

RESONANCIAS. Música para los tiempos de Antonio Palacios

Un Madrid de escritoras, soñadores, espías y cafés

Laia Falcón y Alberto Rosado

28 de mayo de 2024

Sobre los intérpretes

Laia Falcón, soprano

Artista multifacética dedicada a la interpretación y a la docencia, cultivadora por igual del repertorio clásico, el lied, la música de nuestros días y con una particular debilidad por el musical clásico americano, la soprano Laia Falcón obtuvo en 2010 el premio a la Mejor Cantante del Mozarteum de Salzburgo y ha actuado como solista en la Sala Toscanini del Teatro alla Scala de Milán, la Grosser Saal del Mozarteum de Salzburgo, la Bienal de Venecia, el Teatro Real de Madrid, el Atrium del Muziektheatre de Ámsterdam, DeSingel de Amberes, el Teatro São Carlos de Lisboa y el Auditorio Nacional de Madrid, junto a directores e intérpretes como Hansjörg Schellenberger, Titus Engel, Mikael Eliassen, Lesly Howard, Christophe Coin, Gary Hoffmann, Ralf Gothoni, Wolfram Christ, Titus Engel, Salvador Brotons, Antoni Ros Marbá, Juan José Olives, Fabian Panisello, David del Puerto, Álvaro Marías y los directores de escena David Hermann, Bettina Meyer, Matthias Rebstok y Tony Fabre.

En 2009 recibió el Premio 2009 a la Mejor Cantante de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y, en 2010 y 2011, el Premio de Estudios Avanzados otorgado por la Asociación Española de Intérpretes y Ejecutantes.

Laia Falcón estudió canto con Tom Krause, Helen Donath y Manuel Cid (Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid), María Espada, Mariana Yu Chi You, Barbara Bonney, Edith Mathis y Reri Grist, así como con los repertoristas Norman Shetler, Jeff Cohen, Ralf Gothoni y Mikael Eliassen.

En paralelo al repertorio operístico de los siglos XVIII al XX ha estrenado los papeles principales en diversas obras de nueva creación, como la protagonista en Cinco momentos de Medea de Jesús Torres (Auditorio de Zaragoza, 2020), La ciudad de las mentiras de Elena Mendoza (Teatro Real, 2017), Al crepito del sole de Adriano Guarnieri (Bienal de Venecia, 2013) y Carmen Replay de David del Puerto (Teatro Real, 2010).

En diciembre de 2020 participó en el homenaje que la RABASF realizó a Cristóbal Halffter por su 90 cumpleaños. En 2022 ha participado en el estreno absoluto de “Los madrigales suicidas” de Fernando Villanueva, para voz femenina, piano, percusión y electrónica y textos del poeta Dionisio Cañas.

En abril de 2021 estrenó en el Auditorio Nacional de Madrid “On Air”, un espectáculo basado en “Around The World”, la histórica emisión radiofónica de 1946 con guion de Orson Welles y música de Cole Porter sobre la novela de Jules Verne “La vuelta al mundo en 80 días”, que incluye canciones en siete idiomas y del que Laia es además autora del guion y la dirección. La producción se presentó en Sevilla en diciembre de 2021, donde fue recibida con la sala entera puesta en pie.

En 2015 Laia Falcón interpretó a Desdémona en la película operística Otello 1887, producida y dirigida por la artista francesa Dominique Gonzalez-Foerster e incluida en la exposición retrospectiva que le dedicó el Centre Pompidou de París. Su participación como solista en grabaciones discográficas incluye obras del repertorio barroco y clásico, con autores como Pergolesi y Haydn bajo la dirección orquestal de Hansjörg Schellenberger y asimismo explora piezas contemporáneas con estrenos discográficos como Carmen Replay de David del Puerto (ALCH estudio) o Canciones de Sílvia de Fabian Panisello (Columna Música 2017).

Poseedora de un currículum académico ejemplar, es Doctora en Sociología del Arte por La Sorbonne de París y Doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciada en Comunicación Audiovisual (UCM) y en Música (Estudios superiores, especialidad Piano, Conservatorio Superior de Salamanca), es desde 2006 Profesora de música escénica, creación de personajes y dirección cinematográfica en la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido clases y conferencias en La Sorbonne, la Universidad de Campinas de Sao Paulo o la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Moscú.

Laia Falcón es autora del libro “La ópera. Voz, emoción y personaje”, publicado en 2014 por Alianza Editorial y del que la crítica especializada dijo: “Sí; una cosa así es posible. Se puede escribir como quien canta, y les aseguro que Laia Falcón lo hace muy bien. (...) hay que escuchar su Ravel, su Villa-Lobos y, particularmente, su espléndido Shostakovich” (Pedro González Mira, Beckmesser, 2014).

Su segundo libro, “La otra historia del cine: la música que lo cambió todo” verá la luz en junio de 2024.

Críticas y reseñas de la prensa y profesionales

“Desde la “melodie” francesa hasta el cabaret alemán pasando por el fado portugués, Laia Falcón sorprendió muy gratamente por su vocalidad, dominio de la escena y capacidad de comunicación con el público. (José Doménech Part, Levante, enero 2024. Recital voz y piano).

“Laia Falcón ha dado una auténtica lección de canto, tanto en técnica como a la hora de convertir los poemas de Albert Giraud en toda una paleta de registros emocionales: de lo infantil e ingenuo a lo diabólico e insinuante, acompañadas las mil y una inflexiones de su fonación por una sobria gestualidad que nos remite tanto al cabaret de comienzos del siglo XX como a la concepción del Pierrot como un verdadero crisol en el que resuenan muy distintos estilos musicales (...) Desde luego, de otro planeta ha sido el canto de una Laia Falcón sobrecogedora y deslumbrante: gran protagonista de este Pierrot”. (Paco Yáñez, Scherzo, abril 2023. Festival RESIS A Coruña).

“Falcón hizo el alarde de cantar en hasta nueve idiomas distintos (entre ellos, árabe, chino, japonés, ruso y lo que quizá fuera bengalí o hindi), pero lo más importante es que, respetando una técnica sólida de partida, con estupenda proyección, buen control del fiato y facilidad para el agudo, encontró, gracias a una natural musicalidad, el color y la expresividad adecuados para cada momento. Una propuesta diferente, original, inteligente, refrescante. Al público le encantó”. (Pablo J. Vayón, Diario de Sevilla, diciembre 2021. “On Air”).

“(…) una excelente y casi desconocida pieza de Saint-Saëns, la lírica y onírica La nuit op. 114, con textos de Georges Audigier. Fue cantada de manera exquisita por Laia Falcón, a quien nos quedamos con ganas de oír más”. (Tomás Marco, Scherzo, octubre 2021. Orquesta y Coro RTVE).

“Laia Falcón es una soprano lírico-ligera sorprendente. Se maneja con una excelente técnica, sabe expresar, decir, cambiar camaleónicamente de actitud y se desenvuelve con inusitada pericia en la pronunciación de las distintas lenguas. Su voz, clara y delgada en un principio, se transmuta hasta crecer sorprendentemente y adquirir inusitados tornasoles y un grosor y una potencia impensados. Matices finos, saltos interválicos, buena afinación, reguladores bien administrados y espejeantes sonoridades. Todo lo necesario para abastecer el variadísimo repertorio, expuesto además con gracia expresiva”. (Arturo Reverter. Beckmesser, abril 2021. “On Air”)

“Laia Falcón la cantó de manera espectacular, con gran voz y excepcionales matices” (Tomás Marco. Scherzo, diciembre 2020. Homenaje a Cristóbal Halffter)

“Estuvo servida brillantemente por la soprano Laia Falcón, que cantó en varios idiomas con perfecta dicción y pronunciación. Muy firme siempre, matizó lo indecible, del piano o pianísimo al forte o fortissimo, con unos reguladores magistrales y un fiato largo gracias a lo que pudo obtener frases de notable expresividad, hábilmente repujadas” (Arturo Reverter. Scherzo, octubre 2020. “Diario del confinamiento”)

“La soprano Laia Falcón, en un despliegue formidable de facultades, con la voz entera, redonda, flexible, de afinación, de afinación extremada y con una escala de transiciones verdaderamente formidable”. (Francisco Javier Aguirre. Heraldo de Aragón, febrero 2020. Estreno de “Cinco momentos de Medea”, de Jesús Torres.

“Gershwin, Bernstein, Weill aún no lo sabían, pero estaban escribiendo todas estas canciones para ella”. (José Luis García del Busto. Real Academia de Bellas Artes, 25 de enero de 2017)

“La gentil soprano lírico-ligera Laia Falcón, artista sensible, musical e inteligente” (Arturo Reverter. “El Cultural” de El Mundo, 2 de mayo de 2014)

“... una dicción perfecta, una pronunciación irreprochable, una técnica segura y minuciosa, una voz de rara belleza y, sobre todo, lo esencial, una musicalidad exquisita. Recuerdo que su actuación creó un mágico silencio, expectante. Creo que Laia Falcón no es una promesa, es una realidad incontestable, a la que espero volver a escuchar pronto”. (José Luis Pérez de Arteaga, Radio Nacional de España, 19 de enero 2011)

“Una artista de gran talento, con gran musicalidad, técnica perfecta y una bella y natural presencia escénica que combina con inteligencia y pasión.” (David Hermann, director escénico. Teatro Real, informe para la AIE, 2011)

“Una capacidad escénica y una energía expresiva asombrosas.” (Mirella Freni, Teatro alla Scala Milán, abril 2009)

“Laia Falcón tiene una voz única, de un color muy bello, y una cualidad excepcional para conducir al público a sus propios espacios musicales y escénicos...”. (Barbara Bonney, Théâtre de Chatelet de París, marzo de 2005).

Alberto Rosado, pianista

Nacido en Salamanca en 1970, Alberto Rosado pertenece a una generación de intérpretes formados en un repertorio clásico y comprometidos de una manera especial con la música contemporánea. Ha dado recitales en las principales ciudades y Festivales de Europa, América y Asia y ha actuado como solista con la Orquesta Nacional de España, Sinfónica de Bamberg, Sinfónica de RTVE, Sinfónica de Castilla y León, Filarmónica de Sevilla y Filarmónica de Gran Canaria, ORCAM, Filarmónica Ciudad de México, OFUNAM (México), Orquesta Sinfónica de Córdoba (Argentina), JONDE, Plural Ensemble, UMZE (Budapest), Proyecto Guerrero y Modus Novus, dirigido por Péter Eötvös, Susanna Mälkki, Josep Pons, Jonathan Nott, Baldur Brönnimann Fabián Panisello, Rafael Frühbeck de Burgos, Julia Cruz, Pedro Halffter, Arturo Tamayo, José Ramón Encinar, Zsolt Nagy, José Luis Temes, Massimo Quarta, Hadrian Ávila, Philip Greenberg y Carlos Riazuelo, entre otros.

Ha estado interesado en la música contemporánea durante toda su carrera, en la que ha establecido una estrecha relación con compositores como De Pablo, Halffter, Hosokawa, Eötvös, López López, Paredes, Derbez y muchos otros, tanto en su faceta de solista como en la de miembro de Plural Ensemble, del que forma parte desde 1999. Fruto de un intenso trabajo de investigación, parte de su actividad en el terreno de la música actual está dedicada a la difusión de obras para piano y electrónica.

Entre sus grabaciones destacan el Concierto para piano y orquesta y los Movimientos para dos pianos y orquesta de José Manuel López López con la Deutsches Symphonie Orchester dirigida por Johannes Kalitzke, para Kairos, la obra completa para piano de Cristóbal Halffter y la de José Manuel López López con Verso, sello que también publicó un disco con obras de Messiaen, Ligeti, Takemitsu y Cage. También ha grabado Dipolo, junto con el violonchelista David Apellániz, con el sello Verso. Además, ha registrado junto con Plural Ensemble el Concierto para piano de Ligeti, publicado por el sello NEOS y la Fundación BBVA y junto a Claron McFadden ha grabado el Homenaje a Martha Graham de Ramón Humet, con los poemas de Mario Lucarda y con la discográfica NEU.

Uno de sus proyectos más ambiciosos fue la grabación de e-piano_video&electronics, un CD-DVD distribuido por el sello IBS Classical con la colaboración de la Fundación BBVA y con música para piano, electrónica y vídeo de Fuentes, Paredes, Humet, Estrada, Edler-Copes, Morales-Ossío y Navarro. Su grabación Fin du Temps, con los cuartetos de Messiaen y Takemitsu junto a José Luis Estellés, Aitzol Iturriagagoitia y David Apellániz, editada por el sello IBS-Classical, ha tenido el reconocimiento unánime

de la crítica nacional e internacional. En los últimos años ha grabado también la música para trío de los hermanos Mendelssohn junto a Alejandro Bustamante y Lorenzo Meseguer para Play Classics y un disco junto a la violinista Anna Urpina para IBS, además del CD Intangible being con música de Georgina Derbez para el sello Il Pirata Records de Nueva York.

Sus grabaciones más recientes son los dúos con piano de Jesús Torres junto a Bernat, Andrada, Zubimendi, Silla, Estellés y Apellániz con IBS-Classical y el CD Infinita Domenica, con obras de José Manuel López López junto al Cuarteto Arditti para Kairos. En breve también aparecerá en IBS su último registro junto a Andrada, Estellés, Iturriagagoitia y Apellániz con obras de Schoenberg, Hindemith y Eisler.

Durante cuatro años ha sido profesor invitado de la Universidad Católica de Santiago de Chile y de la Universidad de Santiago, al igual que del Centro Nacional de las Artes de México y de la UNAM en México D.F. Es profesor de música de cámara, piano contemporáneo, imparte el máster de piano y coordina el Taller de música contemporánea en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.