.”

‘ClassicsOnline’; 2010

“A slightly brash (if never truly harsh) language, offset by exuberant gestures that give his piece a celebratory spirit.”

Allan Kozinn, ‘New York Times’; 2012

“Casablanacas is a modernist with an inventive flair and a sure hand at orchestra color and orchestration. His new CD shows a composer in a mature phase, a master of orchestral gesture. This is a fine disk and a welcome addition to recordings of modern Spanish orchestral music.”

‘Gapplegate Music Review’; 2010

“Densely expressive, Casablanacas’s music has become more refined, poetic, and inviting. A study in contrasts, it combines explosiveness with periods of serenity, tiny cells of transparently scored ideas with large orchestral effects.”

Jack Sullivan, ‘American Record Guide’; 2010

“*Dove of Peace* is a virtuosic chamber concerto for clarinet and ensemble conceived as a continuous five-movement span. It traced a journey from idyllic pastoralism through a period of conflict to reach a central lyrical section. An increasingly scherzo-like mood then escalated into a climactic allegro and the work finished with a transcendent epilogue. Casablanacas’s mediation of modal and modernist aesthetics produced music of expressive intensity and structural rigour.”

Helen Thomas, ‘Tempo’; Journal of Cambridge University Press; 2011

BIOGRAFÍA

Nacido en Sabadell (Barcelona), Benet Casablanca es ampliamente reconocido como uno de los compositores españoles más destacados de su generación. Formado musicalmente en Barcelona y Viena, donde estudió con Friedrich Cerha y Karl Heinz Füssl, es también licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en musicología por la misma universidad. Su amplia producción, que abarca los géneros y formatos más diversos, con una particular atención a la música sinfónica, está presidida por la búsqueda de una radical independencia personal y estética. Su música, firmemente enraizada en la gran tradición de la modernidad musical, se distingue por su gran individualidad, complejidad estructural y extraordinaria riqueza de detalle en las texturas. A partir de los años noventa Casablanca centró su atención de un modo creciente en la vertiente armónica y la sensualidad del sonido, la diferenciación tímbrica y el virtuosismo de la escritura instrumental. La crítica ha destacado su preocupación por equilibrar rigor constructivo y fuerza expresiva en el marco de un discurso en que conviven un lenguaje armónico progresivamente luminoso, vivacidad rítmica y lirismo, temple dramático y registro lúdico. Su poder de comunicación y un lenguaje muy refinado en el que conviven, integrados de un modo orgánico y muy personal, un amplio abanico de técnicas y procedimientos, han distinguido a su música con una importante proyección internacional y un amplio reconocimiento tanto por parte del público como de la crítica. Sus obras han sido distinguidas con numerosos encargos y premios (Premio Nacional del Disco del Ministerio de Cultura de España, Premio Nacional de Música de la Generalitat de Catalunya, Premio Ciudad de Barcelona, Musicians' Accord New York, Composers' Arena Amsterdam (Gaudeamus), Fundación Juan March de

Madrid, Jóvenes Compositores de JJ.MM. de Barcelona, Oscar Esplá, Ferran Sors, etc., siendo Finalista del Prix Prince Pierre de Mónaco de Composition), siendo interpretadas regularmente en toda Europa, Canadá, EE.UU., Japón y Latinoamérica por formaciones, solistas y directores de gran prestigio. Entre ellos cabe citar: London Sinfonietta, Ensemble Contemporain de Montréal, Ensemble 13 de Baden-Baden, Orchestre de Chambre de Lausanne, Arditti Quartet, Leipziger Streichquartett, Trio à cordes de Paris, London Philharmonic Orchestra, Deutsches Kammerphilharmonie de Bremen, BBC Symphony Orchestra, Orchestre National de Belgique, NJO of The Netherlands, L'Hermitage State Orchestra Saint Petersburg, Orquesta de Cámara de Munich, Perspectives Ensemble de New York, Ensemble 10/10 de Liverpool, Tokyo Sinfonietta, Notabu Ensemble de Düsseldorf, Nomad Ensemble Japan, Ensemble Modern Akademie, New Juilliards Ensemble, Oberlin Contemporary Music Ensemble, Grupo Encuentros de Buenos Aires, Seattle Chamber Players, Ensemble Reconsil Wien, Plural Ensemble, Trio Arbós, Insomnio Utrecht, Malmö Symfoni Orkester, Orquesta Nacional de España, Filarmónica de Gran Canaria, Sinfónicas de Barcelona, A Coruña, Tenerife, Filarmónica de Galicia, Ciudad de Granada, Comunidad de Madrid, Radio y Televisión Española, etc.

En el año 2008 debutó con la BBC Symphony Orchestra con las *Siete Escenas de Hamlet* y sus *New Epigrams* representaron a España en los World Music Days de la SIMC celebrados en Vilnius. Sus obras se han programado en salas tan emblemáticas como el Musikverein de Viena, el Barbican de Londres, el Palais des Beaux-Arts de Bruselas, el Miller Theatre de la Universidad de Columbia de Nueva York, el Vatroslav Lisinski de Zagreb, la Residencia de Estudiantes, el Círculo de Be-

llas Artes y el Auditorio Nacional de Madrid, el Gran Teatre del Liceu, Palau de la Música y L'Auditori de Barcelona y en importantes festivales: Holland Festival, Musica Strasbourg, Biennales de Düsseldorf y Zagreb, Klangspüren Schwaz Tirol, ISCM Music World Days, Lisboa Culturgest, Atempo Caracas, Encuentros de Buenos Aires, Mexico, Stockholm, Weimar, Paris, Warszawa, München, Vancouver, Bolonia, Rotterdam, Frankfurt, etc. En el año 2007 fue galardonado con el Premio Nacional de Música, que otorga la Generalitat de Catalunya, "por conjugar de forma brillante las facetas de músico, compositor y pedagogo".

Desde muy temprano combinó la composición con la docencia y la investigación. Asesor de distintas instituciones y patrono de varias fundaciones, ha publicado numerosos artículos históricos y analíticos (*The New Grove*; *Arietta, Journal of the Beethoven Society of Europe*; *Quodlibet*) y los libros *El humor en la música* (Reichenberger, 2000) y *Notas al margen. Selección de escritos musicales* (Edicions de la Ela Geminada, 2013; en prep.). Ha sido jefe de materias teóricas en distintos conservatorios del país, asesor de la JONDE, director pedagógico de la JONC y profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra. Es requerido habitualmente como jurado en concursos de composición e interpretación musicales europeos desarrollando una intensa labor como profesor invitado en distintos centros de ámbito internacional, entre ellos y desde su fundación, los Cursos de Especialización Musical de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido "Visiting Composer" en los "Cairo Contemporary Music Days 2011". En el año 2002 asumió la dirección del Conservatorio Superior de Música del Liceu. Recientemente ha publicado siete nuevos discos en Naxos (piano, cámara y orquesta), Stradivarius, Anemos, Tritó y Columna Música. Por este último, grabado por la Or-

questa Nacional de España dirigida por Josep Pons, fue nominado en la 15 edición del los "Premios de Música" en la categoría de "Mejor Autor Clásico". En el año 2011 fue distinguido con el Premio "Proyección Internacional" que otorga el Ayuntamiento de Sabadell.

Sus compromisos más recientes incluyen encargos del Miller Theatre de Nueva York (Composer Portraits), Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Ensemble 88 de Maastricht, Festival Atempo Caracas/Paris, Ensemble Cantus Croatia, Orquesta Simfònica del Vallès/AEOS, los pianistas Diego Fernández Magdaleno y Daniel Ligorio, y el guitarrista norteamericano Adam Levin. Entre sus éxitos recientes cabe destacar el estreno mundial de *Darkness visible* por la London Philharmonic Orchestra dirigida por Vladimir Jurowski, el estreno en USA de las *Seis Glosas sobre textos de Cees Nooteboom* por los Seattle Chamber Players y el estreno en España de *Dove Of Peace* por J. Enric Luna y el grupo Modus Novus con dirección de Santiago Serrate, todos ellos en febrero del 2012. Sus próximos encargos incluyen los de la Foundation for Iberian Music de la City University New York (en homenaje a Montsalvatge a estrenar en la Morgan Library de Nueva York), Sax-Ensemble, el proyecto europeo "The Orgelbüchlein Project" (la pieza de órgano *Frisch auf, mein' Seel', verzage nicht*; WP Spitalfields Winter Festival, "In time of trouble", 2012, Tower of London Chapel), y Gran Teatre del Liceu de Barcelona (para la opera *El enigma de Lea*, basada en un libreto original de Rafael Argulló; estreno prev. temporada 2014-2015).

Benet Casablancas ha sido nombrado "Compositor en residencia" de la Orquesta Sinfónica de Barcelona durante el período 2013-2015.

www.benetcasablancas.tk

BIOGRAPHY

Born in Sabadell (Barcelona), Benet Casablan­cas studied music in Barcelona and Vienna, where he worked with, among others, Friedrich Cerha and Karl-Heinz Füssl. He also has a degree in philosophy and a PhD in musicology, both from the Universitat Autònoma de Barcelona. He is widely regarded as one of the leading Spanish composers of his generation, and his wide-ranging oeuvre, covering the most diverse genres and formats, is marked by a quest for radical personal and aesthetic independence. Firmly rooted in the great modernist tradition, his music is notable for its great individuality, structural complexity and extraordinary richness of textural detail. In the 1990s Casablan­cas increasingly focused his attention on harmony, timbral differentiation and instrumental virtuosity. The critics have highlighted his concern for balancing constructional rigour and expressive strength, within the framework of a discourse in which an ever more luminous harmonic idiom co-exists with rhythmic vigour and a strong sense of drama, lyricism and playfulness. The sophistication and highly communicative nature of his music, in which he employs a wide variety of techniques and procedures, have brought him international recognition and both critical and popular acclaim. His works have won him numerous commissions and awards (including prizes given by the Spanish Ministry of Culture, City of Barcelona, Musicians' Accord in New York, Composers' Arena of Amsterdam (Gaudemus), Fundación Juan March in Madrid and Joventuts Musicals de Barcelona; the Òscar Esplà and Ferran Sors Awards; and a place in the final of the Fondation Prince Pierre de Monaco's Composition competition). Casablan­cas's music is regularly performed throughout Europe, Canada, the US, Japan and Latin America by the world's most eminent ensembles, soloists and conductors.

Champions of his music include the London Sinfonietta, Ensemble Contemporain de Montréal, Ensemble 13 Baden-Baden, Orchestre de Chambre de Lausanne, Arditti Quartet, Leipziger Streichquartett, Trio à cordes de Paris, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, BBC Symphony Orchestra, Orchestre National de Belgique, NJO of The Netherlands, L'Hermitage State Orchestra Saint Petersburg, Perspectives Ensemble (New York), the RLPO's Ensemble 10/10, Tokyo Sinfonietta, Notabu Ensemble (Düsseldorf), Munich Chamber Orchestra, Nomad Ensemble (Japan), Ensemble Modern Akademie, New Juilliards Ensemble, Oberlin Contemporary Music Ensemble, Grupo Encuentros (Buenos Aires), Seattle Chamber Players, New Juilliard Ensemble (MoMA), Ensemble Reconsil (Vienna), Plural Ensemble, Trio Arbós, Insomnio (Utrecht), Malmö Symfoniorkester, London Philharmonic Orchestra, Orquesta Nacional de España, Filarmónica de Gran Canaria, the Barcelona, A Coruña and Tenerife symphonies, the Filarmonía de Galicia, and the Ciudad de Granada, Comunidad de Madrid and Radio y Televisión Española orchestras.

In 2008 he made his debut with the BBC Symphony Orchestra and his *New Epigrams* represented Spain at the ISCM World Music Days held in Vilnius. His works have been programmed at such prestigious venues as the Vienna Musikverein, London's Barbican Hall, the Palais des Beaux-Arts in Brussels, Miller Theatre at Columbia University (New York), Zagreb's Vatroslav Lisinski Concert Hall, Madrid's Círculo de Bellas Artes, Auditorio Nacional and Residencia de Estudiantes, and Barcelona's Gran Teatre del Liceu, Palau de la Música and L'Auditori, as well as at such prominent festivals as the Holland Festival, Musica Strasbourg, the Düsseldorf and Zagreb Bien­nales, Klangspüren Schwaz Tirol, Lisbon's Cul-

turgest, Caracas's Atempo Festival, and the festivals of cities such as Buenos Aires, Mexico City, Stockholm, Weimar, Paris, Warsaw, Munich, Vancouver, Bologna, Rotterdam and Frankfurt. In 2007 Benet Casablanca was awarded the Generalitat de Catalunya's National Music Prize, "for combining so brilliantly the facets of composer, musician and pedagogue".

Casablanca has in fact been juggling composing with teaching and research work since the early days of his career. An adviser for various different institutions and patron of several foundations, he has also published numerous historical and analytical articles (in *The New Grove*; *Arietta*, *Journal of the Bee-thoven Society of Europe*; *Quodlibet*), and the books *El humor en la música* ("Humour in music", Reichenberger, 2000) and *Notas al margen*. ("Margin notes. Selected Musical Writings", Ela Geminada, publication scheduled for 2013). He has been head of theory at a number of Spanish conservatories, adviser to the Spanish National Youth Orchestra, educational director of the Catalan National Youth Orchestra and associate professor at the Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. He is also a regular jury member for European composition and performance competitions and maintains a very busy schedule as a guest lecturer at a number of international universities and colleges, including the Universidad de Alcalá de Henares, where he has been involved with the Music Specialisation Courses since their inception. He was Visiting Composer at the Cairo Contemporary Music Days 2011. In 2002 he assumed the direction of the Conservatori Superior de Música del Liceu (Barcelona). Seven new albums of his music have come out in recent years on Naxos (piano, chamber and orchestral works), Stradivarius, Anemos, Tritó and Columna Música. The last of these, a recording of orchestral works performed by the

Orquesta Nacional de España under Josep Pons, was nominated for the 2011 edition of the Spanish Music Academy Awards.

Casablanca's most recent engagements include commissions from the Miller Theatre at Columbia University (Composer Portraits series), Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Ensemble 88 (Maastricht), Atempo Festival (Caracas/Paris), Ensemble Cantus Croatia (26th Zagreb Biennale), Orquestra Simfònica del Vallès (Barcelona)/AEOS, and American guitarist Adam Levin. Recent highlights include the world premiere of *Darkness visible* by the London Philharmonic Orchestra and Vladimir Jurowski, the US premiere of *Six Glosses for sextet* by the Seattle Chamber Players, the world premiere of *Jubilus* by Diego Fernández Magdaleno in Paris, and the Spanish premiere of *Dove of Peace* by clarinettist Joan Enric Lluna and Modus Novus conducted by Santiago Serrate, all of which took place in February 2012. Future projects include new performances of *Dove of Peace* by the Birmingham Contemporary Music Group conducted by Oliver Knussen, and commissions for the City University of New York's Foundation for Iberian Music, Sax-Ensemble and The Orgelbüchlein Project (aimed at completing Bach's unfinished collection; Casablanca's contribution will be *Frisch auf, mein' Seel', verzage nicht*); the world premiere of *In time of trouble* as part of the Spitalfields Winter Festival in December 2012 (in the Chapel Royal, Tower of London) and the world premiere of the opera *El enigma de Lea* (libretto by renowned Spanish writer Rafael Argullol) at the Liceu in Barcelona in the 2015-16 season.

He has been appointed Composer in Residence of the Barcelona Symphony Orchestra for the years 2013-15.

www.benetcasablanca.tk

DOVE OF PEACE – EXTRACT – PAG. 1

Dove of Peace. Homage to Picasso

Chamber Concert Nr. 1 for Clarinet and Ensemble

Carles Riera in memoriam

for Nicholas Cox, with great esteem and admiration

Benet Casablanca

(Tagamanent-Sabadell, 2009/10)

Tranquillo e lontano (♩ = ca. 46)

Flute: Piccolo, muta in Flute

Oboe

Bassoon: pochiss., pp

Horn

Trumpet: sord., pp, ppp

Trombone

Percussion: Triangle, muta in Vibraphone (motor off), muta in Tambourine

Piano: Celesta, ppp, pp

Clarinet solo: ppp, pochiss., poco, cresc.

Violin I: (gliss. sul tr), sul pont., loco, p, ppp

Violin II: ppp, arco sul pont., loco, p, ppp

Viola: ppp, arco sul pont., loco, p, ppp

Cello: ppp, arco sul pont., loco, p, ppp

Double Bass: ppp, ppp, pp, mp

CAREER HIGHLIGHTS

- 1982** Graduates in Music and Philosophy. Moves to Vienna to study with Friedrich Cerha.
- 1989** World premiere of the *Seven Scenes from Hamlet*, commissioned by the Orquestra de Cambra Teatre Lliure. This has since become one of his most widely acclaimed works.
- 1990** Begins the *Epigrams collection*, marking a key moment in the development of his musical idiom.
- 1997** *New Epigrams* recorded by the London Sinfonietta in London, and later premiered in Spain, Belgium, Germany, Russia, Austria, Croatia, Switzerland, the US and Japan.
- 2000** Awarded Doctorate in Musicology by the UAB. Publishes *El humor en la música*.
- 2002** Appointed Academic Director of the Conservatorio Superior de Música del Liceu.
- 2007** Awarded Generalitat de Catalunya's National Music Prize. Begins the *Haiku* collection.
- 2008** Composer portrait concerts held at Vienna's Musikverein and in Madrid, Barcelona and Girona. *New Epigrams* represents Spain at the ISCM World Music Days in Vilnius and the BBC SO gives the UK premiere of *Seven Scenes from Hamlet* in London.
- 2009** *Alter Klang*, Impromptu for orchestra (after Paul Klee), premiered in Holland, Sweden, Belgium and Spain. Arditti Quartet gives world premiere of *String Quartet No.3* and records his complete string quartets and trio. Naxos issue two CDs devoted to his music (chamber and orchestral works).
- 2010** Composer Portraits concert at Miller Theatre of Columbia University, New York. New commissions from the RLPO, Ensemble 88 of Maastricht and Cantus Ensemble of Croatia. Three albums of his works issued by Stradivarius, Tritó and Anemos (ONE, cond. J. Pons).
- 2011** Visiting Composer at the first Cairo Contemporary Music Days and Encuentros (Buenos Aires) festivals; performances of his works at the Zagreb Biennale and Klangspuren Schwaz Tirol. World premiere of *...der graue Wald sich unter ihm schüttelte* (Chamber Concert No.2 for Horn and Ensemble) given by Radovan Vlatkovic and Cantus Ensemble, conducted by Berislav Sipus. New work commissioned by the City University of New York's Foundation for Iberian Music (celebrating the centennial of Xavier Montsalvatge; Morgan Library).
- 2012** World premieres of *Darkness visible* (London Philharmonic Orchestra/Vladimir Jurowski, Barcelona) and *Jubilus* (pianist Diego Fernández, Paris, Hamburg). US premiere of *Six Glosses* (Icebreaker Festival, Seattle). New performances of "Dove of Peace" by the Birmingham Contemporary Music Group conducted by Oliver Knussen. World premiere of *Frisch auf, mein' Seel', verzage nicht* (The Orgelbüchlein Project, London). Begins work on the operas *El Enigma de Lea* (Liceu commission; world premiere scheduled for 2015-16 season) and *Kwaidan*, based on three Japanese ghost tales (Koizumi Yakumo).
- 2013-2015** Composer in Residence of the Barcelona Symphony Orchestra.

MÚSICA DEL CLAROSCURO

Un verano, hace diez años, me dediqué al extraño ejercicio de leer toda la tragedia griega que hemos conservado –Esquilo, Sófocles y Eurípides– como si fuera un solo libro. Fue una lectura fascinante que dejó numerosas huellas en el camino. Podría llenar muchas páginas con su recuerdo. O, por el contrario, sólo una que aludiera a la siguiente pregunta: ¿qué luz es propia de la tragedia o, más precisamente, en qué luz transcurren las tragedias? No es en la oscuridad, como podría suponerse ni tampoco desde luego, en la claridad. Su luz es el claroscuro y ese claroscuro resume a la perfección, con un único trazo, el espíritu de la tragedia.

He recordado esta impresión de aquellos días de enloquecida lectura al escuchar con atención, y con continuidad, la música de Benet Casablanças. Había oído, por supuesto, varias de sus obras en diversa épocas pero esta vez las escuché repetidamente a lo largo de una semana. ¡El claroscuro!, ¡era música del claroscuro!

Evidentemente la música de Casablanças no se identifica con la tragedia, aunque en ocasiones tiene gran fuerza trágica y a menudo –con marcada ironía– tragicómica. Me refiero al paralelismo con aquella luz que, en mi percepción, va acompañado de la paradoja de juzgar el sonido en términos visuales. Pero tengo una justificación: no hay para la música un término que se ajuste al admirablemente matizado chiaroscuro de Leonardo da Vinci.

Sin embargo, el claroscuro al que me refiero no es pictórico –ni fruto de traducir la música en pintura– sino acústico. Para mí la característica esencial de la música de Casablanças es el claroscuro. Si se prefiere la imagen topográfica: música en la encrucijada, música desde la encrucijada.

Resulta extraordinario que logre hacer fructificar un equilibrio tan tenso. Cuando la ti-

niebla amenaza brota la llama, en el peligro de la violencia aparece una repentina ternura. En sus últimas obras Benet Casablanças ha acentuado su maestría para habitar las encrucijadas. Era notable en *New Epigrams* (1997), es sobresaliente en *Tres Epigramas para orquesta* (2001) o en *Celebració* (2001).

Pienso que ese juego esencial de Casablanças, un duelo en el claroscuro, es posible gracias a su doble dominio de la técnica y de la tradición. Tiene, a este respecto, el gusto por la arquitectura diáfana de los mejores compositores recientes de Schönberg a Ligeti o Lutoslawsky. En todas las artes me gusta este sentido dirigido a la cristalización del caos. Casablanças posee este sentido espacial.

Su técnica es apropiada a una determinada perspectiva de la tradición. A diferencia de otros compositores contemporáneos Casablanças reconoce la música como cultura, como subsuelo de diálogos. En consecuencia integra caudales creativos de otras artes, como demuestra en *Set Escenes de Hamlet* (1988-89). Sobre todo, no obstante, es capaz de conversar con la propia tradición musical. Casablanças ha comprendido que la vanguardia siempre ama desesperadamente la tradición y que en ese amor desesperado radica la auténtica actitud vanguardista. Esto le ha alejado de dogmatismos modernos y eclecticismos postmodernos.

La música del claroscuro: el gozo del intersticio, esas horas sutiles de la experiencia en que la respuesta a un enigma no puede ser, afortunadamente, más que otro enigma.

Rafael Argullol

[Publicado en: 'Sibila'; Sevilla, 2004]

THE MUSIC OF BENET CASABLANCAS

We hear a lot from politicians (particularly from across the Atlantic) about “old” Europe at this time. For them it is a term of disapproval, of tiredness and ineffectiveness. For some of us Europeans (including the French foreign minister) it is a term of pride. It means the wisdom of experience and profound culture, so profound that we can, if we wish, wear it lightly; but it will still be there, guiding our behaviour from below like the unshowy current of a deep river.

Benet Casablanças’ music is like that. The past is worn lightly, but it guides from deep down. He has absorbed well the culture of old Europe. There is the wit of Haydn, the polyphony of Schoenberg’s third period, the period when he particularly drew on the clarity of Classical phrase structure while at the same time starting a revolution in music. The past was profoundly present to him, even though people, to his dismay, called him a disruption in music. His teaching showed this clearly, he burrowed deeply under the ground.

Casablanças writes with a similarly guided classic polyphonic clarity that is uncommon these days. There are many strands simultaneously and they all echo each other loosely, parodying and transforming as they go. They combine in coherent harmonies and bounce off chords played by, say, the piano or grouped choirs of sound, so that there is a constant play between line and chord.

The clarity is further enhanced by the symmetries and balance of the phrase structures. Often closure is effected by the clearest sound in atonal music – silence. At any rate, a change of texture will appear quickly and decisively long before anyone gets tired of a set-up. That’s why, perhaps, he is so fond of the epigram form – and most of his movements are short. The epigram states an idea briefly, punchily, with wit even. It leaves something to

be desired, some mystery to do with unpacking its meaning. This is the music of someone who does not wish to labour points: they should be made concisely and then be done with. A musician talking to intelligent, cultured fellows – “old” Europeans.

The vitality and energy of his work is well-known - sudden switches of direction within a very short span give a superbly exhilarating and exuberant quality in the fast movements. The slow movements, though, particularly ones like the second of the *New Epigrams*, or the second of the *Three Epigrams for orchestra* are similarly changeable, but in another altogether different vein. They are softer and more veiled; the bright Spanish light is nocturnal and one hears more blend than brilliant blare. The polyphony here takes on a hierarchical aspect. That is to say, some layers become principal, others are ornamental, decorative. Texture is complex rather than multi-polyphonic (wherein all parts are more or less equal). Atmosphere and mood are subtle and suggestive rather than classically clear, harmonics appear, giving non-tempered pitches. One willingly acquiesces in landscapes of the imagination, with birdsong, perhaps. Even here the form, of the phrases, of the sections, of the movements, remains clear, the attention gripped; but not quite 100% is given, we know there is more to it, below the surface.

I am grateful for Benet Casablanças’ music: and I have no doubt that his students are also grateful for such an imaginatively cultured sensibility in their midst, one with whom the continuities of Western culture will be safe in their spiralling evolution.

Jonathan Harvey (13 Feb. 2003)

[Published in: 'Sibila'; Sevilla, 2004]

ORCHESTRA/SOLOIST(S) & ORCHESTRA

Obertura Festiva (2013) – 11 minutes(s)
2.2.2.2/2.2.0.0/timp./str

Three Interludes for Orchestra (2012)
15 minute(s)
2(pic)2.2(bcl)2/4.3.3.1/timp.2perc/str

Darkness visible (2008) – 17:30 minute(s)
Nocturne for orchestra after Milton/Pessoa
2(pic:pic)2.2(bcl)2/4.3.3.1/timp.2perc/str

CHAMBER ORCHESTRA/SOLOIST(S) & CHAMBER ORCHESTRA (7 or more players)

Dance, Song and Celebration (2012)
8 minute(s)
1.1.1.1/0.0.0.0/pf/str(1.1.1.1.1)

Pastoral. Concertino for Alto Saxophone and Ensemble (2012) – 8: minute(s)
Soloist(s): Saxo Alto
1(pic)0.1.0/0.0.0.0/perc/pf/1.0.0.1.0

...der graue Wald sich unter ihm schüttelte (2011) – 16:30 minute(s) Chamber Concert No.2 for Horn and Ensemble. Soloist(s): Horn
1.1.1.1/0.1.1.0/perc/pf/str(1.1.1.1.1)

Dove of Peace. Homage to Picasso (2010)
17:30 minute(s) Chamber Concert No.1 for Clarinet and Ensemble. Soloist(s): Clarinet in B
1.1.0.1/1.1.1.0/perc/pf(cel)/str(1.1.1.1.1)

Cuatro Apuntes (1998) – 7:30 minute(s)
String Orchestra

CHAMBER ENSEMBLE (2-6 players)

Six Glosses (on texts by Cees Nooteboom) (2010) 14:30 minute(s)
Soloist(s): Speaker optional
1.0.1.0/perc/pf/str(1.0.0.1.0)

SOLO INSTRUMENT

"Frisch auf, mein' Seel', verzage nicht" (2012) 4 minute(s)
(The Orgelbüchlein Project)
Organ

Sí, a Montsalvatge! (2012) – 4 minute(s)
Piano

Tres Piezas (1979/2011) – 7:30 minute(s)
Guitar

Jubilus (2011) – 4 minute(s)
Piano

Lamento. Haiku para Ramón Barce (2010)
2 minute(s) Piano

Passacaglia (2006) – 15 minute(s)
Violin

VOCAL

Retablo sobre textos de Paul Klee (2007)
10:30 minute(s) S, Ms, pf

OPERA

El enigma de Lea (2012-2014)
90 minute(s) Opera in three parts
Text: Rafael Argullol
2S,r, CT + chor + 3(af1:pic)3(ca)3(bcl)3(cbn)/
4.3.3.1/timp.3perc/hp.pf.cel/str

SIX GLOSSES
on texts by Cees Nootboom
-Commissioned by Ensemble 88 in Maastricht-

VI

-"The arrival"-

Benet Casablanca

(2010)

Con moto (♩ ca. 88)

The musical score is arranged in two systems. The first system includes parts for Flute, Clarinet, Percussion (with a Marimba section), Piano, Violin, and Cello. The second system includes parts for Flute (Fl.), Clarinet (Cl.), Percussion (Perc.), Piano (Pno.), Violin (Vl.), and Cello (Vc.). The score is written in 3/4 time and features various dynamics such as *f*, *sf*, *ff*, *fz*, *fp*, and *ff*. Performance instructions include *pizz.* (pizzicato), *arco* (arco), and *ten.* (tension). The score includes slurs, accents, and other musical notations.

REFERENCIAS SELECCIÓN DE LIBROS, ARTÍCULOS Y CRÍTICAS

REFERENCES BOOKS, ARTICLES AND CRITICAL REVIEWS: SELECTIVE LIST

Antich, X. "La hora de Casablanacas". Barcelona: La Vanguardia, Cultura/s, 22.3.2006.

Antich, X., Ponsatí-Murlà, O. y Vila, E. "Un compositor de gran valor, un pensador con la música, de proyección internacional". Barcelona: Cultura/s, 21.9.2011.

Argullol, R. "Música del claroscuro". Sevilla: Sibila 14, enero 2004.

Basso, A. *Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti*. Torino: UTET, 1985

Brink, A. "Catalan composer draws inspiration from Rothko's art". New York: Columbia Spectator, 23.2.2010.

Cerha, F. "Benet Casablanacas". Sevilla: Sibila 14, enero 2004.

Charles, A. "Benet Casablanacas", *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Second Edition (Stanley Sadie, ed.). London: Macmillan, 2000, vol. 5, pp. 221-222.

De Dios, J. F. "Comunicación de oculta belleza". *Diverdi*, Nº 198, diciembre 2010.

Etapé, V. "Conflicto y celebración del sonido musical". Sevilla: Sibila 14, enero 2004
 ___ "El humor en la música, by Benet Casablanacas". London: Arietta, *Journal of the Beethoven Society of Europe*, 2002.

García Estefanía, A. *Benet Casablanacas* ("Catálogos de Compositores"). Madrid: SGAE, 1995.

Grella, G. "The Time Machine". *The Big City*. 9.3.2010.

Griffiths, P. *Miller Theatre Program Notes: "Composer Portraits: Benet Casablanacas"* (2010).

___ *Benet Casablanacas: The Dark Backward of Time* (review).

Harvey, J. "The music of Benet Casablanacas". Sevilla: Sibila 14, enero 2004.

Irizo, C. "Benet Casablanacas, compositor", *Espacio Sonoro*, Nº 17, septiembre 2008.

Marco, T. *Spanish Music in the Twentieth Century*. Cambridge: Harvard University Press, 1993.

Medina, A. "Benet Casablanacas", *Diccionario de la Música Española e Hispano-Americana*. Madrid: S.G.A.E., 2000.

Meléndez-Haddad, P. "Casablanacas, una de las voces más consolidadas de la creación actual", *ABCD El Cultural de las Letras y las Artes*. Madrid: 5.7.2008.

Miller, M. "UK Premiere of Casablanacas's Seven Scenes from Hamlet". *Tempo* (63: pp 46-63), Cambridge University Press, 2009 (Published online: 14.4.2009).

Morgades, L. "Volvemos a saber que se trata sólo de hacer la mejor música". Barcelona: *El País*, 31.7.2009.

Nommick, Y. "Benet Casablanacas: un arquitecto de formas expresivas". *Libreto del CD Anemos C33010* (2010).
 ___ "Benet Casablanacas Domingo. El humor en la música". Madrid: *Revista de Libros*, 2002.

Pérez, O. and Solé, V. *Gran Diccionari Enciclopèdic de la Música*, vol 2. Barcelona: *Enciclopedia Catalana*, 2000.

Pérez Senz, J. "Arditti y Casablanças, camino de perfección". Barcelona: El País, 3.8.2009 — "Retrato de Benet Casablanças". Barcelona: El País, 1.1.2011.

Pizà, A. "Casablanças in context" (transl: Nits Simfòniques. Muro: Ensiola, 2010).

Ramón, D. "Benet Casablanças. La trilogía nocturna". 440 Clàssica Nº 4, febrero 2012.

Redacción. "Cinco discos para ahondar en Benet Casablanças". Variaciones, diciembre 2010.

Ross, A. "Sunken Cathedrals". The Rest is Noise (ch.15). New York: Farrar, Straus and Giroux, 1996.

Santacecilia, M. "En música venimos de años de endogamia y autismo", *Diverdi*, Nº 814, enero 2011.

Sheinberg, E. "Benet Casablanças, El humor en la música". Oxford: Music Analysis, 2002.

Thomas, H. "WP of Casablanças's Dove of

Peace: Homage to Picasso, by RLPO Ensemble 10/10". Tempo. Cambridge University Press, 2011.

Trías, E. "El humor en la música", *El Cultural*. Madrid: El Mundo, 4.7.2001.

Trullén, LL. "Casablanças, Achúcarro, Jurowski i l'LPO". Barcelona: Revista Musical Catalana, 29.2.12.

Viana, A. "El humor en la música, by Benet Casablanças", *Humor -International Journal of Humor Research*. (Ed. S. Attardo) Vol. 16/1, pp.110-116. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 2003.

Viribay, A. "Creo que el mejor servicio a la sociedad que puede hacer el creador reside en la calidad de su trabajo", *Opus Musica*, Nº 34, abril 2009.

Vila, E. "Traslados que llevan lejos". *Cultura/s*, 24.3.2010.

Al margen: Inventario de inventores – Benet Casablanças, *Radio Clásica*, 19.01.2010.

"Style is merely the assertion of the personality", says the composer, asserting the roots of his musical discourse in the love and knowledge of the great classical tradition and the landmarks of modernity, from Berio to Dutilleux, Boulez to Ligeti. "I like the idea of contemporary classicism, which means never losing sight of one's musical heritage, knowing where we come from in order to keep advancing, following our own voice". His constant search for new harmonic textures and colours has resulted in admirable achievements in orchestral and chamber music, marking a significant evolution in his language towards soundscapes with the utmost expressiveness and a greater sense of drama, illuminated by instrumental writing of great virtuosity and a mastery of a wide variety of technical and expressive techniques of the classic avant-garde of the twentieth century, with special attention to harmony, a concern he shares with composers of his generation such as Benjamin, Knussen and Lindberg."

Javier Pérez Senz; 2010

SELECCIÓN DE GRABACIONES

SELECTED DISCOGRAPHY

Darkness visible, Tres Epigramas, Alter Klang. Orquesta Nacional de España, dir. Josep Pons. **Anemos/Inaem** (2010).

Siete escenas de Hamlet, Tres Haikus y otras obras orquestales y vocales. Orquesta de la Comunidad de Madrid, dir. J.R. Encinar. **Stradivarius** (2010).

Seven Scenes from Hamlet, New Epigrams, In modo di Passacaglia y otras piezas de cámara. Ensemble Barcelona 216, dir. M. Valdivieso. **Naxos** 8.579004 (2010).

Obra completa para cuarteto y trio de cuerda (*Cuarteto de cuerda núm. 3, Encore for Arditti, Cinco Interludios –Quasi variazioni-, Cuarteto de cuerda núm. 2, Trio de cuerda*). Arditti Quartet. **Fundación Autor** (2010).

The Dark Backward of Time, Three Epigrams, Postlude, Love Poem, Intrada sobre el nombre de Dalí. Barcelona Symphony Orchestra, Ofelia Sala, dir. S. Mas. **Naxos** 8.579002 (2010).

Música para piano (*Scherzo, Tombeau, Tres Bagatelas, Tre Divertimenti para duo de piano, Hoja de Álbum, Tríptico infantil, etc*). Jordi Masó, Miquel Villalba. **Naxos** 8.570757 (2008).

Cinco Interludios para cuarteto de cuerda, Dos piezas para piano, Tres piezas para piano, Scherzo, Movimiento para trio, Pequeña Música Nocturna, Dos Canciones, Celebración. Varios intérpretes. **Columna Música** 1CM0112 (2004).

For more information about the music of Benet Casablancas please contact:

Si desea recibir más información por favor, contacte con:

Javier Briongos

Javier.briongos@musicsales.co.uk
Tel. 00 34 91 308 4040

unionmusicaediciones@musicsales.co.uk

Unión Musical Ediciones S.L.

(The **Music Sales Group**)
Marqués de la Ensenada, 4, 3º
28004, Madrid - SPAIN
www.musicsales.com

Other companies of The Music Sales Group
Otras oficinas

UK and General
Chester Music Limited
promotion@musicsales.co.uk
Tel. +44 20 7612 7400

USA
G Schirmer Inc
schirmer@schirmer.com
Tel. +1 212 254 2100

Denmark
Edition Wilhelm Hansen AS
ewh@ewh.dk
Tel. +45 33 117888

Japan
KK Music Sales
rights@shinko-music.jp
Tel. +81 3 3292 2861

Germany
Music Sales Classical Berlin
classical.berlin@musicsales.co.uk
Tel. +49 30 223 220 19

France
Chester Music France
chesterfrance@musicsales.co.uk
Tel. +33 1 53 24 68 52

Australia
G Schirmer Pty Limited
musicsales@wr.com.au
Tel. +61 2 9299 8877

PUB28853

UNIÓN MUSICAL EDICIONES

The **Music Sales Group**

