

Mercedes Zavala Gironés (Madrid, 1963) se formó en Madrid y en Londres, donde recibió la influencia de Malcolm Singer. Tras haberse interesado por la música teatral y la rítmica africana (viaje de estudios a Senegal en 1996) su carrera compositiva entró en los circuitos de la música contemporánea con encargos del Festival de Alicante, CDMC, Festival de Palencia, Auditoria Nacional, etc.

Al margen de su carrera creativa, desempeña una labor docente en el conservatorio Teresa Berganza de Madrid y una notable actividad en la difusión de la música de compositoras históricas. Desde el año 2007 al 2010 es presidenta de la Asociación Mujeres en la Música. Ha colaborado con Radio Clásica de RNE dirigiendo y presentando el programa *Álbum de canciones*. Ha formado parte de diversos jurados en premios de composición.

Su obra, en la que se aprecia una preferencia por las pequeñas formaciones camerísticas, se inspira con frecuencia en temas literarios y orientales, tendiendo a las miniaturas y a una escritura que rehúye lo sobrecargado y busca la transparencia. Desde 2011 publica sus partituras en Periferia Sheet Music.

Cómo es...

Ha sido concebida bajo la influencia de la obra de Samuel Beckett. Su título procede de su libro *Comment C'est*, de donde han sido también extraídos los textos que encabezan cada movimiento. Estos movimientos forman una unidad indisoluble por lo que no es oportuna su interpretación por separado.

Tomás Marco. Compositor, musicólogo, crítico, académico y gestor musical, nació en Madrid en 1942. Es uno de los compositores más destacados de la denominada Generación del 51.

Se formó como músico de manera autodidacta. Compositores como Luis de Pablo, Juan Hidalgo, Gerardo Gombau, Carmelo Bernaola o Cristóbal Halffter fueron sus referentes en lo que respecta a la composición, y determinadas obras tratadas por la vanguardia, como las de Webern, Varese, Satie o Cage, le sirvieron como aprendizaje, sin olvidar la asistencia a los cursos de Darmstadt y las enseñanzas impartidas por Stockhausen, Boulez, Ligeti, Kagel o Maderna.

Su música ha sido reconocida con diversos premios, entre los que cabe mencionar los siguientes: el Premio Nacional de Música en 1969, la Medalla de Plata al Mérito a las Bellas Artes en 1973, el Premio Arpa de Oro en 1975, el Premio de la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO en 1976.

Tomás Marco ha publicado numerosos ensayos y artículos sobre música del siglo XX, y ha llevado a cabo varios trabajos en el medio radiofónico y como conferenciante y profesor en diversas instituciones. Por otra parte, ha ejercido cargos de responsabilidad en Juventudes

Musicales de Madrid, en la sección española de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, en la Sociedad General de Autores y en el Ministerio de Cultura, gestionando la Orquesta y el Coro Nacionales de España y dirigiendo el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea desde donde animó e impulsó numerosos festivales y jornadas de música contemporánea, en especial el Festival Internacional de Alicante. Fue, además, el director del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) durante varios años.

Dúo concertante nº 3 (1982)

Este *Dúo concertante*, encargado en 1978 por la violinista francesa Adèle Auriol y el pianista Bernard Fauchet, pertenece a una serie de seis obras iniciada en 1974 con el mismo nombre y la misma aproximación estructural. Todas ellas toman como punto de partida, según el propio compositor, una consideración igualitaria de los instrumentos empleados, igualdad que se logra a través de la utilización de “un material común que se adapta a las características diferentes de cada uno de los instrumentos, creando así una forma abstracta y autosuficiente en la que material y estructura son los elementos de la expresión”.

La tensión estructural de la obra se construye, en términos generales, a través de un proceso de desviación recurrente de dos tonos fundamentales: Sol# (violín) y La (piano). El compositor articula la relación entre ambos instrumentos de dos formas distintas. Por un lado, se presentan secciones dialogadas en las que el material rítmico (y temático) es introducido sobre notas tenidas (habitualmente en el violín) y, por otro, secciones en las que ambos instrumentos presentan su material de forma continua, ya sea por separado, interrumpidos por pequeños calderones, o simultáneamente.

.....

Cristóbal Halffter (Madrid, 1930) es uno de los compositores más importantes de la Generación del 51, grupo de artistas que renovaron el panorama musical español con la introducción de las técnicas musicales de la vanguardia europea, como el dodecafonismo y el serialismo. En dicho grupo también se considera a Ramón Barce, Josep Soler, Román Alís, Luis de Pablo, Carmelo Bernaola, Joan Guinjoan, Tomás Marco y otros, fundamentales en la música clásica española del siglo XX.

Sus primeras obras denotan una influencia más bien nacionalista, pero poco a poco fue evolucionando hacia un estilo vanguardista, asumiendo las características más modernas de su tiempo dentro de un lenguaje personal. En él se mezclan la atonalidad, el dodecafonismo, el serialismo, las músicas concreta, electrónica y también el uso de las formas clásicas.

A partir de 1959 con la *Sonata para violín solo*, su lenguaje evoluciona para situarse en los modelos serialistas y las tendencias poswebwrnianas. Su acercamiento a estas nuevas corrientes procede de su paso por los cursos de Darmstadt. La obra es de una dificultad extrema. El violinista Florian Vlashi trabajó la *Sonata* con el autor, y desde entonces es parte de su repertorio concertal.

Las Naciones Unidas le comisionaron la cantata *Yes, speak out* (texto de Norman Corwin) para conmemorar el XX aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1981 recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes. Prix d'Italia della RAI (1976). Premio Nacional de Música de España (1989). Miembro de la European Academy of Science, Arts and Humanities de París (1980). Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1981). Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid (1983). Director principal invitado en la Orquesta Nacional de España, Madrid (desde 1989). Premio Montaigne de la Hamburger Stiftung F.V.S. (1994). Premio europea de Composición de Karlsruhe (1995). Miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes (1997). Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Música Contemporánea (2009)

.....

Fernando Buide. Doctor por la universidad de Yale, estudió también en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh y en el conservatorio de Oviedo y Santiago de Compostela, donde se formó como compositor, organista y pianista. La música de Buide ha sido interpretada por formaciones como la sinfónica de Pittsburgh, Minnesota o Yale, así como por las principales orquestas españolas (Sinfónica de Madrid, RTVE, Euskadi, Bilbao, Asturias, Tenerife, Orcam, Jonde, etc) trabajando con directores como Libor Pěsek, Osmo Vänskä, Dima Slobodeniouk, Jaime Martín, Lorenzo Viotti, Pablo González, Erik Nielsen, Rossen Milanov, James Ross o José Ramón Encinar. Especial es su relación artística con el director Paul Daniel, quien estrenó cuatro de sus trabajos sinfónicos con formaciones como la Real Filarmonía de Galicia o el coro y orquesta de la Comunidad de Madrid. Entre otros premios recibió el AEOS-BBVA (2013), la residencia en la Real Academia de España en Roma (2010) o el premio Michael Friedmann de investigación doctoral de la Universidad de Yale (2009).

O Pulcre Facies

Estrenada por Florian Vlasi el 15 de agosto de 2009 en el auditorio de la Fundación Luis Seoane, A Coruña. *O Pulcre Facies* consta de una serie de breves fragmentos que no necesariamente han de interpretarse en el orden dispuesto en la partitura. Las pausas entre fragmento y fragmento han de ser decididas por el intérprete, intentando incorporar desde las pausas más breves posibles hasta otras de mayor duración. En los dos últimos fragmentos sólo se indican las alturas de las notas; el intérprete ha de decidir su duración, ataque y articulación. De esta manera, la forma de la obra ha de ser decidida por el intérprete de acuerdo a cómo haya ordenado y espaciado todos los fragmentos anteriores. La obra está dedicada al violinista Florian Vlasi.

.....

Feim Ibrahimi (Gjirokaster 1935 – Torino 1997). Considerado como el compositor que conmovió los tabúes del comunismo, es el primer compositor albanés formado íntegramente en este país, diplomándose en la Academia de Bellas Artes estatal de Tirana en 1966. Después de sus estudios trabajó como profesor de composición y tomó el cargo de vicerrector de la Academia. Posteriormente fue secretario del departamento de música de la Junta de los Escritores y Artistas desde 1977-1991 y Director del Teatro Nacional de la Ópera y Ballet.

Durante el aislamiento comunista del país, F. Ibrahimi supo influir positivamente en la vida musical albanesa. Aunque en condiciones desfavorables por su cargo, siempre fue muy atrevido y vanguardista en su desarrollo musical, buscando un acercamiento a lo novedoso, aunque esto fuese en contra del régimen comunista. Después de la dictadura fue el impulsor del acercamiento de la música albanesa al mundo musical internacional. En 1991 se convirtió en el primer presidente del Comité Nacional de la Música (miembro del Consejo Internacional Musical de UNESCO) y fundador del festival *Noches de la Música Nueva Albanesa* en 1992. En 1989 recibió el título *Artista del Pueblo*, el título artístico más alto que se concede en Albania. Por su contribución, en el año 2000, el Ayuntamiento de Tirana le concedió el título póstumo de agradecimiento. En el año 2001 y 2008 los Ayuntamientos de Durres y Gjirokastra (su ciudad natal) le conceden los títulos de *Ciudadano Distinguido*.

Las composiciones de F. Ibrahimi comprenden todos los géneros musicales, desde las miniaturas instrumentales hasta la música electroacústica. Sus partituras se interpretan con éxito en Albania, Kosovo, Italia, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos etc.

Quartetto d'archi

En su *opus* de música de cámara se incluye también este *Cuarteto de cuerda* del año 1989. Ya que no dejó ninguna nota escrita sobre esta obra por no haberse publicado, el enigma de su no interpretación, como ocurre muchas veces en música, aun hoy es una incógnita.

El estreno absoluto de este cuarteto, ahora en Madrid hará conocer esta obra al público y a la crítica musical.

.....

Steve Rech, ganador de la Medalla de Oro de la American Academy of Arts and Letters, está considerado como el mejor compositor estadounidense vivo. Su *Different Trains* para cuarteto de cuerda y cinta (1988), es una obra maestra de la música del siglo XX. El *New York Times* la consideró como “un trabajo de tan asombrosa originalidad que un gran descubrimiento parece la única descripción posible... posee un impacto emocional absolutamente horrendo”. La grabación del Kronos Quartet de *Different Trains* consiguió el Premio Grammy a la “Mejor composición contemporánea clásica” en 1990.

Diferent Trains

Está basada en recuerdos de niñez del compositor cuando viajaba en tren desde Nueva York a California y, en el mismo tiempo, en Europa, los trenes del Holocausto viajaban hacia la muerte.

La obra está compuesta en tres partes: (I) América, antes de la guerra, (II) Europa, durante la guerra, (III) Después de la guerra, donde grabaciones de voces originales de los supervivientes de los campos de exterminio están entremezcladas con los silbatos de trenes y de música pregrabada usando así programas digitalizados, todo un hito en la historia de la música clásica.

Por otro lado, los *Diferentes Trenes* es la esencia, simbólicamente hablando, del GISXX formado de solistas de diez países diferentes, viniendo cada uno de sus diferentes culturas, escuelas y destinos.