

BERNAOLA ZIKLOA

23 ————— 24

Musika Garaikideko Nazioarteko XX Zikloa

XX Ciclo Internacional de Música Contemporánea

Edición dedicada a Alfonso García de la Torre-ri eskainitako edizioa

bernaolazikloa.com

Excepto el 22 de octubre, todos los conciertos son gratuitos.

Entrada libre hasta completar aforo.

Kontzertu guztiak doakoak dira, urriaren 22an izan ezik. Sarrera doan, edukiera bete arte.

‘DE MEMORIS, ESENCIA DE UN RECORRIDO’

**Exposición de fotografías
de Fernan Mtz de Eredita**

**Fernan Mtz de Ereditaren
argazkien erakusketa**

Conservatorio de Música Jesús Guridi.
Jesús Guridi Musika Konserbatorioan
(Vitoria-Gasteiz)

Del 14 de octubre al 3 de febrero
Urriaren 14tik otsailaren 3ra

URRIA / OCTUBRE

- 14 19.30 Ensemble Sinkro**
Conservatorio de Música Jesús Guridi.
Jesús Guridi Musika Konserbatorioan (Vitoria-Gasteiz)
- 15 13.30 Ensemble Sinkro**
Andra Mari Aretoa (Araia)
- 22 12.00 Ensemble Sinkro**
Jesús Guridi MK
Entrada: 7€
- 28 19.30 Ensemble Kuraia**
Jesús Guridi MK

AZAROA / NOVIEMBRE

- 4 19.30 Iñaki Estrada & Ocaz Enigma**
Jesús Guridi MK
- 11 19.30 Anthony Pateras & Drumming GP**
Jesús Guridi MK

ABENDUA / DICIEMBRE

- 2 19.30 Katharina Gross**
Jesús Guridi MK
- 9 19.30 María Scaroni & Zuriñe Benavente**
Artium (Vitoria-Gasteiz)
- 12 19.30 Guridi Garaikidea**
Jesús Guridi MK

URTARRILA / ENERO

- 13 19.30 Ensemble Sinkro**
Jesús Guridi MK
- 15 19.00 Ensemble Sinkro**
Conservatorio de Música J.C. Arriaga (Bilbao)
- 20 19.30 Ensemble Sinkro**
Jesús Guridi MK

OTSAILA / FEBRERO

- 3 19.30 Akusma**
Jesús Guridi MK

BERNAOLA ZIKLOA
23 ————— 24

EDICIÓN DEDICADA
A ALFONSO GARCÍA
DE LA TORRE

ALFONSO GARCIA
DE LA TORRERI
ESKAINITAKO
EDIZIO BEREZIA

Bernaola Zikloa quiere celebrar su edición número XX dedicándola a Alfonso García de la Torre, compositor, profesor y gestor cultural, en su memoria, reconocimiento y agradecimiento a quien ha sido el fundador y el alma mater del Bernaola durante todos estos años.

Ensemble Sinkro ofrecerá 3 conciertos con la música de Alfonso García de la Torre y la otros compositores que han escrito obras en exclusiva para esta ocasión tan especial.

Como bien dice Marisa Manchado en el recuerdo que le dedicó en la revista Scherzo: *“una enfermedad breve pero imparable, nos ha arrebatado a un referente absoluto en nuestro país en la música electroacústica, en el arte sonoro, en la música más arriesgada y más comprometida con la innovación, con el riesgo expresivo, con el Arte, así con mayúsculas. En tiempos oscuros y miedosos perder a un ‘incansable militante de la vanguardia tecnológico-musical es perder un puntal, una columna sólida de nuestra cultura, y de nuestra cultura más internacional también.”*

Alfonso García de la Torre comienza su labor en 1985 cuando se inaugura el nuevo edificio del Conservatorio “Jesús Guridi” de Vitoria-Gasteiz, y su entonces director Carmelo Bernaola le hace responsable del recién creado “Laboratorio de Música Electroacústica”, con el objetivo de incorporar las nuevas tecnologías en las enseñanzas musicales, lo en aquellos tiempos fue una experiencia pionera en nuestro país.

Alfonso fue, por lo tanto, profesor de muchas generaciones de estudiantes que son los profesionales de hoy y mañana. Es sorprendente que todos sus alumnos guarden un excelente recuerdo de él, no solo como buen profesor sino también como persona amable y cercana. Nunca enfadado y de sonrisa fácil, nos trataba como personas y no solo como alumnos, y nos escuchaba y apoyaba en todos nuestros proyectos por disparatados que fueran.

Como profesor nos enseñó las claves de la electroacústica y de la tecnología aplicadas a la composición y a la interpretación, y

sobre todo abrió nuestras mentes y nuestros oídos a un maravilloso universo de posibilidades expresivas, donde el límite sólo lo impone nuestra imaginación. De esta manera asistió cual matrona a la gestación de una parte importante del patrimonio musical de Euskal Herria.

La necesidad de estrenar estas obras llevó a Alfonso a fundar en 1985 el “Conjunto Instrumental Jesús Guridi” con Juanjo Mena como primer director, grupo que en 2005 refundó como Ensemble Sinkro, y que actualmente sigue desarrollando una actividad esencial en la promoción y difusión de la música vasca de nueva creación.

Esto a su vez le condujo a organizar conciertos y festivales donde mostrar este trabajo al gran público. Los números nos dan una idea de la impresionante labor que realizó como gestor cultural: 6 ediciones entre los años 1994 y 2003 del “Ciclo de Música Contemporánea”, 19 ediciones entre 2004 y 2022 del “Festival Bernaola Zikloa”, 10 ediciones entre 1988 y 2004 de las “Jornadas de Música Electroacústica”, 8 ediciones entre 2005 y 2012 del “Festival Sinkro”, innumerables conciertos del Ensemble Sinkro por todo el mundo con más de 250 obras encargadas y estrenadas, 20 CDs editados en Sinkro Records, y 16 partituras publicadas en Sinkro Scores.

Su enorme generosidad y trabajo desinteresado seguramente mermó su legado como compositor, que nos ha dejado un puñado de obras de gran belleza y sensibilidad en las que los instrumentos tradicionales se transforman gracias al procesamiento en vivo y se mezclan con todo tipo de sonidos sintéticos y naturales. La colaboración con artistas de otras disciplinas lo condujo a producir espectáculos en fusión con la danza, el video mapping, la pintura y el teatro. Una parte importante de su labor creativa se desarrolló en el campo de la improvisación libre, creando el grupo Sirius, con el que ha tocado y producido numerosos espectáculos.

Sólo nos queda agradecer a Matilde, Ione y Gorka su infinita generosidad al compartir a Alfonso con todos nosotros. Os queremos.

Bernaola Zikloak Alfonso Garcia de la Torre konpositore, irakasle eta kultura kudeatzailearen memoriari eskainiz ospatu nahi du bere XX. edizioa. Era horretan, aitortza egin nahi dio eta eskerrak eman nahi dizkio Bernaola sortu eta urte hauetan guztietan fundazioaren arima materra izan denari.

Ensemble Sinkrok 3 kontzertu eskainiko ditu Alfonso Garcia de la Torreren eta ekitaldi berezi honetarako berariaz idatzi dituzten beste konpositore batzuen musikarekin.

Marisa Machadok Scherzo aldizkarian eskaini oroitzapenean zioen bezala: “gure herrialdeko musika elektroakustikoan, soinuaren artean, musikarik ausartenean erreferentzia erabatekoa zena eta berrikuntzarekin, adierazpen arriskuarekin, Artearekin, letra larriz, konprometituenetarikoa bat eramán digu gaixotasun labur baina geldiezin batek. Denbora ilun eta beldurtietan ‘abangoardia teknologiko-musikalaren militante nekaezin’ bat galtzeak zurkaitz bat galtzea esan nahi du, hemengo kulturaren eta gure kultura nazioartekoenaren zutabe sendo bat.”

Alfonso Garcia de la Torrek 1985. urtean ekin zion bere lanari, Vitoria-Gasteizko “Jesus Guridi” Kontserbatorioko eraikin berria zabaldu zenean. Garai hartako zuzendari zen Carmelo Bernaolak Musika Elektroakustikoaren Laborategi sortu berriaren arduradun egin zuen, teknologia berriak musika irakaskuntzetan sartzeko helburuarekin. Garai hartan esperientzia aitzindaria izan zen gure herrialdean.

Alfonso, beraz, gaurko eta biharko profesionalak diren ikasle belaunaldi askoren irakaslea izan zen. Harrigarria da ikasle guztiek haren oroitzapen bikaina gordetzea, ez bakarrik irakasle on bezala, baita pertsona atsegin eta hurbil gisa ere. Ez zen sekula haserretzen eta beti irribarretsu, pertsona gisa tratatzen gintuen, ez bakarrik ikasle gisara, eta gure proiektu guztietan entzuten eta babesten gintuen, burugabeak izanagatik ere.

Irakasle gisa, konposizioari eta interpretazioari aplikatutako

elektroakustikaren eta teknologiaren gakoak irakatsi zizkigun, eta, batez ere, gure buruak eta gure belarriak aukera adierazkorren unibertso zoragarri batera ireki zituen, non mugak gure irudimenak baino ez dituen ezartzen. Horrela, Euskal Herriko musika ondarearen zati handi baten emagin izan zen.

Lan horiek estreinatu behar zirenez, Alfonsok “Grupo Instrumental Jesus Guridi” sortu zuen 1985ean, Juanjo Mena izan zelarik lehen zuzendaria. Talde horrek 2005ean “Ensemble Sinkro” izena hartu zuen, eta gaur egun ere funtsezko jarduera burutzen jarraitzen du euskal musika sortu berria sustatzen eta zabaltzen.

Horren ondorioz, kontzertuak eta jaialdiak antolatzen hasi zen, lan hori jende guztiari erakusteko. Zenbakiak kultura kudeatzaile gisa egin zuen lan izugarriaren berri ematen digute: Musika Garaikidearen Zikloaren 6 edizio 1994. eta 2003. urteen artean, Bernaola Zikloa Jaialdiaren 19 edizio 2004. eta 2022. urteen artean, Musika Elektroakustikoaren Jardunaldien 10 edizio 1988. eta 2004. urteen artean, Sinkro Jaialdiaren 8 edizio 2005. eta 2012. urteen artean, Ensemble Sinkroren hamaika kontzertu mundu osoan zehar, enkargatutako 250 lan baino gehiago estreinatu zituelarik, Sinkro Records-en kaleratutako 20 CD eta Sinkro Scores-en argitaratutako 16 partitura.

Bere eskuzabaltasun handiak eta lan desinteresatuak murriztu egin zion, ziurrenik, konpositore gisa utzi digun ondarea, edertasun eta sentsibilitate handiko lan ugari utzi baitizkigu, non tresna tradizionalak zuzeneko prozesamenduari esker eraldatzen diren eta era guztietako soinu sintetiko eta naturalekin nahasten diren. Beste diziplinetako artistekin lankidetzan arituta, dantzarekin, bideo mapping-arekin, pinturarekin eta antzerkiarekin bat egiten zuten ikuskizunak sortu zituen. Sorkuntza lanaren zati handi bat inprobisazio askearen arloan garatu zuen, eta Sirius taldea sortu zuen horretarako, hainbat ikuskizun emanez eta ekoitziz.

Besterik gabe, eskerrak eman nahi dizkiegu Matilderi, Ioneri eta Gorkari beren neurrigabeko eskuzabaltasunagatik Alfonso gurekin partekatzeagatik. Maite zaituztegu.

Urria Oktubre 2023	14	Larunbata Sábado	19.30	Conservatorio de Música Jesús Guridi Musika Konserbatorioa (Vitoria-Gasteiz)
--------------------------	-----------	-----------------------------	--------------	--

Urria Oktubre 2023	15	Igandea Domingo	13.30	Andra Mari Aretoa. Araia
--------------------------	-----------	----------------------------	--------------	--------------------------

ENSEMBLE SINKRO

Roberto Casado, flauta / txirula
Javier Roldán, clarinete / klarineta
Imanol Martínez Hervás, viola / biola
Gorka Catediano, percusión / prekusioa
Alain Bonardi, electrónica / elektronika

Mahmoud Sadi, *“Rituel chamanique”* (*) (2023)
 Chaimae Arhoun, *“3rd Ear”* (*) (2023)
 Alix Roussin, *“Trayectorias”* (*) (2023)
 Laurie Pompidor, *“En synchronisation”* (*) (2023)
 Philippe Caillot, *“Étude III”* (*) (2023)
 Abel Perru, *“Organic Web”* (*) (2023)
 Mauricio Domínguez, *“Amaich”* (*) (2023)
 Gil Miguel Monteagudo, *“Azúcar salomónica con estrías”* (*)
 Arnau Gran i Romero, *“L'espace des inexistantes... manchas en el silencio”* (*) (2023)
 Alain Bonardi, *“L'alto de songs”* (*) (2023)
 Jon Sáenz Rubio (1995), *“Afrodita”* (*) (2023)
 David Enrique Hernández (1999), *“Sokut”* (*) (2023)

(*) Estreno absoluto / Erabateko estreinaldia

Por segundo año consecutivo, y tras los recientes conciertos del pasado junio en la universidad de París 8 y el Instituto Cervantes de París, el Ensemble Sinkro muestra en Vitoria y Araia el resultado de un año de intenso de trabajo junto con los alumnos del “Atelier de Composition” de la universidad parisina, coordinado por el compositor José Manuel López López y Alain Bonardi, profesor de informática musical y música electroacústica.

Durante el pasado curso académico, los miembros del Ensemble Sinkro impartieron varias clases magistrales en París 8, donde mostraron a los jóvenes compositores las características propias de cada instrumento, su lenguaje, sus posibilidades tímbricas y expresivas, y sus técnicas tradicionales y extendidas. Además tuvieron la oportunidad de jugar y experimentar con la electrónica en vivo, procesando el sonido en tiempo real.

A esta propuesta se suman los compositores Jon Sáenz Rubio y David Enrique Hernández, que acaban de terminar sus estudios de composición en Musikene, el centro superior de música del País Vasco, con los profesores Zuriñe F. Gerenabarrena, Gabriel Erkoreka y Ramón Lazkano.

El resultado es una explosión de creatividad, originalidad y frescura. Una muestra de la gran riqueza de la sociedad

globalizada en la que vivimos, con su variedad de culturas, ideas, influencias, referencias y tradiciones.

Bigarren urtez jarraian, eta joan den ekainean Paris 8 unibertsitatean eta Parisko Cervantes Institutuan emandako kontzertu berrien ondoren, Ensemble Sinkrok Gasteizen eta Araian erakutsiko du urte osoko lan mardularen emaitza Parisko “Atelier de Composition” Unibertsitateko ikasleekin batera, José Manuel López López konpositorearen eta Alain Bonardi informatika musikalaren eta musika elektroakustikoaren irakaslearen koordinaziopean.

Ensemble Sinkroko kideek hainbat klase magistral eman zituzten pasa den urte akademikoan Paris 8 unibertsitatean. Horieta, tresna bakoitzaren ezaugarriak erakutsi zizkieten konpositore gazteei, eta baita horien hizkuntza, tinbrerako eta adierazpenerako aukerak eta teknika tradizionalak hala nola zabalduak. Elektronikarekin bertatik bertara jolasteko

eta esperimentatzeko aukera ere izan zuten, soinua denbora errealean prozesatuz.

Proposamen horretara gehitzen dira Jon Sáenz Rubio eta David Enrique Hernández konpositoreak. Batak zein besteak, amaituak dituzte euren komposizio ikasketak Musikenen, Euskal Herriko goi mailako musika ikastegian, Gabriel Erkoreka eta Ramón Lazkano irakasleekin.

Emitza sorkuntzaren, originaltasunaren eta freskotasunaren leherketa uztartu bat da. Bizi garen gizarte globalizatuaren aberastasun handiaren erakuslea da, askotariko kultura, ideia, eragin, erreferentzia eta tradizioekin.

ENSEMBLE SINKRO

Alfonso Gómez,

piano / pianoa

Sergio Gutiérrez,

piano / pianoa

Javier Alonso,

percusión / perkusioa

Olalla Montoya,

percusión / perkusioa

Maurice Ohana (1913-1992)

"2 Études d'interprétation" (1983)

I. Sons confondus

II. Imitations-dialogues

Ramón Lazkano (1968)

"Laiotz" (2003)

Bela Bartók (1881-1945)

"Sonata para 2 pianos y percusión" (1937)

I. Assai lento - Allegro molto

II. Lento, ma non troppo

III. Allegro non troppo

La sombra de Debussy es muy evidente en los *Douze études d'interprétation* de Maurice Ohana. En *Sons Confondus*, piano y percusión parecen actuar como un solo organismo, un instrumento híbrido cuyas sonoridades se expresan principalmente a través de largas resonancias, con gran sutileza de colores armónicos, cargados de una hipnótica sensualidad. En *Imitations-Dialogues*, piano y percusión actúan, en cambio, como cuerpos separados, en una relación de un tipo más dialéctico. El discurso musical se vuelve en varios momentos extravertido y vitalista, con ecos de la música afroamericana y una constante animación rítmica.

Laiotz es un conjunto de cinco piezas que "se erigen en torno a la imposibilidad de la permanencia y el vértigo del abismo". Estamos ante un universo sonoro de perfiles yermos y cambiantes, donde asoman las sombras cruzadas de Bartók y Gesualdo. Si las fantasmagorías rítmicas de la primera y la tercera pieza parecen retener un eco lejano del compositor húngaro, la cita del madrigal *Moro*, lasso de Gesualdo emerge sorprendentemente en la inquietud de la segunda pieza y en la sobrecogedora desolación de la cuarta, mientras que la quinta cierra la composición con una aspereza contundente y casi feroz.

Encargada por Paul Sacher en 1937, la *Sonata para 2 pianos y percusión* de Béla Bartók es una de sus obras más famosas. Bartók era consciente de la novedad en aquella época de la música con percusión y planteó una disposición especial de los

instrumentos en el escenario. En cuanto a su estructura Bartók escribió: "el primer movimiento comienza con una introducción lenta "Assai lento" que anticipa el motivo del movimiento "Allegro molto". El segundo movimiento está escrito en forma de Lied simple A-B-A. El tercer movimiento, en Do, es una combinación de rondó y sonata".

Debussyren itzala oso nabarmena da Maurice Ohana-ren Douze études d'interprétation obran. Sons Confondus piezan, pianoak eta perkusioak organismo bakar baten gisan jarduten dutela dirudi, instrumentu híbrido baten gisa, zeinaren sonoritateak erresonantzia luzeen bidez adierazten diren nagusiki, kolore harmoniko sotilez josita eta sentsualitate hipnotikoz kargatuta. Imitations-Dialogues-en, aldiz, pianoak eta perkusioak gorputz bereizi gisa jarduten dute, harreman dialektikoago batean. Diskurtso musikala kanporakoia eta bitalista bilakatzen da hainbat unetan, musika afroamerikarraren oihartzunekin eta etengabeko animazio erritmikoarekin.

Laiotz "irauteko ezintasunaren eta amildegiaren bertigoaren" inguruan eraikitzen den bost piezako multzoa da. Profil idor eta aldakorreko soinuko unibertso baten aurrean gaude, Bartók-en eta Gesualdoren itzal gurutzatuak agertzen direla bertan. Lehen eta hirugarren piezetako begitazio erritmikoek hungariar konpositorearen urruneko oihartzun bat atxikitzen dutela ematen badute, Gesualdoren *Moro*, lasso madrigalaren aipua ustekabean agertzen da bigarren piezaren ezinegontasunean eta laugarren piezaren ilunaldi hunkigarrian. Bosgarrenak, berriz, laztasun mingarri eta ia ankerrarekin ematen dio amaiera konposizioari.

Paul Sacher-ek 1937an enkargatu zion 2 pianorako sonata eta perkusioa da Bela Bartóken lan ezagunenetako bat da. Bartókek bazekien perkusiozko musika berritasun bat zela garai hartan eta tresnen

antolara berezia planteatu zuen agertokian. Bere egiturari buruz, hau idatzi zuen Bartókek: "lehenengo mugimendua "Assai lento" sarrera motel batekin hasten da, eta honek "Allegro molto" mugimenduaren zergatia aurreratzen du. Bigarren mugimendua A-B-A Lied sinplearen eran dago idatzita. Hirugarren mugimendua, Do notan dena, rondó eta sonata arteko konbinazio bat da".

Concierto en colaboración con el
XII Ciclo de Cámara del Principal

Kontzertua, Printzipaleko
XII. Ganbera Zikloarekin lankidetzan

ENSEMBLE KURAIA

Zorionak Félix

Xabier Calzada, flauta / txirula**Sergio Barranco**, clarinete / klarineta**Luis Ibiricu**, violín / biolina**Belén Fernández**, violonchelo / biolontxelo**Berta Fresco**, piano / pianoa**Andrea Cazzaniga**,

dirección musical / musika zuzendaritza

María Eugenia Luc, dirección artística /
zuzendaritza artistikoaFélix Ibarondo (1943),
“*Boreas*” (1987)Félix Ibarondo (1943),
“*Fluxus*” (1974)Diego de Amigo (1993),
“*Kaleidoscope*” (*) (2020)Mikel Chamizo (1980),
“*Di là a sei giorni*” (**) (2023)Félix Ibarondo (1943),
“*D'un souffle*” (2016)(*) Obra ganadora del I Concurso de Jóvenes
Compositores/as “Juan José Olives”. “Juan José
Olives” I. Konpositore Gazteen Lehiaketako lan
irabazlea(**) Estreno absoluto. Obra subvencionada
por el Departamento de Cultura y Política
Lingüística del Gobierno Vasco. / Erabateko
estreinaldia. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta
Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundutako lana

www.ensemblekuraia.es

El programa rinde un afectuoso homenaje a Félix Ibarondo en su 80 aniversario, propone un diálogo entre el compositor y dos creadores vascos de la nueva generación y pone en relieve los aspectos principales y vínculos generacionales de la escuela musical vasca.

De Félix Ibarondo se interpretan tres obras, pertenecientes a diferentes etapas creativas, para mostrar la evolución de su música desde los años 70 hasta hoy.

El programa se completa con las obras de Diego de Amigo y Mikel Chamizo. La trayectoria profesional de estos dos compositores está siendo reconocida por relevantes premios y encargos.

El Ensemble Kuraia de Bilbao fue fundado en 1997 por la compositora María Eugenia Luc, su actual directora artística. El grupo tiene como prioridad difundir las obras de los compositores de nuestro tiempo y dotarles de un conjunto profesional de excelente calidad con el cual colaborar estrechamente.

Gitarrak Felix Ibarondori bere 80. urteurrenean omenaldi amultsua egiten dio, konpositorearen eta belaunaldi berriko bi euskal sortzaileen arteko elkarrizketa proposatzen du eta euskal musika eskolaren belaunaldien arteko lotura eta alderdi nagusiak nabarmentzen ditu.

Felix Ibarondoren hiru obra interpretatzen dira, sorkuntza-etapa desberdinetakoak, bere musikak 1970eko hamarkadatik gaur arte izan duen bilakaera erakusteko.

Programa Diego de Amigo eta Mikel Chamizoren lanekin osatuko da. Bi musikagile hauen ibilbide profesionala sari eta enkargu garrantzitsuengatik aintzatesten ari dira.

Bilboko Kuraia Ensemble 1997an sortu zuen María Eugenia Luc konpositoreak, egungo zuzendari artistikoa dana. Taldeak gure garaiko konpositoreen lanak zabaltzea du lehentasun, eta haiei kalitate bikaineko talde profesional bat ematea, elkarlanean estu aritzeko.

Foto / argazkia: Alvaro Ledesma

Concierto en colaboración con el XXX
Encuentro de Música Contemporánea Kuraia

Kontzertua, Kuraia Musika Garaikidearen XXX.
Topaketarekin lankidetzan

Azaroa
Noviembre
2023

4

Larunbata
Sábado

19.30

Conservatorio de Música Jesús
Guridi Musika Konserbatorioa
(Vitoria-Gasteiz).

IÑAKI ESTRADA & OCAZ ENIGMA

Antonio Nuez,
flauta / txirula

Emilio Ferrando,
clarinete / klarineta

Víctor Parra,
violín / biolina

Zsolt Gábor Tottzer,
violonchelo / biolontxelo

Juan Carlos Segura,
piano / pianoa

Iñaki Estrada,
electrónica / elektronika

Asier Puga,
director / zuzendaria

María Domínguez (1996),
“*No vértice da escuma*” (*) (2019)

Iñaki Estrada Torío (1977),
“*Heart of Darkness*” (2018-2020)

(*) Estreno absoluto / Erabateko estreinaldia.
Obra ganadora del IV Concurso de Jóvenes
Compositores/as “Juan José Olives”

No vértice da escuma de la compositora María Domínguez, parte de un poema de la escritora Marta Dacosta para crear una atmósfera sonora que transporte al oyente a ese lugar íntimo, misterioso y contemplativo que describe el poema. Un mundo de colores y texturas que evocan el viento, las rocas y el mar, donde los elementos minimalistas en continuo desarrollo se van dilatando, agitando y acelerando sobre construcciones modales, acumulación de texturas y variaciones rítmicas, hasta que se diluyen por completo en la bruma inicial.

Heart of Darkness es un radiodrama escrito por Jesús Eguía Armenteros y con música de Iñaki Estrada Torío. Está basada en “El Corazón de las Tinieblas” de Joseph Conrad, obra a su vez inspirada en el Infierno de Dante Aligieri, donde describe un viaje interior a la consciencia humana, a su lucha entre salvajismo y razón, entre acercarse a Dios o crearse Dios. Situado en el Congo Belga del rey Leopoldo II, las idolatrías y los excesos se suceden hasta generar un horror del que todos niegan la responsabilidad. Finalmente es el individuo quien ante el horror circundante se ve abocado a batallar consigo mismo para no autodestruirse. En una sociedad como la actual, en la que el hedonismo individualista es valor imperante y cuyas consecuencias se dejan sentir desde la economía global hasta en las relaciones íntimas, el diario del marinero Marlow nos interroga sobre el camino a elegir.

La Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza - Grupo Enigma, fundada

en 1995, es una de las orquesta de cámara de referencia del panorama nacional. Agrupación residente del Auditorio de Zaragoza desde sus inicios, la OCAZ-Enigma se ha consolidado a través de una programación audaz en continuo estado de cruce, donde la tradición entra en diálogo con las nuevas formas de expresión contemporáneas.

Conformada por una plantilla de casi una veintena de solistas que dotan a la orquesta de un carácter versátil y modular, la OCAZEnigma es capaz de afrontar repertorios desde la música solista, de cámara, a las grandes obras de orquesta; abarcando desde los grandes compositores del siglo XX hasta las creaciones más actuales, pasando por los grandes creadores de nuestra historia musical.

Maria Domínguez konpositorearen *No vértice da escuma* obra Marta Dacosta idazlearen poema batetik abiatzen da, entzulea poema deskribatzen duen kontenplaziozko leku íntimo eta misteriotso horretara garraiatzeko soinu giroa sortzeko. Kolore eta ehundurazko mundu bat da, haizea, haitzak eta itsasoa gogorarazten ditu eta etengabe garatzen ari diren elementu minimalistak zabaltzen, astintzen eta azeleratzen joaten dira eraikuntza modalen, egituren metaketaren eta aldaketa erritmikoen gainean, harik eta hasierako lanbroan erabat urtzen diren arte.

Heart of Darkness Jesus Eguia Armentros-ek idatzitako irrati drama bat da, Iñaki Estrada Torio-ren musikarekin. Joseph Conrad-en Ilunpeetako Bihotza lanean oinarrituta dago. Lan hori, aldi berean, Dante Aligieri-ren Infernua lanean inspiratuta dago eta bertan giza kontzientziara egindako barne bidaia bat deskribatzen du, basakeriaren eta arrazoiaren, Jainkoarengana hurbiltzearen edo Jainkoa izatea sinestaraztearen arteko borrokara. Leopoldo II. erregearen

Belgikako Kongon dago kokatua, eta idolatriak eta gehiegikeriak bata bestearen atzetik doaz, guztiek horretan duten erantzukizuna ukatzen duten izugarrikeria bat sortu arte. Azkenik, gizabanakoa da inguruko izugarrikeriaren aurrean bere buruarekin borrokatzera behartuta dagoena, bere burua ez suntsitzeko. Hedonismo indibidualista nagusi den gaur egungoa bezalako gizarte batean, horren ondorioek ekonomia globaletik hasi eta harreman intimoetaraino eragiten dutela, Marlow marinelaren egunerokoak aukeratu beharreko biderei buruz galdetzen digu.

Grupo Enigma Zaragozako Auditorioko Ganbera Orkestra 1995ean sortu zen eta estatuko erreferentziatzko ganbera-orkestretako bat da. Zaragozako Auditorioko talde egoiliarra izaki bere hasieratik, Enigma-ZAGO etengabeko gurutzaketa batean den programazio ausart baten bidez sendotu da, non tradizioa adierazpide garaikide berriekin elkarrizketan sartzen den.

Orkestra izaera moldakor eta modularra ematen dioten ia hoguei bakarlari inguruk osatzen dute. Enigma-ZAGO askotariko erreperitorioei aurre egiteko gai da, ganberako bakarlari musikatik hasi eta orkestrako obra handietaraino, XX. mendeko konpositore handienetatik hasi eta egungo sorkuntzetaraino, tartean gure musikaren historiaren sortzaile handienak direla.

Azaroa
Noviembre
2023

II

Larunbata
Sábado

19.30

Conservatorio de Música Jesús
Guridi Musika Konserbatorioa
(Vitoria-Gasteiz).

ANTHONY PATERAS & DRUMMING GP

Miquel Bernat,
percusión / perkusioa

Pedro Gois,
percusión / perkusioa

André Dias,
percusión / perkusioa

João Miguel Braga Simões,
percusión / perkusioa

Anthony Pateras,
piano, electrónica / pianoa, elektronika

António Chagas Rosa (1960),
“*Deep Water Music*” (2002)

Guillermo Lauzurika (1968),
“*Dirdira*” (*)

Anthony Pateras (1979),
“*Chronotope*” (*)

(*) Estreno absoluto. Obra subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco. / Erabateko estreinaldia. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundutako lana.

Deep Water Music son unas variaciones libres sobre el tema *Yellow Submarine* de The Beatles, que evolucionan en un continuo musical donde ciertos rasgos melódicos de la canción emergen de manera puntillista. La pieza fluye obsesivamente, casi como en un sueño, sobre el esqueleto rítmico de la canción.

Dirdira es un homenaje a Alfonso García de la Torre. El título de la pieza hace referencia al instrumento protagonista, la Nyunga Nyunga Mbira (Mbira brillante brillante), también llamada Kalimba, que es una familia de instrumentos tradicionales de Zimbabwe y Mozambique, donde juega un papel de entretenimiento durante las reuniones sociales, y de comunicación con los antepasados en las ceremonias. Consiste en una tabla de madera con 15 láminas de metal que se pulsan con los pulgares de ambas manos y con una gran cantidad de inarmónicos que dan a la Mbira un timbre característico, relajante y hermoso.

Chronotope (del griego “tiempo-espacio”) recrea un mundo subacuático, donde el público se sumerge en los sonidos de animales marinos, transformados electrónicamente, y en intrincados patrones rítmicos tocados simultáneamente a diferentes velocidades.

Esta “politemporalidad” refleja las diferentes velocidades a la que viaja el sonido en el agua, dependiendo de las variaciones de temperatura. Cuanto más caliente el agua, más rápido viajan las ondas sonoras, que impactan en los ecosistemas oceánicos frágiles, y crean “puntos acústicos calientes”; espacios oceánicos con actividad sónica intensificada.

Muchos animales marinos se comunican y navegan mediante el sonido, por eso los cam-

bios en la velocidad del sonido afectan a su capacidad para alimentarse, luchar, encontrar pareja, evitar a los depredadores y migrar. Para sobrevivir y prosperar, los ecosistemas submarinos dependen de la velocidad de los sonidos que se componen de múltiples elementos rítmicos “politemporales”: golpes, clics, pulsos y líneas melódicas, que se trasladan a la partitura tocados en diferentes instrumentos a diferentes velocidades, creando una escucha multidimensional e hipersensorial. Se proyectan así múltiples ritmos en y alrededor del espacio, múltiples formas y puntos de enfoque musical convergen para formar un colectivo poderoso de experiencias sonoras.

Chronotope ha sido asistido por el Gobierno de Australia a través del Consejo de Australia, su organismo asesor y de financiación de las artes. Sonidos proporcionados por Fish Bioacoustics lab (MARE y cE3c - Facultad de Ciencias, Universidad de Lisboa).

Deep Water Music The Beatlesen *Yellow Submarine* kantuari buruzko bariazio askeak dira, etengabeko musikal batean eboluzionatzen dutenak, non kantua ezaugarri melodiko batzuk modu puntillistan azaleratzen diren. Pieza era obsesiboan isurtzen da abstiaien eskeleto erritmikoaren gainera, ia amets batean bezala.

Dirdira Alfonso Garcia de la Torreri egindako omenaldi bat da. Piezaren izenburuak protagonista den instrumentuari egiten dio erreferentzia, Nyunga Nyunga Mbirari alegia (Mbira distiratsu distiratsua), Kalimba ere deitua denari. Zimbabweco eta Mozambiqueko musika tresna tradizionalen familia bat da, eta bilera sozialetan entretenimendua eta zeremonietan arbasoekin komunikatzea ditu eginkizun. Metalezko 15 xafila dituen zurezko ohol bat da, bi eskuetako erpuruekin eta inarmoniko ugariarekin sakatzen dena, Mbirari tinbre berezi, lasaigarri eta eder bat emanez.

Chronotope obrak (grekeraz, “denbora-espazioa”) urpeko mundu bat birsortzen du, non publikoa elektrikoki eraldatutako itsas

animalien soinuetan eta aldi berean abiadura desberdinetan ukitutako patroir erritmiko korapilatsuetan murgiltzen den.

‘Polidenporaltasun’ horrek soinuak uretan bidaiatzen duen abiadura desberdinak islatzen ditu, temperatura aldaketan arabera. Ura zenbat eta beroago, orduan eta azkarrago bidaiatzen dute soinu-uhinek, ekosistema ozeaniko hauskorretan eragina izaten dute eta “puntu akustiko beroak” sortzen dituzte, hau da, soinu-jarduera bizi areagotua duten espazio ozeanikoak.

Itsas animalia asko soinuaren bidez komunikatzen eta nabigatzen dira; horregatik, soinuaren abiaduran gertatzen diren aldaketek elikatzeko, borrokatzeko, bikotekidea aurkitzeko, harrapariak saihesteko eta migratzeko gaitasunari eragiten diote. Bizirik irauteko eta aurrera egiteko, itsaspeko ekosistemak ‘polidenborazko’ elementu erritmiko ugari osatutako soinuen abiaduraren mende daude: kolpeak, klikak, pultsuak eta lerro melodikoak, guztiak instrumentu eta abiadura desberdinetan ukituta eramaten direla partiturara, entzute multidimentsionala eta hipersentsoriala sortuz. Horrela, erritmo ugari proiektatzen dira espazioan eta espazioaren inguruan, hainbat forma eta ikuspegi musikal elkartzen dira soinu bidezko esperientzia kolektibo indartsu bat osatzeko.

Chronotope-k Australiako Gobernuaren laguntza izan du, Australiako Kontseiluaren, arteen aholkularitza eta finantzaketa erakundearen bitartez. Fish Bioacoustics lab-ek emandako soinuak (MARE eta cE3c - Zientzia fakultatea, Lisboa Unibertsitatea).

Foto / argazkia: Susana Neves

SECRETÁRIO DE ESTADO
DA CULTURA

Abendua
Diciembre
2023

2

Larunbata
Sábado

19.30

Conservatorio de Música Jesús
Guridi Musika Konserbatorioa
(Vitoria-Gasteiz).

KATHARINA GROSS

Katharina Gross,
violonchelo / biolontxelo
Aurelio Edler Copes,
electrónica / elektronika

Helga Arias (1984),
“*Cellolar Synthesis*” (2011)

Erika Vega (1987),
“*Rarámuri*” (2022)

Aurelio Edler Copes (1976),
“*Transformation*” (2020)

Cellolar *Synthesis* se basa en la idea general de un continuo o flujo sonoro, que se construye con rotundidad mediante la suma de las distintas cuerdas del violonchelo. En este sentido, las distintas “fermatas” no corresponden con las secciones, sino con la adición de una cuerda más aguda. El gesto inicial va construyendo toda una estructura en la que la dirección es puramente circular. La electrónica está concebida para fusionarse con el instrumento y crear una simbiosis perfecta entre ambos. Las resonancias artificiales pretenden extender los sonidos del violonchelo y dejar lugar a un “meta-instrumento”. Todos las muestras utilizadas en la parte electrónica proceden de grabaciones de violonchelo, transformadas mediante una amplia gama de técnicas como síntesis granular, filtros, stretching, resonadores, etc.

A la violonchelista Katharina Gross le gusta embarcarse en aventuras y viajes musicales diversos y potentes. Durante una residencia artística en la Casa Van Doesburg en París, Katharina desarrolló junto al compositor Aurélio Edler-Copes un concepto en torno al fenómeno “Trance in Music” que dio como resultado *Transformation*, una pieza de 50 minutos para voz (vocoder) y violonchelo transformado en vivo a través de pedales de efectos y una cadena de delays virtuales espacializados en tiempo real alrededor de la audiencia. La transformación implica gesto, aliento, energía y... ¡electricidad! El público se sumerge profundamente en la materia sonora y es

transportado a través de las fronteras de la percepción de tiempo, movimiento y espacio. Los estrenos en Holanda y Francia han tenido lugar en el Festival Gaudeamus de Utrecht y en el Dutch College en París en otoño de 2022.

En *Transformation*, Katharina se fusiona con el sonido que produce, atrapada en capas de sonido que retornan en ecos físicos y ópticos, como si estuviera en un diálogo consigo misma. Su capacidad interpretativa, su inmensa producción sonora, sus movimientos mientras juega como si se moviera en el agua, nos aproximan a la potencia energética que se produce durante el trance.

Cellolar *Synthesis* soinu etengabeko edo fluxu baten ideia orokorrean oinarritzen da, eta ideia hori irmotasunez eraikitzen da biolontxeloaren hari ezberdinen batuketaren bidez. Alde horretatik, fermatak ez datoz bat sekzioekin, soka zorrotzago bat gehitzearekin baizik. Hasierako keinuak egitura bat eratzen doa, gida zirkular bati jarraituz. Elektronika tresnarekin bat egiteko eta bien arteko sinbiosi perfektua sortzeko pentsatuta dago. Erresonantzia artifizialek biolontxeloaren soinuak zabaldu eta meta-instrumentu bati lekua utzi nahi diote. Alde elektronikoan erabilitako lagin guztiak biolontxelo-grabazioetatik datoz eta teknika sorta zabal baten bidez eraldatu dira, hala nola, sintesi granularra, iragazkiak, stretching-a, erresonadoreak, etab.

Katharina Gross biolontxelo-jotzaileak abentura eta bidaiak musikal ezberdin eta indartsuetan murgiltzea du gogoko. Parisko Van Doesburg Etxeko egoitza artistiko batean, Katharinak “Trance in Music” fenomenoaren inguruko kontzeptu bat garatu zuen Aurelio Edler-Copes konpositorearekin batera. Horren emaitza *Transformation* izan zen, ahotserako (vocoder-a) eta efektu-pedalen bidez eta

Foto / argazkia: Lucas Kemper

entzuleen inguruan denbora errealean espezializatutako delay birtualen kate baten bidez zuzeneko bilakatutako biolontxeloarako 50 minutuko pieza bat. Transformazioak keinua, arnasa, energia eta... elektrizitatea! eskatzen ditu. Publikoa sakonki murgiltzen da soinuak materialen, eta denboraren, mugimenduaren eta espazioaren pertzepzioaren mugetan barrena garraiatzen da. Holandako eta Frantziako estreinaldiak Utrechteko Gaudeamus jaialdian eta Parisko Dutch Collegen izan dira 2022ko udazkenean.

Transformation-en, Katharinak bat egiten du sortzen duen soinuarekin, oihartzun fisiko eta optikoetan itzultzen diren soinu-geruzetan harrapatuta, bere buruarekin elkarrizketa batean balego bezala. Interpretatzeko duen gaitasunak, soinuaren ekoizpen izugarriak, uretan mugitzen den bitartean egiten dituen mugimenduen trantzean sortzen den potentzia energetikora hurbiltzen gaituzte.

Musikagileak

Concierto en colaboración con el XIV Circuito de Música Contemporánea Musikagielak

Kontzertua, Musikagileak Musika Garaikidearen XIV. Zirkuituarekin lankidetzan

MARÍA SCARONI & ZURIÑE BENAVENTE

El grito del elefante

María Scaroni,
danza / dantza

Zuriñe Benavente,
danza / dantza

Ignacio Monterrubio,
música / musika

Ania Rodríguez,
iluminación / argiztapena

El grito del elefante es una composición en tiempo real donde diferentes artistas invitados pueden participar. No sólo bailarines, sino también actores, diseñadores de luces, de vestuario, músicos... pueden encontrar un contexto donde la escucha, la relación con el espacio, los objetos y la música sean la base fundamental de la acción.

El grito del elefante pone el foco en el estado de alarma, en la presencia del momento presente y en la conexión con todo lo que sucede en la escena y alrededor de ella.

«Ese momento cuando la creencia se suspende y cualquier cosa puede pasar / Y estás totalmente involucrado y estás mirando / Es como una película y estás interpretando tu propio papel frente a tus propios ojos / La historia se desarrolla en tiempo real y tú eres el personaje principal / Y al mismo tiempo no eres tú porque te estás viendo actuar / La acción está en sincronía con el testimonio de la acción / No hay más cuestión de elección en el sentido de que eres elegido / Tú eres el vehículo / Es un regalo y lo montas como una ola / No puede ser buscado sólo permitido / No puede ser tomado solo cuidado / Puede ser deseado pero si se cumple en sus propios términos / Puedes estar preparado / Tu trabajo es prepararte / Estar listo / Estar dispuesto / Sin juicio / Sin culpa» — Mark Tompkins

El grito del elefante es una producción de Altraste Danza en colaboración con otros artistas como Mark Tompkins, Katie Duck, Julyen Hamilton, Jeremy Wade, Florence

Augendre, Guillermo Weickert, Daniel Abreu y María Scaroni.

María Francesca Scaroni es una artista que cruza prácticas somáticas e intereses especulativos con brujería, curación, performance y coreografía. Ella organiza talleres que reutilizan los legados de la danza posmoderna hacia tecnologías para el empoderamiento mutuo. María actúa en las obras de Meg Stuart, con quien colabora desde 2009. Desde 2016 es miembro del colectivo queer *lecken berlin*. Desde la pandemia, es co-anfitriona del Social Pleasure Center, un espacio comunitario para el posactivismo somático.

Zuriñe Benavente, ganadora del Premio de la Crítica de Cataluña 2020 a la mejor intérprete femenina y ganadora del premio AJEBASK 2021 al emprendimiento cultural en Álava es la directora artística de la Compañía Altraste Danza y del Festival Internacional Danzálava.

El grito del elefante denbora errealeko konposizio bat da eta hainbat artista gonbidatuk parte har dezakete bertan. Dantzariak ez ezik, aktoreek, argi diseinatzaileek, jantzen diseinatzaileek, musikariak eta abarrek ere testuinguru bat aurki dezakete, non entzutea, espazioarekiko harremana, objektuak eta musika izango diren ekintzaren funtsezko oinarria.

El grito del elefante obrak alarma egoeran jartzen du fokua, orainaren presentzian eta eszenan eta haren inguruan gertatzen den guztiarekin duen loturan.

«Sinesmena eten eta edozer gauza gerta daitekeen une hori / Eta erabat sartuta zaude, eta begira zaude / Pelikula bat bezalakoa da eta zeure papera ari zara antzezten zure begien aurrean / Istoria denbora errealean garatzen da eta zu zara pertsonaia nagusia / Eta aldi berean, ez zara zu, zeu antzezten ikusten ari baitzara / Ekintza sinkronian dago ekintzaren lekukotzarekin / Ez dago beste hautapen gairik, hautatua

Foto / argazkia: Karolina Miernik

zarelako / Zeu zara eramailea / Oparia da eta olatu bat bailitzan hartzen duzu / Ezin da bilatu, gehienez ere baimendu egin daiteke / Ezin da hartu, gehienez ere zaindu egin daiteke / Desiratu daiteke, baina bere horretan betetzen bada / Prest egon zaitzake / Prestatzea da zure lana / Prest egotea / Gerturik egotea / Epairik gabe / Errurik gabe» — Mark Tompkins

El grito del elefante Altraste Danza-ren produkzio bat da Mark Tompkins, Katie Duck, Julyen Hamilton, Jeremy Wade, Florence Augendre, Guillermo Weickert, Daniel Abreu eta María Scaroni bezalako beste artista batzuekin lankidetzan.

María Francesca Scaroni artistak praktika somatikoak eta interes espekulatiboak sorginkeriarekin, sendaketarekin, performancearekin eta koreografiarekin nahasten ditu. Dantza postmodernoaren ondarea elkarrekiko ahalduntzerako teknologiek berrerabiltzen duten tailerrak antolatzen ditu. Meg Stuart-en lanetan aritzen da María, 2009tik baitabil harekin elkarlanean. 2016tik queer *lecken berlin* kolektiboko kidea da. Pandemiaren geroztik, Social Pleasure Center postaktibismo somatikorako gune komunitarioaren kide anfitrioi da.

Zuriñe Benaventek 2020ko emakumezko interprete onenaren Kataluniako Kritikaren Saria eta Arabako kultur ekintzaitzaren AJEBASK 2021 saria irabazi ditu, eta Altraste Danza Konpainiaren eta Danzalava Nazioarteko Jaialdiaren zuzendari artistikoa da.

Concierto en colaboración con Danzálava
Kontzertua, DanzAlavarekin lankidetzan

Abendua
Diciembre
2023

12

Martes
Asteartea

19.30

Conservatorio de Música Jesús
Guridi Musika Kontserbatorioa
(Vitoria-Gasteiz).

GURIDI GARAIKIDEA

El Conservatorio de Música “Jesús Guridi” de Vitoria-Gasteiz es un centro comprometido con la creación y difusión de la música de nuestro tiempo a través de su proyecto educativo y la continuada oferta de conciertos, encuentros, cursos y clases magistrales. Desde sus comienzos ha organizado numerosas actividades dedicadas a la creación musical contemporánea, contando con la participación de compositores e intérpretes del todo el mundo. De esta forma han surgido numerosas iniciativas culturales apoyadas desde el centro, proyectando a la ciudad y su entorno una imagen de dinamismo que muestra la labor desarrollada en las aulas.

El Aula Magna del Conservatorio ha albergado numerosos conciertos de Bernaola Zikloa, siendo una de las señas de identidad de su programación la presencia de jóvenes compositores e intérpretes. Ello responde a una filosofía que pretende proporcionar al alumnado una preparación firmemente orientada hacia la música como actividad profesional. El resultado del trabajo desarrollado, bajo el impulso de los últimos años, se está viendo reconocido a través de la participación constante de músicos vinculados al centro en la vida artística del país.

El Bernaola Zikloa ha adoptado en sus sucesivas ediciones un objetivo: programar actividades que estimulen la vida cultural de la ciudad, y brindar al entorno la posibilidad de conocer en profundidad la música actual mediante interpretaciones de calidad. Este concierto pretende ser un punto de encuentro

que muestre el trabajo desarrollado en el campo de la creación e interpretación. Por tanto es una excelente oportunidad de hacer partícipe al público del impulso que posee la música de nuestro tiempo.

Gasteizko “Jesus Guridi” musika kontserbatorioa gure garaiko musika sortu eta haren zabalkundea egiteko eginkizuna haren gain hartua duen zentro bat da; haren hezkuntza proiektuaren bidez betetzen du eginkizun hori, bai eta etengabe eskainiz musika kontzertuak, topaketak, ikastaroak eta eskola magistralak. Hasierahasieratik, jarduera ugari antolatu izan du musika garaikidearen sorkuntzaren inguruan, mundu guztiko konpositore eta interpreteak ekarri dituelarik. Hala, kultur ekimen ugari sortu izan dira ikastetxeak berak sustaturik, eta dinamismo irudi bat isuri du hiriaren eta haren ingurura, bai eta ikasgeletan egiten den lana erakutsi ere.

Kontserbatorioko areto nagusian, Bernaola Jaialdiko kontzertu ugari eman izan dira, eta jaialdiaren programazioko bereizgarrietako bat da, hain zuzen, gazte konpositore eta interpretatzaileak izatea. Filosofía jakin baten emaitza da hori: ikasleari eskaini nahi zaio prestakuntza irmo bat, musika jarduera profesionaltzat daukana. Hala, egindako lanaren emaitza, azken urteotako bultzadarekin, ezagutza jasotzen ari da, gure herrialdearen bizitza artistikoarekin lotutako musikarien etengabeko parte hartzearen bidez.

Bernaola Jaialdiak, edizioak joan edizioak etorri, xede bat izan du: hiriko kultur bizitza

eragingo duten jarduerak programatzea, eta inguruari aukera ematea egungo musika sakonki ezagutzeko, kalitatezko interpretazioen bidez. Kontzertu honen asmoa da topagune bat izatea, sorkuntzaren eta interpretazioaren eremuetan gauzatutako lana erakusteko. Beraz, aukera bikaina da musika garaikideak duen bultzadan.

Concierto en colaboración con el
Conservatorio de Música Jesús Guridi

Kontzertua, Jesús Guridi
Musika Kontserbatorioa lankidetzan

Utarri Enero 2024	13	Larunbata Sábado	19.30	Conservatorio de Música Jesús Guridi Musika Konserbatorioa (Vitoria-Gasteiz)
-------------------------	-----------	-----------------------------	--------------	--

Utarri Enero 2024	15	Astelehena Lunes	19.00	Conservatorio de Música J.C. Arriaga. Bilbao
-------------------------	-----------	-----------------------------	--------------	--

ENSEMBLE SINKRO

Homenaje a Alfonso García de la Torre-ri homenaldia

Michelle Man,

danza / dantza

Roberto Casado,

flauta / txirula

Javier Roldán,

clarinete / klarineta

Guillermo Presa,

saxofón / saxofoia

Estibaliz Oraá,

violonchelo / biolontxelo

Guillermo Lauzurika,

electrónica / elektronika

Marián Gutiérrez Urbaneta,

“Alchimia: (I) Aer” (2023) (**)

Alfonso García de la Torre (1964-2022),

“Darkdarak” (2005)

Francisco Ibáñez Irribarria (1951),

“Presentzia, Presencia” (2023) (*)

Alfonso García de la Torre (1964-2022),

“Azul invisible” (2013)

Zuriñe F. Gerenabarrena (1965),

“Cometa” (2023) (*)

Alfonso García de la Torre (1964-2022),

“Acuarela” (2012)

(*) Estreno absoluto / Erabateko estreinaldia

(**) Estreno absoluto. Obra subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco. / Erabateko estreinaldia. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundutako lana

En este concierto queremos celebrar la vida y la música de Alfonso García de la Torre, recordar el tiempo que compartimos con él, y disfrutar de la música que nos regaló, y que gracias a la magia de este arte, podemos volver a disfrutar siempre que queramos.

En la versión original titulada *Botasoneiro*, *Dardarak* busca el movimiento virtual en el estéreo y físicamente gracias a la incorporación de altavoces oscilantes que cuelgan desde el techo y se balancean peligrosamente sobre el público, cual *botafumeiro* sonoro.

Azul invisible explora la física de las cuerdas del violonchelo, lo que significa descubrir un sólido nexo entre todos los elementos sonoros que surgen de la propia interpretación, de la articulación del instrumento, de todo aquello que emana de un gesto musical. La consecuencia es que se propicia un diálogo con la electrónica en cada fragmento, en cada etapa que se atraviesa desde la generación hasta la difusión final del sonido. Los materiales obtenidos se mezclan y distribuyen en el espacio acústico, moldeando un material en constante evolución. De lo general a lo particular en un proceso de compresión y expansión, la pieza se desarrolla en distintas fases relacionadas entre sí, manteniéndose un sustrato común que le confiere unidad.

Acuarela establece un vínculo entre diferentes gestos instrumentales y el movimiento danzado. La superposición de estos dos elementos propicia constantes transformaciones facilitados por la utilización de procedimientos electrónicos. Esta técnica permite la flexibilización del discurso en escena y la fusión entre las diferentes secciones de la obra.

El concierto se completa con tres obras escritas para la ocasión por Marián Gutiérrez, Francisco Ibáñez y Zuriñe F. Gerenabarrena, que quieren rendirle de esta manera un sentido homenaje.

Kontzertu honetan Alfonso Garcia de la Torreraren bizitza eta musika ospatu nahi dugu, harekin partekatu genuen denbora gogoratu eta oparitu zigun musikaz gozatu, arte honen magiari esker nahi dugun guztietan berriro goza dezakegularik.

Jatorrizko bertsoan, *Botasoneiro* izenekoa, *Dardarak*-ek mugimendu birtuala bilatzen du bai estereoan eta bai fisikoki, sabaitik zintzilik dauden eta jendearen gainean modu arriskutsuan kulunkatzen diren bozgorailu kulunkariei esker, soinu botafumeiroa bezala.

Azul invisible lanak biolontxeloaren soken fisika aztertzen du, interpretaziotik beretik, instrumentuaren artikulaziotik, keinu musikal batetik sortzen den guztitik, hain zuzen, sortzen diren soinu-elementu guztien arteko loturak aurkituz. Horren ondorioz, elkarrizketa bat sortzen da elektronikarekin zati bakoitzean, soinua sortzen denetik horren azken hedapeneraino igarotzen den etapa bakoitzean. Lortutako materialak espazio akustikoan nahastu eta banatzen dira, etengabe eboluzionatzen doan materiala moldatuz. Orokorretik banakakorako konpresio eta espantsio prozesu batean, pieza elkarrekin lotutako hainbat fasetan garatzen da, batasuna ematen dion azpildura komun bati eutsita.

Acuarela kobrak lotura bat ezartzen du keinu instrumental desberdinen eta mugimendu dantzatuaren artean. Bi elementu horiek gainjartzeak, prozedura elektronikoak erabilia, etengabe eraldatzen ditu. Teknika horri esker, agertokiko diskurtsoa malgutu egiten da eta obraren atalen arteko fusioa egin daiteke.

Kontzertua Marian Gutierrezek, Francisco Ibáñezek eta Zuriñe F. Gerenabarrenak horretarako idatzitako 3 lanek osatzen dute, eta omenaldi sentitua egin nahi dio era horretan.

Utarilla
Enero
2024

20

Larunbata
Sábado

19.30

Conservatorio de Música Jesús
Guridi Musika Konserbatorioa
(Vitoria-Gasteiz)

ENSEMBLE SINKRO

Homenaje a Alfonso García de la Torre-ri homenaldia

Roberto Casado,
flauta / flauta

Puy Asurmendi,
clarinete / klarineta

Guillermo Presa,
saxofón / saxofoia

Agustí Coma,
violín / biolina

Estíbaliz Oraá,
violonchelo / biolontxelo

Sergio Gutiérrez,
piano / pianoa

Víctor García de la Torre,
percusión / perkusioa

Olaia Montoya,
percusión / perkusioa

Jabi Alonso,
percusión / perkusioa

Guillermo Lauzurika,
electrónica / elektronika

Javier Sagastume,
director / zuzendaria

Alfonso García de la Torre (1964-2022),
“*Danba*” (1994)

Sergio Gutiérrez,
“*Canta, compañero, canta*” (2023) (*)

Alfonso García de la Torre (1964-2022),
“*Caja de sueños*” (2021)

Sofía Martínez (1965),
“*Tu luz, compañero*” (2023) (*)

Alfonso García de la Torre (1964-2022),
“*El lamento de las dunas*” (2020)

(*) Estreno absoluto / Erabateko estreinaldia

Foto / argazkia: FOKU (Argazki Press)

Si guiendo con los homenajes que en esta edición del Bernaola Zikloa dedicamos a Alfonso García de la Torre, proponemos un concierto con tres de sus obras, junto con otras dos obras escritas para la ocasión por Sofía Martínez y Sergio Gutiérrez, amigos y compañeros para los que Alfonso fue muy importante en sus vidas y en sus trayectorias profesionales.

Danba propone un recorrido sonoro a través de las características acústicas de diversos instrumentos de percusión. Se explora las características de cada uno, tanto en el aspecto tímbrico como de comportamiento espacial: altura-frecuencia, intensidad, espectro armónico-timbre, duración, característica direccional y entorno acústico. Los materiales se presentan en ocasiones a lo largo de la pieza con una disociación de su temporalidad, procurando mostrar un discurso heterogéneo.

Caja de sueños está estructurada siguiendo un planteamiento en el que se yuxtaponen distintas partes bien diferenciadas que irán formando el discurso. El tratamiento de los instrumentos, los trazos en los que se exponen alturas e intensidades, definen fragmentos muy característicos. Cada fragmento está entrelazado por eslabones formados por elementos sonoros que nacen gracias a la interacción de los instrumentos. Estos puntos de unión poseen una lógica tanto espacial como temporal.

El lamento de las dunas hace referencia a la fascinación que siempre ha despertado en mí el desierto en muchos aspectos. Entornos en los que la ausencia de referencias visuales y acústicas, a las que estamos acostumbrados, despierta nuestra imaginación. Aparente estado de inestabilidad que cambia nuestra perspectiva y provoca la acentuación de todos nuestros sentidos. Lugares para la auténtica introspección que permite la búsqueda personal, la incursión en territorio desconocido. Paisaje hipnótico, metáfora de un mar interminable en donde flota el viento y el tiempo se detiene.

Bernaola Zikloaren edizio honetan Alfonso García de la Torrerri eskainiko dizkiogun omenaldiekin jarraituz, horren hiru obra biltzen dituen kontzertu bat proposatzen dugu Sofia Martinezek eta Sergio Gutierrezek abagune horretarako idatzitako beste bi lanekin batera. Biak ala biak Alfonsoren lagunak eta lankideak izan ziren, eta Alfonso pertsona oso garrantzitsua izan zen bere bizitzetan eta ibilbide profesionalean.

Danba-k soinu ibilbide bat proposatzen du perkusio instrumentu ezberdinen ezaugarri akustikoen bidez. Bakoitzaren ezaugarriak aztertzen dira, bai alderdi tinbrekoari dagokionez, bai portaera espazialari dagokionez: altuera-maiztasuna, intentsitatea, espektrua harmonikoa-tinbrea, iraupena, noranzko ezaugarriak eta ingurune akustikoa. Materialak, batzuetan, piezan zehar aurkezten dira haien denborazkotasunaren disoziazioarekin, diskurtso heterogeneoa erakusten saiatuz.

Caja de sueños planteamendu bati jarraituz egituratuta dago. Planteamendu horretan, ondo bereizitako hainbat zati elkartzten dira, diskurtsoa osatuz joango direnak. Instrumentuen tratamenduak, altuerak eta intentsitateak azaltzen dituzten trazuek, zehazki, oso zati bereizgarriak definitzen dituzte. Zati bakoitza instrumentuen interakzioari esker sortzen diren soinu-elementuz osatutako katebegiek lotzen dute. Lotura-puntu horiek logika espaziala nola tenporala dute.

El lamento de las dunas-ek basamortuak nigan alderdi askotan beti piztu duen lilurari egiten dio erreferentzia. Ingurune horietan, ohituta gauden ikusizko erreferentziarik eta erreferentzia akustikorik ez dagoenez, gure irudimena pizten da. Itxurazko ezegonkortasun egoera horrek gure ikuspegia aldatzen du eta gure zentzumen guztien goraldia eragiten du. Bilaketa pertsonala eta lurralde ezezagunetan sartzea ahalbidetzen duen benetako introspektorako lekuetako bat.

AKUSMA

Zuriñe F. Gerenabarrena,
difusión electroacústica /
hedapen elektroakustikoa

Ander Sevilla,
sonorización / sonorizazioa

Ania Rodríguez,
iluminación / argiztapena

Obras de / lanak:

Eduardo Polonio

Andrés Lewin-Richter

Adolfo Núñez

Stefano Scarani

José Manuel Berenguer

Marisa Manchado

Gregorio Jiménez

Gabriel Brncic

Alfonso García de la Torre

Akusma es un concierto que da la oportunidad de descubrir nuevos sonidos, que escuchamos sin ver las causas de las que provienen. Mediante un sistema multicanal que permite controlar la proyección del sonido en el espacio, y un sistema de luces envolvente, la audiencia se ve inmersa en una experiencia sensorial en tres dimensiones. Sonido y luz como binomio e intersección en la experimentación, hacen partícipe al público en su relación con el espacio a través una de la escucha atenta y concentrada.

Esta edición de *Akusma* quiere rendir un sentido homenaje a Alfonso García de la Torre con una selección de obras de compositores electroacústicos con los que Alfonso tuvo una intensa relación artística y personal, como amigos y cómplices de vida, en una muestra de acción y afecto, conscientes de que que el listado podría ser ilimitado, pues sabemos que la sombra de su estela es alargada.

Akusma soinu berriak ezagutzeko aukera ematen duen kontzertua da, eta soinu berri horiek nondik datozen ikusi gabe entzuten dugu. Soinuak espazioan duen proiektzioa kontrolatzea ahalbidetzen duen kanal anitzeko sistema baten eta argi sistema inguratzaile baten bidez, entzuleak hiru dimentsioko esperientzia sensorialean murgiltzen dira. Soinua eta argia esperimentazioan binomio eta intersektzio gisa, espazioarekin duten harremanean publikoa partaide bihurtzen dute entzute arretatsu eta kontzentratu baten bidez.

*Akusma*ren edizio honek omenaldi sentitua egin nahi dio Alfonso Garcia de la Torreri, harekin harreman artistiko eta pertsonal handia izan zuten konpositore elektroakustiko multzo baten obren hautaketa batekin. Bizitzako lagun eta bidaide gisa, ekintzako eta maitasunezko erakusketa bezala, konpositoreen zerrenda mugagabea izan zitekeela jakitun, jakina baita luzea dela haren estelaren itzala.

BERNAOLA ZIKLOA

23 ————— 24

Musika Garaikideko Nazioarteko XX Zikloa

XX Ciclo Internacional de Música Contemporánea

Edición dedicada a Alfonso García de la Torre-ri eskainitako edizioa

bernaolazikloa.com

