

CENTROINICIO

VERTIXE SONORA. OTRA VUELTA DE TUERCA

Obras para grupo instrumental y electrónica de Bernal, Calderón, Miralles y Torá

En los últimos años la música contemporánea internacional ha vivido una transformación tan profunda de procederes y estéticas, intereses y motivaciones, orgánicos y tecnologías que cuesta creer que estemos hablando del mismo tipo de experiencia sensible capaz de acoger con semejante flexibilidad intervenciones tan alejadas cuando no excluyentes. Esta propuesta da cuenta de esa transformación en España confrontando la obra de dos maestros consolidados cuya música siempre es un placer volver a escuchar en directo y la voz fresca de dos jóvenes compositoras abriéndose camino en Europa.

José Luis Torá *wq.132 à creux perdu* (2017)

saxofón tenor preparado y amplificado

Alberto Bernal *(neo)liberal systems #2 «crescendo»* (2019)

oboe, saxofón, viola, piano, electrónica en vivo

Esther Calderón *nueva obra* (2023)

oboe, saxofón, viola, piano, electrónica en vivo

Pilar Miralles *Ya no siento el deslizamiento, los roces del tiempo* (2023)

luces parpadeantes, dos radios, cinta, viola y piano

VERTIXE SONORA Pilar Fontalba *oboe* | Pablo Coello *saxofón* | Alfonso Noriega *viola* | David Durán *piano* | Iván Ferrer *medios electrónicos*

OBRAS

wq.132 à creux perdu

saxofón tenor preparado y amplificado

«Para sobrevivir, los fantasmas necesitan a veces que los fijen en una forma de yeso.

Pero también necesitan aire, tiempo.»

Georges Didi-Huberman

(*L'air et l'empreinte*, 2001)

Aplicar la técnica, sí, del vaciado del natural (*moulage sur nature*); técnica por medio de la cual se obtiene, a través de un proceso de moldes, una copia tridimensional precisa en cuanto a volumen y a texturas de cualquier elemento de la naturaleza.

«Es un medio de acercarse a la verdad de la naturaleza sin mucho esfuerzo; esto, en verdad, no es el mérito de un escultor hábil, sino el de un fundidor del montón.»

Aplicar la técnica, sí, o, más concretamente, la variante denominada à creux perdu; variante en la que el molde se obtiene de un modelo que se destruirá durante su extracción del molde, quedando tan sólo éste como «hu-eco perdido».

Aplicar la técnica, sí, pero esta vez no a un rostro, un torso, una mano..., que quedarían así «fijados», fetichizados, y, aun así, dejarían en el yeso rastro y huella de la naturaleza trémula de la piel; abrazo entre un material muerto y una carne viva y su estremecimiento.

«trata de moldear la mano de tu amante y ponla delante de ti, te encontrarás con un horrible cadáver sin ningún parecido»
Balzac, H., *Le Chef-d'oeuvre inconnu*

Aplicar la técnica, sí, pero ahora a un instante, a un fragmento o pasaje del primer movimiento de la Sonata para flauta en la menor wq.132 de Carl Philipp Emanuel Bach, dejando así congelada la naturaleza trémula del sonido; el abrazo y estremecimiento entre un material muerto y un soplo vivo.

Aplicar la técnica, sí, pero esta vez no utilizando un molde de yeso, ese material blanco, quebradizo y carente de plasticidad, pero que, en su inorganicidad, es capaz de captar y mostrar, en las grietas e imperfecciones formadas tras endurecerse y secarse, el recuerdo del pulso y la respiración del modelo vivo.

«un vaciado del natural es la copia más exacta posible que se pueda conseguir, pero carece de vida»
Rodin, A., citado por Cladel, J.,
Auguste Rodin pris sur la vie

Aplicar la técnica, sí, pero ahora utilizando en su lugar, y abriendo así un lugar, el cuerpo físico, frío, formado acústica e históricamente, del saxofón tenor. Saxofón preparado, obturado en su campana, pero permitiendo que lo orgánico del sonido de la sonata wq.132, junto con su respiración, su aire, dejen en él rastro y huella: a través de los intersticios, como filtros en negativo (las llaves en cada digitación, la boca del intérprete), abriéndose y cerrándose en el cuerpo sonoro: en su latir, en su pulso.

Aplicar la técnica, sí, pero esta vez suspendiendo el proceso antes de alcanzar su supuesto final; olvidando que el resultado de un vaciado del natural es un positivado restituido desde una forma negativa, el molde; positivado que, de hacerse, nos devolvería (quizá) algo así como las complejidades polifónicas de CPE Bach en una simple transcripción al uso para saxofón tenor.

«Nos muestra a la modelo tal y como es, sin añadir nada personal»
Planche, G., *Le Salon de 1847.*
Revue des Deux mondes

Aplicar la técnica, sí, pero ahora deteniéndonos en el molde, en el negativo, en la forma obtenida por contacto, no por imitación; contemplar la oquedad con todas sus rugosidades, el vaciado de un vacío que, en todas sus fisuras y figuras, en todas sus ausencias, no tiene nada más que ofrecer que un (hu)eco de tiempo, un aire de vida (aire y tiempo que, quizá, algún día lo fueron de una luminosa presencia).

Aplicar la técnica, sí, del vaciado, de la ausencia. Del vaciado de la ausencia. De la ausencia de técnica.

«Es gibt eine zarte Empirie, die sich mit dem Gegenstand innigst identisch macht und dadurch zur eigentlichen Theorie wird».

(«una empiria delicada, tan íntimamente identificada con el objeto mismo, que en ella todo lo fáctico es ya teoría».)

Johann Wolfgang von Goethe

Maximen und Reflexionen

José Luis Torá

(neo)liberal systems #2 «crescendo»

cualquier número y tipo de instrumentos, electrónica en vivo

(neo)liberal systems es una nueva serie de obras en la que se plantea la paradoja de ejercer una quasi infinita libertad dentro de un contexto que la tolera, pero al mismo tiempo la incorpora en diferentes sistemas que la gestionan y la reducen a una única función y significación.

En todas las obras se da una diferenciación radical entre la materialidad producida por los músicos y el sistema que la gestiona. No existe una partitura convencional que indique a los músicos qué es lo que deben tocar, sino que estos tienen la libertad de decidir (previamente o no, dialogadamente o no) su propio material, sus instrumentos y su forma o estilo de tocarlos.

Con el subtítulo de “crescendo”, esta segunda obra responde a una tendencia muy simple: todo lo que tocan los intérpretes es grabado y reproducido una y otra vez, de manera que va generándose paulatinamente una gran masa formada por un número creciente de capas de todo aquello que ha sido anteriormente tocado: un proceso infinito de crecimiento y acumulación de materiales cuyo única finalidad es seguir creciendo y acumulando.

En cierto sentido, (neo)liberal systems son obras que se dan simultáneamente en los géneros de la improvisación libre y la música escrita/fija, no tanto como un híbrido entre ambos, sino más bien como un movimiento que oscila entre la libertad de uno y absoluta determinación del otro.

Despertar en llamas

oboe, saxofón, viola, piano, electrónica en vivo

obra musical generativa que nace de la fascinación por la complejidad y la belleza del mundo natural, y que busca capturar la dinámica y la fragilidad de los ecosistemas a través de la utilización de diversas bases de datos. Los sonidos de la naturaleza y el fuego son la base de la música instrumental, y a través del uso de la electrónica en vivo, se transforman y manipulan en tiempo real para crear

paisajes sonoros en constante evolución que entrelazan la delicadeza de la vida con la vulnerabilidad del mundo que habitamos. Cada sección de la obra representa un aspecto distinto de la relación entre la humanidad y la naturaleza, desde la armonía del bosque hasta la devastación del fuego y el renacimiento esperanzador de la naturaleza tras el desastre.

Ya no siento el deslizamiento, los roces del tiempo

luces parpadeantes, dos radios, cinta, viola y piano

Creo que lo hacen simplemente para llenar el tiempo. Pero el tiempo es demasiado ancho, no se deja llenar. Todo lo que uno sumerge en él se ablanda y se estira.

Así es el tiempo, el tiempo desnudo; viene lentamente a la existencia, se hace esperar y cuando llega uno siente asco porque cae en la cuenta de que hacía mucho que estaba allí.

Eché una mirada ansiosa a mi alrededor: presente, nada más que presente. [...] Se revelaba la verdadera naturaleza del presente: era todo lo que existe, y todo lo que no fuese presente no existía.

La náusea, Jean-Paul Sartre

Una obra de *metamúsica*, porque ahora todo lo meta está de moda y es innovador. Yo, personalmente, considero todo en ella música, pero habrá quien no. Por eso ofrezco esta definición abierta. *Metamúsica* o simplemente una obra de arte (o de no arte, nostalgia de Fluxus). La terminología está sobrevalorada. Ahora todo es multidisciplinar, transdisciplinar, multisensorial.

El título y prólogo provienen de *La náusea*, novela de Jean-Paul Sartre, un poema sobre la vida lenta y la más cruda experiencia perceptiva de la existencia. Mi obra también es lenta, o simplemente no se mueve en el tiempo. El teórico musical Jonathan D. Kramer lo llamó *tiempo vertical*. Presente eterno, ahora absoluto. Un momento, quizás (por despecho hacia Stockhausen. En realidad, Kramer se basó en sus ideas).

Mirad las luces, *escuchad* las luces, *componed* el resto de la escena, vuestra realidad *ahora*. El presente se ablanda y podéis hacer lo que queráis con él: dejad de correr como pollos sin cabeza, dejad de producir, optimizar, actualizar, paraos a contemplar vuestra obra, tan solo un *momento*, el cual podría ser eterno.

COMPOSITORES

José Luis Torá. Madrid

Estudios musicales en convocatoria libre en el Real Conservatorio Superior de dicha ciudad. Clases de composición con, entre otros, Mauricio Sotelo. Numerosos cursos y seminarios impartidos por compositores como: Luis de Pablo, Emmanuel Nunes, Salvatore Sciarrino, Brian Ferneyhough, Gerard Grisey, Tristan Murail, etc; participación en los Internationales Ferienkurse Darmstadt en 1998 y 2008.

Beca-encargo otorgada por el CDMC y la Universidad de Alcalá de Henares en 1994, seleccionado por Brian Ferneyhough.

Traslado a Stuttgart en 1995, becado por la Fundación Alexander von Humboldt; estudios de postgrado de composición con Helmut Lachenmann en la Musikhochschule de dicha ciudad,

diplomándose en 1998; simultáneamente trabajo en el laboratorio de música electroacústica con Reiner Wehinger.

Traslado a Freiburg im Breisgau en 1998, becado como compositor por la Fundación Heinrich Strobel; asistencia en dicha ciudad hasta 1999 a los seminarios de composición de Mathias Spahlinger.

Obras encargadas por, e interpretadas en, festivales como: Wittener Tage für neue Kammermusik (Witten), Tage für neue Musik (Zürich), Festival Smash (Salamanca), ISCM World Music Days (Suiza), Bludener Tage zeitgemässer Musik (Austria), ULTIMA Festival (Oslo), SOUND Festival (Aberdeen), Internationale Ferienkurse (Darmstadt), Contempuls (Praga), Musiikin aika (Finlandia), IRTIJAL (Beirut), Festival Internacional de Alicante, Ensem, Foro de Nueva Música Ciudad de México, Visiones sonoras (Morelia), Festival Distat Terra (Argentina), Musik im XX. Jahrhundert Saarbrücken (Alemania), etc; y en ciudades como París, Berlín, Frankfurt, Colonia, Graz, Basilea, Florencia, Madrid, Barcelona, entre otras; por grupos como: ensemble recherche, Ensemble Contrechamps, Trio Accanto, SMASH Ensemble, Remix Ensemble, ensemble hand werk, Synergiein Proyect, Trío de Magia TdM, Ensemble Cattrall, Trio Nexus, etc; y solistas como: Teodoro Anzellotti, Eric-Maria Couturier, Mats Scheidegger, Bertrand Chavarría, Richard Craig, Sisco Aparici, Carola Schlüter, Pedro Pablo Cámara, etc.

De sus obras se han realizado grabaciones y producciones para RNE, WDR, SR, ORF, DRS2, YLE, etc. Así como grabaciones para Stradivarius, Ibsclassical, etc.

Cursos, conferencias y seminarios en España, Alemania, Austria, Suiza, México, Italia, etc. Profesor invitado de composición en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMuC, Barcelona) durante el curso 2004-2005. Cofundador, director y tutor del Máster de Composición Instrumental Contemporánea (CSKG, Madrid).

Alberto Bernal. Madrid

Compositor y artista sonoro de procedencia clásica y variadas influencias, con trabajos enmarcados cerca del punto de inflexión entre situaciones de concierto y otras disciplinas como la instalación, la performance o el videoarte.

Su obra es, ante todo, una búsqueda y deconstrucción del límite entre lo estético y lo sociopolítico, así como entre los diferentes ámbitos perceptivos tradicionales (sonido, imagen, palabra, percepción cotidiana).

Su trabajo ha sido presentado en diversos lugares de Europa, América y Asia, y reconocido por medio de varios premios y becas: Festival Internacional de Darmstadt, Fundación Humboldt, DAAD/Fundación La Caixa, Ministerio de Cultura, Instituto Goethe, Comunidad de Madrid, SWR Stuttgart, Academia Europea, Residencia de Estudiantes, Casa Velázquez o Matadero de Madrid.

Junto a su actividad como compositor, mantiene un trabajo intenso como divulgador, publicando regularmente artículos en varios medios e impartiendo cursos y conferencias sobre composición, estética, análisis y nuevos medios en diversas instituciones. Actualmente es codirector del Máster en Composición con Nuevos Medios del CSKG (Madrid) y profesor de Composición en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Desde 2017 comisaria en Madrid el ciclo VANG.

Esther Calderón Morales. Ontinyent, Valencia

Realizó sus estudios de composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Granada y actualmente cursa un Máster en Tecnología Musical en la prestigiosa Academia Sibelius en Helsinki,

donde desarrolla su estilo a través de una amplia variedad de técnicas musicales, que incluyen la composición en tiempo real, la música algorítmica, la electrónica en vivo y la música multicanal. Su trabajo ha sido escuchado en festivales como Musica Nova, VocalEspoo y Flow Festival en Helsinki.

Los sonidos que utiliza en sus distintas piezas surgen como representación de imágenes de naturaleza íntima y como reflexión de visiones del mundo natural y del cuerpo humano y sus gestos. Esta estética se refleja en su interés por la composición para diferentes medios, en la creación de instalaciones sonoras interactivas y en la práctica multidisciplinar, con especial interés en la danza. En su trabajo busca explorar nuevas formas de comunicación sensorial y de creación de experiencias inmersivas que conecten al espectador con su entorno de una manera más profunda.

Pilar Miralles. Almería

Compositora, artista sonora y escritora que reside actualmente en Helsinki, Finlandia. Cursó sus estudios superiores de composición en el conservatorio superior de Granada (2019), su máster en composición electroacústica en el Centro Katarina Gurska de Madrid (2020), y su máster en composición y teoría musical en la Academia Sibelius de la Universidad de las Artes de Helsinki (2022), recibiendo la beca por méritos Martin Wegelius en marzo de 2022. Ha recibido clases magistrales de composición de Augusta Read Thomas (2022), Kalevi Aho (2021) o Guillaume Connesson (2019) entre otros.

Su obra instrumental ha sido interpretada por orquestas y conjuntos instrumentales de Europa y EEUU tales como la Orquesta Nacional de Île-de-France, la Helsinki Symphony Orchestra o el conjunto Defunensemble. Su obra electroacústica ha sido desarrollada en el “Nordplus intensive course IMMEDIA 2021” (Lituania), el Festival MuteFest '20 y '22 (Finlandia) o el Festival FACBA de la Universidad de Granada. Su actual foco de interés se encuentra en la creación de condiciones favorables que permitan la liberación de la percepción y consciencia como bases para la dignidad humana a través de la expresión artística. Pilar sueña con dedicar su carrera al desarrollo de proyectos artísticos relacionados con la conservación y difusión del patrimonio sonoro de las áreas rurales de España.

VERTIXE SONORA

Desde su presentación en 2011 en Santiago de Compostela hasta finales de 2022, Vertixe Sonora ha realizado 244 conciertos y realizado 290 estrenos absolutos de 220 compositores de 46 países. Una década de producciones propias y conciertos en diferentes festivales y ciclos de España. Su reconocimiento internacional le ha permitido presentarse en escenarios de Alemania, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, Italia, México, Portugal, Suecia y Suiza.

Premio Martín Codax 2016 de Música clásica contemporánea, su labor fue recogida en los documentales *Sonutopias* (campUSCulturae de la Universidad de Santiago de Compostela, 2014), *Correspondencias Sonoras* (Manuel de él Río, 2013) y *La lira del desierto* (Manuel de él Río 2020) este último en conmemoración del 60 aniversario del nacimiento del compositor Enrique X. Macías. Además del CD con las obras finalistas del XXVI premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNDM, registró para WERGO el ciclo Die Wanderung de la compositora Lula Romero, y para el sello NEOS The Dimension of the Fragile, monográfico sobre el compositor Víctor Ibarra. También para NEOS fue registrado durante 2022 un monográfico del compositor colombiano Camilo Méndez que será publicado en el 2023.