

PAISAJES SONOROS

*“Música española para
viola y piano del s. XXI”*

Ana Mª Alonso, Viola
Rubén Yessayan, Piano
Con la colaboración especial
Laia Falcón, soprano
Antonio Lapaz, clarinete

LVS
by Laurent López

28 JUNIO 2023, 12H
Real Academia de Bellas Artes
De San Fernando (Madrid)

Laia Falcón, soprano
Antonio Lapaz, clarinete
Ana Mª Alonso, Viola
Rubén Yessayan, Piano

PROGRAMA

Palabras - El Silencio

para mezzosoprano, viola y piano
Estreno absoluto

Jesús Torres

Sonata para Viola y piano

I. Andante
II. Lento Misterioso
III. Allegro assai
Reestreno

Juan Carlos Panadero

Meditaciones para viola y piano

I. Sobre la virtud
II. Sobre la muerte
III. Sobre la felicidad
Dedicada a Ana Mª Alonso y Ruben Yessayan
Estreno absoluto

Mario Carro

La grifa negra

para soprano, clarinete, viola y piano
Dedicada a Laia Falcón, Antonio Lapaz, Ana Mª Alonso y Ruben Yessayan
Estreno absoluto

Jose Luis Greco

PATROCINADO POR

LVS
by Laurent López

PRESENTACIÓN

Paisajes Sonoros

Este proyecto nace de la inquietud compartida por ambos músicos acerca del estado y buena salud de la creación contemporánea española. En su desarrollo, intentaremos no sólo dar una muestra de la calidad y variedad de nuestros compositores, sino además mostrar los posibles paisajes sonoros que transitan hacia el futuro de nuestra música.

La heterogeneidad de las músicas que presentamos en este trabajo, estamos seguros que aportan una visión más global y atractiva de las realidades sonoras de nuestro país, alejándonos de otros tipos de programación centradas en un único estilo de composición vanguardista. De esta manera, en este proyecto se dan la mano compositores de distintas procedencias tanto geográficas como estilísticas y artísticas, que sin duda ayudarán al público español a valorar la riqueza de nuestro lenguaje musical contemporáneo.

Como no podían ser de otra manera, este programa se construye con los compositores y no al margen de ellos. Es muy importante para nosotros darles voz a través de nuestra interpretación que se verá afectada directamente por un trabajo cercano con los creadores para ofrecer la mejor versión posible de sus creaciones.

Este es un proyecto que estará en permanente evolución, ya que con el tiempo se irán introduciendo obras nuevas, muchas de ellas encargos específicos para este proyecto, que esperamos marque una tendencia en la actividad musical contemporánea española. Por el momento ya contamos con magníficas composiciones de José Luis Turina, Octavio Vázquez, Hermes Luaces, José Luis Greco, Jesús Torres, Jorge Fernández Guerra, David del Puerto, José Zárate, Gustavo Días Jerez, Mario Carro y Juan Carlos Panadero.

Asímismo serán bienvenidas colaboraciones esporádicas con otros artistas en obras concretas, que sin duda enriquecerán nuestro trabajo, ofreciendo una mayor riqueza en cuanto a vías de expresión musical y posibilidades de repertorio.

Ruben Yessayan y Ana Mª Alonso

ESTRENO ABSOLUTO

Palabras - El Silencio

Jesús Torres

Zaragoza, 1965

En 2018 compuse esta obra para voz femenina, viola y piano. Como en tantas ocasiones utilizo un poema de Vicente Aleixandre, ¡y ya son 42 los poemas musicados! Su poesía está plena de conocimiento, emoción y belleza. “Palabras” y “El silencio” son las dos partes que conforman el poema “El moribundo”, de una sublime perfección formal. Es asombrosa la capacidad del poeta para expresar verbalmente el final de la vida, su gradual extinción.

Indudablemente mi fascinación por la poesía de Aleixandre se debe, en parte, a su perfección formal y que unida a su extraordinaria capacidad de conmoverme, me ha servido de constante estímulo creativo:

I. PALABRAS

Él decía palabras.

Quiero decir palabras, todavía palabras.

Esperanza. El Amor. La Tristeza. Los Ojos.

Y decía palabras,

mientras su mano ligeramente débil sobre el lienzo aún vivía.

Palabras que fueron alegres, que fueron tristes,

que fueron soberanas.

Decía moviendo los labios, quería decir el signo aquel;

el olvidado, ese que saben decir mejor dos labios,

no, dos bocas que fundidas en soledad pronuncian.

Decía apenas un signo leve como un suspiro, decía un aliento, una

burbuja; decía un gemido y enmudecían los labios,

mientras las letras teñidas de un carmín en su boca

destellaban muy débiles, hasta que al fin cesaban.

Entonces alguien, no sé, alguien no humano,

alguien puso unos labios en los suyos

Y alzó una boca donde solo quedó el calor prestado,

las letras tristes de un beso nunca dicho.

II. EL SILENCIO

Miró, miró por último y quiso hablar.

Unas borrosas letras sobre sus labios aparecieron.

Amor. Sí, amé. He amado.

Amé, amé mucho.

Alzó su mano débil, su mano sagaz, y un pájaro

voló súbito en la alcoba.

Amé mucho, el aliento aún decía.

Por la ventana negra de la noche

las luces daban su claridad sobre una boca,

que no bebía ya de un sentido agotado.

Abrió los ojos. Llevó su mano al pecho y dijo:

Oídmeme.

Nadie oyó nada. Una sonrisa oscura veladamente

puso su dulce máscara sobre el rostro, borrándolo.

Un soplo sonó.

Oídmeme.

Todos, todos pusieron su delicado oído.

Oídmeme.

Y se oyó puro, cristalino, el silencio.

Fueron múltiples las ocasiones que charlamos Luis de Pablo y yo sobre Alexandre, al que frecuentó en su juventud y admiró siempre, y nuestra mutua pasión por sus versos significó unas inolvidables veladas. Sirva esta primera audición de Palabras-El silencio como un afectivo homenaje al compositor, y amigo, recientemente desaparecido.

REESTRENO

Sonata para viola y piano

Juan Carlos Panadero

Madrid, 1961

La obra fue compuesta en 1988, siendo una de las primeras obras del periodo de juventud, y fue tocada parcialmente en una audición de alumnos de composición en el auditorio del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en 1989.

Consta de 3 movimientos: I. Andante – Allegretto, II. Lento misterioso, III. Allegro assai

El primer movimiento sigue la estructura tradicional de la llamada Forma Sonata, con 2 temas contrastantes que se exponen tras una breve introducción de la viola.

El segundo movimiento es muy lento, profundo y con un carácter misterioso e intrigante.

Y por último el tercer movimiento tiene una estructura simétrica (A – B – A – C – A – B – A), con un tema principal (A) muy agitado e inestable y otros dos temas (B y C) con un carácter muy diferente y contrastantes.

ESTRENO ABSOLUTO

Meditaciones

Mario Carro

Madrid, 1979

Meditaciones (2023) para viola y piano, dedicada a Ana María Alonso y Rubén Yessayan.

Inspirada en la belleza y profundidad de la filosofía helenística, es una obra estructurada en tres movimientos:

- I. Sobre la virtud*
- II. Sobre la muerte*
- III. Sobre la felicidad*

en los que Violas y piano reflexionan, dialogan y se funden de múltiples maneras, intentando explotar al máximo sus posibilidades tímbricas y expresivas.

ESTRENO ABSOLUTO

La grifa negra

Jose Luis Greco

Nueva York, 1953

Obra para soprano, clarinete, viola y piano, compuesta en el verano de 2022 y dedicada a a Laia Falcón, Antonio Lapaz, Ana Mª Alonso y Ruben Yessayan , con fragmentos de 2 poemas de Julia de Burgos, “¡Ay, ay, ay de la grifa negra!” y “El hombre y mi alma”.

Ay, ay, ay, que soy grifa y pura negra;
Grifería en mi pelo, cafrería en mis labios;
Y mi chata nariz mozambiquea.

Negra de intacto tinte, lloro y río
La vibración de ser estatua negra;
De ser trozo de noche, en que mis blancos
Dientes relampaguean;
Y ser negro bejuco
Que a lo negro se enreda
Y comba el negro nido
En que el cuervo se acuesta.
Negro trozo negro en que me esculpo,
Ay, ay, ay, que mi estatua es toda negra.

Dicenme que mi abuelo fue el esclavo
Por quien el amo dio treinta monedas.
Ay, ay, ay, que el esclavo fue mi abuelo
Es mi pena, es mi pena.
Si hubiera sido el amo,
Sería mi vergüenza;

Que en los hombres, igual que las naciones,
si el ser siervo es no tener derechos,
El ser el amo es no tener conciencia.

Me veo inmóvil de carne esperando la lucha
entre el hombre y mi alma,
y me siento invencible,
porque mi ahora es fuerte columna de avanzada
en la aurora que apunta,
es grito de corazón vacío en la nave del mundo,
es esfuerzo de ola tendido en playa firme
para arrasar calumnias de las conciencias rotas;

Entre el hombre y mi alma
se ha cruzado la espada..

Publicada y galardonada en su isla natal, poeta y activista puertorriqueña Julia de Burgos se desplomó y murió desconocida a los 39 años en Nueva York. Su muerte ocurrió en 1953, el año de mi nacimiento, en la 5ª Avenida y la calle 106. Esta localidad está justo al otro lado de Central Park de donde yo me crié, y justo enfrente de los jardines que eran mis preferidos en mi adolescencia. Estos datos los conocí solo después de haber elegido poner este poema a música.

ANA MARÍA ALONSO
Viola

“...She is an absolute wizard on her instrument, capable not only of playing these challenging pieces well but of completely holding your attention with her emotional commitment and intensity.....Would that we had more like her out there with her daring, explorative nature and high commitment to modern music!” (...ella es una hechicera absoluta en su instrumento, capaz no solo de tocar piezas desafiantes, sino de mantener completamente tu atención con su compromiso emocional e intensidad.... ¡ Ojalá tuviéramos más como ella con su naturaleza atrevida y exploratoria y su gran compromiso con la música moderna!.)2019 Lynn René Bayley @Artnmusiclounge

Es una artista comprometida con la música, especialmente en el campo de la música contemporánea, en el cual debutó con 15 años entrando a formar parte del Proyecto Guerrero bajo la dirección de José Ramón Encinar. Se ha formado como solista y músico de cámara con Caridad Zarzo, Dionisio Rodríguez, Thuan Do-Minh, Piero Farulli, Antonello Farulli, Gerard Caussé, Enrique Santiago, Daniel Benyamini, Anabela Chaves, Tabea Zimmerman y Andrei Gridchuck.

En 2018 IBS CLASSICAL lanza “Alto Mystic” un cd de música contemporánea española para viola sola con obras de Mario Carro y José Luis Turina, compuestas para este fin y la mayoría dedicadas a ella. Entre sus grabaciones destacan la obra Inmersión (para viola sola que le dedica César Camarero), que grabó en el cd monográfico del compositor y en directo en la Sendesaal de Bremen; los monográficos de Fabián Panisello, José Manuel López López y György Ligeti para los sellos Col Legno, Verso y Neos, entre otros.

Colabora como solista con la Banda Municipal de Madrid con un arreglo de la Sonata para viola de Rebecca Clarke en el Teatro Monumental de Madrid. Ha interpretado la Sequenza VI para viola sola de L. Berio y también la Sonata para viola sola de G. Ligeti en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Participa en directo en el programa “La Noche Cromática” de Jacobo Durán Loriga donde interpretó la Sequenza VI de L. Berio, y la Elegia de I. Stravinski para viola sola. En 2016 realiza varios conciertos VIOLA&VIOLA con la violista china Wenting Kang.

Ha sido solista en la Orquesta de Cámara Freixenet, Camerata del Prado, Orquesta Milenium, Orquesta Sinfonica Verum, Orquesta FMO y también ha colaborado con la Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Sinfónica de Valencia y ha sido miembro de la Orquesta de la Comunidad de Madrid (1998-2009) con innumerables conciertos por España, Europa y América.

Compositores como Jose Luis Turina, Cesar Camarero, Jose Luis Greco, Gustavo Díaz Jerez, Jorge Fernández Guerra, Hermes Luaces, Mario Carro, Carlos Perón, Andrea Benedetto, le han escrito y dedicado obras para viola sola y con piano.

Desde 2005 forma parte de PluralEnsemble con el que se ha presentado en los Festivales Aspekte de Salzburgo, Música de Estrasburgo, Música Contemporánea de Alicante, Festival Internacional de Santander, Bienalle de Venecia y en ciudades como Nueva York, París, Berlín, Venecia, Bremen, Viena o Hamburgo.

Desde 2009 es profesora del Conservatorio Profesional de Música de Amaniell de Madrid.

Desde 2021 forma dúo con el pianista Ruben Yessayan, y juntos crean Paisajes Sonoros, especializado en estrenos y reestrenos de música contemporánea, destacando los compositores españoles.

Ana Maria toca una viola especialmente fabricada para ella por el luthier Laurent López.

RUBÉN YESSAYAN
Piano

Rubén Yessayán nació en Madrid en 1978 de ascendencia armenia y española. Comenzó sus estudios musicales a la edad de ocho años obteniendo el título profesional a través del conservatorio Arturo Soria de Madrid, estudiando piano con Rafael Solís y armonía con Enrique Igoa. En 1998 ingresa en la Manhattan School of Music de Nueva York, donde estudia piano con Nina Svetlanova y Música de Cámara con Isidore Cohen. Obtiene el título superior en el año 2002 y un Master en el 2004. Además del piano, sus amplios intereses musicales le han llevado a estudiar con detenimiento algunas materias tales como Orquestación con Giampaolo Bracali y Análisis Formal con Dr. Nils Vigeland y Dr. Reiko Fueting haciendo especial hincapié en la música de nuestro tiempo.

Su carrera le ha llevado por diversos escenarios de Europa, África y EEUU, dónde ha mostrado siempre una seriedad en la interpretación y una musicalidad muy personal que le han proporcionado el favor del público. Además de numerosos premios su labor discográfica le ha dotado de buenas críticas, especialmente por sus últimos discos. The Eternal Song, un viaje musical a través del espíritu armenio, que ha recibido la medalla de plata de los Global Music Awards al mejor disco y mejor intérprete y además forma parte de la banda sonora del documental La Sombra de Ararat. Recientemente, y para conmemorar el centenario de Claude Debussy ha publicado dos trabajos discográficos con los Preludios completos y los Epigraphes antiques que igualmente han sido premiados con la medalla de plata de los Global Music Awards y por los que está recibiendo críticas muy favorables tanto por su interpretación como por la investigación musicológica.

Además del piano, Rubén Yessayan se ha mostrado como un artista polifacético ampliando sus campos a la composición, la pedagogía y el management de proyectos artísticos de calidad. Como compositor y arreglista, sus trabajos han sido estrenados tanto en Europa como en EEUU. Es director Artístico del Festival Internacional "Villa de Medinaceli" desde el año 2007 y en 2013 fundó Música Humana, un proyecto interdisciplinar que está sorprendiendo por su original puesta en escena y por su interesante propuesta de cara a renovar el concepto de concierto dentro de la música clásica.

Desde 2021 forma dúo con la violista Ana María Alonso, y juntos crean Paisajes Sonoros, especializado en estrenos y reestrenos de música contemporánea, destacando los compositores españoles.

Actualmente es Director de la Escuela Municipal de Música y Danza "María Rosa Calvo-Manzano" de Collado Villalba.

LAIA FALCÓN
Soprano

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

“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).

Ganadora en 2010 del premio a la Mejor Cantante del Mozarteum de Salzburgo, ha actuado como solista en auditorios como la sala Toscanini del Teatro alla Scala de Milán, la Grosser Saal del Mozarteum de Salzburgo, la Biennale de Venecia, el Teatro Real de Madrid, el Atrium del Muziektheatre de Ámsterdam, DeSingel de Amberes, el Teatro Sao Carlos de Lisboa o el Auditorio Nacional de Madrid, junto a directores e intérpretes como Hansjörg Schellenberger, Lesly Howard, Christophe Coin, Gary Hoffmann, Ralf Gothoni, Wolfram Christ, Titus Engel, Fabian Panisello o Álvaro Marías y los directores de escena David Herman, Matthias Rebstock o Toni Fabre.

Estrena roles protagonistas de nuevas creaciones como “Carmen Replay” (2010, Teatro Real de Madrid, Del Puerto), “Al crepito del sole” (2013, Biennale de Venecia, Guarnieri) o “La ciudad de las mentiras” (2017, Teatro Real de Madrid, Mendoza).

Doctora en Artes Escénicas (Sorbonne, París) y en Comunicación Audiovisual (Complutense, Madrid), y licenciada en Comunicación Audiovisual (Complutense) y en Piano (Conservatorio Superior de Salamanca), es autora del libro “La ópera. Música, emoción, personaje” (2014, Alianza Editorial) y, desde 2006, profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense.

ANTONIO LAPAZ
Clarinete

Antonio Lapaz es natural de Requena (Valencia).
Obtiene el Título Superior de clarinete en Valencia, continuando su formación en Austria con Alfred Prinz y Reinhard Wieser. Posteriormente, realiza estudios de Postgrado y perfeccionamiento con Enrique Pérez, Wenzel Fuchs y Fabrizio Meloni.

Ha formado parte de la Joven Orquesta de la Comunidad Valenciana y de la Joven Orquesta Europea.

Ha impartido numerosas Master Class y Cursos de Perfeccionamiento, en la JONDE, en el Conservatorio Superior de Jaén, el Conservatorio de Benidorm, Escuela Superior de Música "Reina Sofía" de Madrid o la "Academia Janacek" de Brno (República Checa), entre otros.

Ha colaborado con la Orquesta Filarmónica de Berlín, Orquesta Nacional de España, Orquesta de Cámara "Reina Sofía" de Madrid, Orquesta de la Comunidad de Madrid... dirigido por Simon Rattle, Frübeck de Burgos o Cristóbal Soler, entre otros.

Especializado en Música Contemporánea, también colabora con el Plural Ensemble, grupo con el que ha realizado conciertos por toda Europa

Antonio Lapaz es actualmente Clarinete Solista de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid