PAISAJES SONOROS

Música española para viola y piano del s.XXI

Ana María Alonso, viola
Rubén Yessayan, piano
Laia Falcón, soprano

PATROCINADO POR LVS by Laurent López

PAISAJES SONOROS

Música española para viola
y piano del s.XXI

30 JUNIO 2022, 12H

Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando (Madrid)

Ana María Alonso, viola
Rubén Yessayan, piano
Laia Falcón, soprano

PROGRAMA

Callada partida — **José Luis Turina**
Versión dedicada a Ana María Alonso
Estreno absoluto versión viola y viano

Run Johnny run — **Jorge Fernández Guerra**
Estreno absoluto

Southern Comfort — **José Luis Greco**

Versos de Agosto — **David del Puerto**
Estreno absoluto

Palabras - El Silencio — **Jesús Torres**
Estreno absoluto

Ninsianna II — **Gustavo Díaz-Jerez**
Dedicada a Ana María Alonso
Estreno absoluto

Pièce de concert — **José Zárate**
Estreno absoluto

Pájaros del Alba Herida — **Hermes Luaces**
Versión dedicada a Ana María Alonso
y Rubén Yessayan
Estreno absoluto

PATROCINADO POR

LVS
by Laurent López

PAISAJES SONOROS

Música española para viola y piano del s.XXI

PRESENTACIÓN

Paisajes sonoros

Este proyecto nace de la inquietud compartida por ambos 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 y Gustavo Días Jerez.

Asimismo, 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. Contamos ya con la colaboración de la cantante Laia Falcón, a la que estamos seguros se irán sumando otros grandes artistas.

Rubén Yessayan y Ana María Alonso

PATROCINADO POR

LVS
by Laurent López

PAISAJES SONOROS

Música española para viola y piano del s.XXI

ESTRENO ABSOLUTO

Callada Partida

José Luis Turina

Madrid, 1952

Callada partida nace de un encargo de Luis Aguirre, director del Grupo Sonor y con quien me unen muchos años ya de sincera amistad, para conmemorar, con su primera interpretación en abril de 2014, el primer aniversario del fallecimiento de su madre, Concha Colón, a partir de un emocionado soneto compuesto por ella misma con motivo, a su vez, de la muerte de la suya.

Dadas las especialísimas circunstancias del encargo, pocas veces como en esta ocasión he tenido la sensación inicial de encontrarme ante una empresa difícil de llevar a buen término, decidiéndome finalmente por resolver el conflicto (o eso creo) dejándome llevar por la vibración contenida en el poema, sin entrar en especulaciones estéticas y poniéndome en todo momento al servicio del sentido íntimo, doloroso y resignado, del soneto:

Te has ido sin saberte despedida,
madre, poco ha, y rito de la muerte,
retuviera yo el tiempo por prenderte
el minuto anterior a tu partida.

Te has ido sin decir al menos: Cuida
esta herencia que dejo de no verte.
El curso le trocara yo a la suerte
por saberme gozosa de tu vida.

Te has ido, por tu ley, presa la boca
de la sana costumbre de tus años.
Dios en todo, y silencio, por respuesta.

Te fuiste sin hablar. Habla la roca
de tu cuerpo –ya nieve en negros paños–:
"Esto es Dios. Vedlo aquí. Mi gloria es ésta."

Compuesto para voz de mezzosoprano y un pequeño grupo de cámara integrado por dos violines, viola, violoncello, contrabajo y piano, la pieza permite ser interpretada de forma puramente instrumental, siendo sustituida la parte vocal por un clarinete que, lejos de limitarse a reproducirla textualmente, reelabora la línea melódica principal en forma de variación continua. A petición de Ana María Alonso, a partir de esta segunda versión puramente instrumental realicé durante el verano de 2021 una nueva versión en que la parte solista fue transcrita para viola, acompañada de una reducción pianística del grupo de cámara de la versión original.

Callada partida fue compuesta entre los meses de agosto y octubre de 2013, y está dedicada a la memoria de Concha Colón.

PATROCINADO POR

LVS by Laurent López

PAISAJES SONOROS

Música española para viola y piano del s.XXI

ESTRENO ABSOLUTO

Run Johnny run

Jorge Fernández Guerra
Madrid, 1952

En la partitura de este estreno mundial, que nace de la iniciativa entusiasta de Ana María Alonso, consta la siguiente dedicatoria: *"...a todos los que tienen algún motivo para correr, atletas, runners, deportistas y refugiados de cualquier guerra."*

Parece claro que una pieza compuesta entre febrero y marzo de este año, 2022, no podía abstraerse de las consecuencias del terrible conflicto desatado por la invasión de Ucrania, que comenzó el 20 de febrero, y su corolario de millones de refugiados. No es la primera vez ni será la última, pero parece fatalmente claro que en los últimos ochenta años las guerras se han cebado contra la población civil inocente que, o bien son alcanzados mortalmente o tienen que correr para salir del trágico conflicto. Y, ¿por qué Johnny? Bueno, había que encontrar un nombre universal, sencillo y comprensible; podía ser Sergei o Hamed o Manuel. En todo caso, los *Johnny* siguen corriendo y la música parece tremendamente impotente ante la tragedia. Yo protesto, pero la guerra continúa sin hacerme caso.

PATROCINADO POR

LVS by Laurent López

PAISAJES SONOROS

Música española para viola
y piano del s.XXI

Southern Comfort

José Luis Greco

Nueva York, 1953

Me imagino que todos ustedes sabrán lo que es Southern Comfort. Pero lo que no les puedo asegurar es si compré la botella estando de visita en Estados Unidos después de haberla dedicado la obra, o si compuse la obra y elegí este título después de haberla traído la botella como regalo. (¿Quién es ella?) Es que no me acuerdo, pero de alguna manera, al menos para mí, la obra tiene algo de 'down home and easy'...a veces. Me sigue sorprendiendo que compusiera la obra ¡hace 22 años! También hace años que la obra se estrenara y grabara, y me hace una ilusión enorme que estos dos magníficos intérpretes la hayan considerado digna de volver a poner a la disposición del público.

PATROCINADO POR

LVS
by Laurent López

PAISAJES SONOROS

Música española para viola y piano del s.XXI

ESTRENO ABSOLUTO

Versos de Agosto

David del Puerto

Madrid, 1964

Versos de Agosto es un breve y virtuoso dúo para viola y piano, de algo menos de 9 minutos de duración, escrito en 2016. La obra se compone de dos movimientos encadenados, en una secuencia lento-rápido que evoca por su carácter la forma “canción y danza” en la tradición de Mompou y Ruiz-Pipó. El lento, Largo sostenuto, nos traslada, en su parsimonioso y colorido andar melódico y armónico, a una pesante pero intensa tarde estival. Una nota pedal aguda de la viola lo une sin solución al movimiento rápido, Allegro molto, que nos arrastra al frenesí de la noche de verano: la danza se adueña de la situación, y el ritmo imparable nos lleva hasta un final en el que los dos instrumentos se cortan, casi quitándose la palabra, hasta abandonarnos abruptamente en la oscuridad.

PATROCINADO POR

LVS by Laurent López

PAISAJES SONOROS

Música española para viola y piano del s.XXI

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:
Oídme.
Nadie oyó nada. Una sonrisa oscura veladamente puso su dulce máscara
sobre el rostro, borrándolo.
Un soplo sonó. Oídme. Todos, todos pusieron su delicado oído.
Oídme. Y se oyó puro, cristalino, el silencio.

.

Fueron múltiples las ocasiones que charlamos Luis de Pablo y yo sobre Aleixandre, 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.

PATROCINADO POR

LVS
by Laurent López

PAISAJES SONOROS

Música española para viola y piano del s.XXI

ESTRENO ABSOLUTO

Ninsianna II

Gustavo Díaz-Jerez

Tenerife, 1970

Ninsianna es la deidad sumeria del planeta Venus. Se la describe en algunos textos como la "antorcha sagrada que llena los cielos". El proceso de composición de esta pieza utiliza emisiones de radio de la atmósfera de Venus captadas por la sonda solar Parker de la NASA. También emplea una imagen fractal que sirve como semilla de la que se deriva gran parte del material musical de la pieza. Ninsianna II está dedicada a la violista Ana María Alonso.

PATROCINADO POR

LVS by Laurent López

PAISAJES SONOROS

Música española para viola
y piano del s.XXI

ESTRENO ABSOLUTO

Piece de concert

José Zárate
Madrid, 1972

En la obra "Pièce de concert" para viola y piano, basada en la temática de "Viola Concerto" para viola y orquesta sinfónica, está presente la personal idealización del compositor sobre la relación del texto y su interpretación como declamación poético-musical. Para Zárate, el discurso expresivo se consigue apoyado y ayudado por el acto declamatorio que posee la música, al igual que en la poesía o en el teatro, viendo por ello a la figura del intérprete como declamador de un texto poético —previamente concebido por el compositor— que es capaz de transgredir sus propias formas o épocas, y transmitir un sentimiento personal desde la emotividad del canto sonoro.

PATROCINADO POR

LVS
by Laurent López

PAISAJES SONOROS

Música española para viola y piano del s.XXI

ESTRENO ABSOLUTO

Pájaros del Alba Herida

Hermes Luaces

Madrid, 1975

Pájaros del Alba Herida nace como una obra para viola y marimba de la que posteriormente realicé una versión para piano y viola dedicada a Rubén Yessayan y Ana María Alonso. La obra se inicia con movimientos circulares en el piano y la viola que van ganando energía hasta eclosionar en diferentes texturas. Al modo de una bandada de pájaros que toma diversas formas en el aire la música evoluciona en constante transformación sobre la base, sin embargo, de unos pocos elementos. No obstante, no he pretendido en esta obra dibujar un paisaje musical al modo de los impresionistas. Mi música aspira a crear una experiencia en la que el juego de la inteligencia y las emociones que me impulsaron a escribir la obra puedan ser compartidos por el oyente atento.

PATROCINADO POR

LVS by Laurent López

PAISAJES SONOROS

Música española para viola y piano del s.XXI

ANA MARÍA ALONSO

Viola

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 él 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. 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.

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. Colabora con artistas como Rafael Amargo, Antonio Canales, David Peña (Dorantes), Manolo Carrasco, Cómplices. Desde 2009 es profesora del Conservatorio Profesional de Música de Amaniel de Madrid.

En 2016 crea VIOLA&VIOLA dúo formado con la violista china Wenting Kang con un repertorio que abarca desde el barroco hasta nuestros días con obras originales para dúo de violas y arreglos hechos por Wenting Kang.

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

PATROCINADO POR

LVS by Laurent López

PAISAJES SONOROS

Música española para viola y piano del s.XXI

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 último 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.

PATROCINADO POR

LVS
by Laurent López

PAISAJES SONOROS

Música española para viola
y piano del s.XXI

LAIA FALCÓN

Soprano

"Una capacidadescénica 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 Rebstok o Toni Fabre.

Estrena roles protagonistas de nuevas creaciones como "Carmen Replay" (2010, Teatro Real de Madrid, Del Puerto), "Al crepitio 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.

PATROCINADO POR

LVS
by Laurent López

PAISAJES SONOROS

Música española para viola
y piano del s.XXI

PATROCINADO POR

LVS
by Laurent López

SOUND MOVEMENT
extraordinary talent management