

Iker Güemes. España, 1971. Comenzó sus estudios musicales a los siete años en su localidad natal para proseguir posteriormente en el Conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga de Bilbao. Estudió piano con Ana Aranguren, música de cámara con Malcolm Wright y composición con Julio Lanuza. Completó su formación junto a compositores como José Manuel López López, Beat Furrer, Isabel Mundry, César Camarero y Horacio Vaggione, y musicólogos como Laurent Feneyrou y Vincenzo Restagno, entre otros.

Sus composiciones exploran siempre el comportamiento sonoro y formal de elementos ajenos al discurso musical, intentando encontrar un punto de equilibrio entre lo conceptual y la belleza irracional de la aprehensión del tiempo. Su catálogo comprende desde obras para solistas y agrupaciones camerísticas diversas, hasta música para orquesta y espectáculos de danza. Recibió encargos de diferentes conjuntos como Ensemble Kuraia, la compañía de danza SOC Ensemble, Polaris Trio y Duo Daqian, y sus obras fueron interpretadas por músicos de reconocido prestigio como Fanny Vicens, Vicent Minguet o Tomeu Moll, entre otros.

Paralelamente a sus estudios musicales, se licenció en geografía e historia en la especialidad de historia de España y del País Vasco en la Universidad de Deusto, y en 1998 ingresó por oposición en el cuerpo de profesores de secundaria en la especialidad de música.

En 2010 publicó en la editorial CELYA *Crónicas de un oyente*.
<http://www.ikerguemes.com>

Alfonso Mendoza. México, 1988. En 2007 ingresó en el Conservatorio de las Rosas donde cursó la especialidad de composición con los maestros Samuel Cedillo, Eduardo Solís y Juan Sebastián Lach. Realizó cursos de composición con Iván Naranjo, Hilda Paredes y José Luis Hurtado. Su obra fue revisada por Robert H. P. Platz, Hilda Paredes, Michael Pisaro y Kaija Saariaho, entre otros. Fue seleccionado para participar en Umbrales 2012, organizado por el Centro de Arte y Nuevas Tecnologías de San Luis Potosí, y en Visiones Sonoras 2012 y 2014, en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (Morelia), donde participó en una clase magistral impartida por Kaija Saariaho.

Su música fue interpretada en el Festival Arte Joven de Morelia, en 2010 y 2011, en el Festival Internacional de Música de Morelia, en el WhiteNoise.Fest y en el XXXV Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. En el curso 2013-2014 obtuvo una ayuda del FONCA para creadores nuevos. En la actualidad está cursando la licenciatura en composición en el Conservatorio de las Rosas.
<https://soundcloud.com/alfonso-mendoza>

Nico Sauer. Alemania, 1986. Entre el año 2010 y el 2015 estudió composición con Wolfgang Rihm y Markus Hechtle en la Hochschule für Musik de Karlsruhe. En su obra combina música instrumental y electrónica, video, *performance* y elementos teatrales. La incorporación de elementos artísticos antagónicos en sus trabajos tiene el objetivo de poner en tela de juicio la manera común de entender el arte con el fin de llegar a una nueva percepción.

En *NeueMusik24-TV* y en *NeueMusik24.de* las ideas sonoras se ofrecen como productos en una demostración de venta a domicilio y en una tienda virtual *online*. En su pieza radiofónica para teatro musical *Deutsch-Afrika 2014* emplea catálogos sonoros como una fórmula para contribuir al desarrollo cultural de África y en *Neue Musik für Afrika* invita al propio público a escoger los sonidos que serán donados. En *Composing Life*, Nico Sauer se torna él mismo en un entrenador-motivador que nos muestra cómo conseguir una vida libre y autodeterminada mediante el poder de la composición.
<http://www.nicosauer.de>

VERTIXE SONORA ENSEMBLE: Pablo Coello, saxofón / Benxamín Iglesias, trompa / Roberto Alonso, violín / Thomas Piel, violonchelo / David Durán, piano / Diego Ventoso, percusión // Pablo Coello, dirección musical / Ramón Souto, dirección artística
www.vertixesonora.net

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA

Ramón del Valle Inclán 2, 15703 Santiago de Compostela
Tel.: 981 546 623 / cgac.actividades@xunta.es / www.cgac.org

galicia

MÚSICA Y ARTE. CORRESPONDENCIAS SONORAS

CICLO DE CONCIERTOS

Centro Galego de Arte Contemporánea
14 y 16 de junio de 2015

La entrada a todas las actividades es libre y gratuita hasta completar la capacidad de la sala.

PROGRAMA

DOMINGO 14

11:00-14:00 h **CAUSAL**. Ensayos con los compositores abiertos al público.

MARTES 16

19:45 h **CAUSAL**

Conversación con Ramón Souto —director artístico de Vertixe Sonora Ensemble— y con los compositores Eduardo Caballero, Alberto Arroyo, Iker Güemes, Alfonso Mendoza y Nico Sauer, que hablarán de las obras que se escucharán en el concierto.

20:30 h **CONCIERTO TECTÓNICA**
VERTIXE SONORA ENSEMBLE

Eduardo Caballero (México, 1976) *Negro invadiendo al blanco** (2015)
saxofón, trompa, violín y violonchelo

Pamela Madsen (Estados Unidos) *Riverly is the Moon*** (2014)
vibráfono y video

Alberto Arroyo (España, 1989) *Desde el vértice**** (2015)
violín y violonchelo

Iker Güemes (España, 1971) *Grammar** (2015)
percusión

Alfonso Mendoza (México, 1988) *Quebranto** (2015)
saxofón, percusión y electrónica

Nico Sauer (Alemania, 1986) *Kammermusik 15000** (2015)
saxofón, trompa, violín, violonchelo, piano, percusión, electrónica y video

*Estreno absoluto. Encargo de Vertixe Sonora / **Estreno nueva versión / ***Estreno absoluto. Obra escrita para Vertixe Sonora

Tectónica quiere buscar los lugares donde se refugia el silencio o el asombro original del acto creativo, también el esplendor de las imágenes allí donde estas fulgulan quizás por primera vez.

“Lo que [Manuel Vilariño] viene persiguiendo a lo largo de un ya muy extenso proceso de trabajo es, por decirlo así, el sueño inagotable y voraz de la llama de la vida. Su tránsito o su combustión en medio de una continua generación y pérdida. El juego metafísico, también, que está hecho de ausencia, promesa, resto y renacimiento o brote.

Todo [en su obra] remite a este fondo impulsivo, salvaje, inmemorial. Territorio originario, preverbal diríamos, donde el aullido de Ginsberg o los sonidos de la música genesiaca de Olivier Messiaen se confunden con el martillazo insistente de las descripciones apocalípticas de *The Waste Land* de T. S. Eliot.

Este cuanto, la acción misma del ángel, evoca sin duda un comienzo, el tiempo mítico en el que el mundo aún no existía o estaba en proceso de aparecer. Una dimensión cosmogónica o plutónica que las serpientes, las nieblas, las tierras de lava, las arenas de playas elementales y los volcanes que Manuel Vilariño suele fotografiar manifiestan de forma tan plástica, superlativa”.

Fragmentos del texto de Alberto Ruiz de Samaniego en el folleto de la exposición

AS OBRAS

“*Negro invadiendo al blanco* es como un devenir de sonidos que se sumerge en el contraste entre el negro y el blanco, un transcurrir entre todos sus matices y gradaciones”.

(Eduardo Caballero)

“*Riverly is the Moon*, pertenece a la colección *Luminous Etudes: Visions of the Black Madonna of Montserrat* para instrumentos solistas, piano, voz, imágenes proyectadas y electrónica, investigación sonora de los beneficios de los biomecanismos de vibración acústica en la interpretación musical. Inspirada en el eclipse lunar total del 15 de abril de 2014, se basa en materiales del *Llibre vermell de Montserrat*, del siglo XIV”.

(Pamela Madsen)

“La expresión ‘desde el vértice’, hace referencia no solo a la situación geográfica de las costas gallegas, a los terrenos, al mar y a la calidad que la tierra adquirió como límite, como fin del mundo, sino también a la posición (aproximación) humanística y casi filosófica que de ella se desprende en el cambio de paradigma al comienzo de la Edad Moderna: el marinero como figura valiente que se aventura a navegar hacia lo desconocido desde el vértigo geográfico”.

(Alberto Arroyo)

“[En *Grammar*] busco una fusión de sonoridades, trabajando por capas, y empapándolas con los ingredientes elaborados con múltiples y variadas técnicas para conseguir, como en un fractal, nuevas versiones tímbricas, siempre distintas y a su vez emparentadas. Pocos sonidos de la naturaleza son tan característicos como el canto del cuco común. Las repeticiones de cada lance se embadurnan a menudo con los sonidos de los insectos y con el ladrido de algún que otro perro, creando una policromía sonora diferente cada vez. Rememorar y recrear esta sensación noctámbula fue una de las principales razones del esfuerzo en el acto de composición de la pieza”.

(Iker Güemes)

“*Quebranto* surge de la inquietud de crear un gesto intermitente, que va y viene periódicamente, de hacer un flujo constantemente cambiante. El trazo, lo quebranto del trazo”.

(Alfonso Mendoza)

“[Para *Kammermusik 15000*] concebí herramientas que me permitieran crear contenido usando apenas un único y sencillo gesto, como quien vierte un chorro de pintura sobre un lienzo. Picos de sonido, sensores infrarrojos, paneles táctiles, pequeños juegos programados [...]. La posibilidad de incluir cualquier tipo de material, sea acústico o visual, contribuye a la vez al proceso temporal y a mi comprensión de la música, que comprende mucho más que una serie de notas escritas e interpretadas. [...]. Cada sonido existe por sí mismo y, al mismo tiempo, es una representación de sí mismo. [...] Quiero que coincidan virtualidad y realidad, algo que para mí significa la simultaneidad de lo posible y lo imposible en relación con los aspectos tanto técnicos como tecnológicos”.

(Nico Sauer)

OS COMPOSITORES

Eduardo Caballero. México, 1976. Estudió guitarra y composición en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey con los maestros Ramiro Guerra y José Luis Wario. Continuó sus estudios en el Centro de Compositores de Nuevo León, en la academia IMPULS en Graz, y en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras en Morelia. Entre los maestros de los que recibió clases magistrales de composición, los que más influencia tuvieron en su carrera fueron José Luis Castillo, Beat Furer y Emanuel Nunes. En el ámbito de la música electrónica, estudió con Rodrigo Sigal, con Rob Worby en el High Melton University Centre en Doncaster y con Carlos López Charles en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Recibió, entre otras la beca: Jóvenes Creadores FONECA, en 2000, 2003 y 2008.

Gran parte de su obra está basada en ideas extramusicales provenientes de disciplinas artísticas como la literatura y la pintura. El movimiento literario con el que más se identifica es el realismo mágico (principalmente Juan Rufo y Gabriel García Márquez). En la pintura su principal influencia es el arte abstracto, y los pintores por los que se siente más atraído son Kandinsky, Siqueiros y Pollock.

Sus obras fueron presentadas en países como México, España, Austria, Francia, Australia, Inglaterra y Estados Unidos por intérpretes y formaciones como L'Instant Donné, Ensemble de las Rosas, InterContemporain Ensemble,

William Lane, Wilfrido Terrazas, Arcema Ensemble, Contempoanea Ensemble de Guitarras, Orquesta de Cámara de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y Talea Ensemble, entre otros.

Actualmente es profesor de Contrapunto, Fuga y Armonía en la Facultad de Música de la UANL, profesor de Composición y director artístico de la Cámara Tamayo, coordinador del Festival de Música Contemporánea Ramiro Guerra y director del Laboratorio de Música Electrónica de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey.

<http://eduardocaballero.tumblr.com>

Pamela Madsen. Estados Unidos. Compositora, artista sonora, intérprete, teórica y comisaria de música contemporánea. Tanto en sus grandes proyectos de paisaje sonoro como en sus íntimas colaboraciones multimedia o en la producción de eventos de música contemporánea, Pamela creó un corpus de trabajo con una profunda amplitud de visión. Doctora en Composición por la UCSD, cursó estudios de doctorado en Teoría de la Música en la Universidad de Yale, estudios posdoctorales de Tecnología Musical en el IRCAM de París, y se formó en la disciplina conocida como *deep listening* con Pauline Oliveros.

Sus obras de paisaje sonoro y dramas musicales multimedia fueron encargadas y estrenadas por nuevos intérpretes como Either/Or, soundSCAPE, Zeitgeist, Laurie Rubin, Tony Arnold, Aiyun Huang, Jane Rigler, Trio Solisti, Verdehr Trio, la flautista del ICE Claire Chase, New York New Music Ensemble, California Ear Unit, Ethel, JACK, el cuarteto de cuerda Arditti y Vertixe Sonora, con colaboraciones con los artistas Greg MacGillivray, Camille Seaman, Quintan Ana Wikswo, Jimena Sarno o Judy Chicago. Es asesora del Alpert Award, miembro del Consejo de la Women's Philharmonic y compositora convidada habitual en festivales y universidades de todo el mundo. El proyecto en el que está trabajando actualmente, *Luminous Etudes: Visions of the Black Madonna of Montserrat*, comisionado por los pianistas Eleonor Sandresky y Kathleen Supove, recibió el premio New Music USA. Además es comisaria del World Electro-Acoustic Listening Room Project, en el marco del Festival Anual de Música Contemporánea, y del programa de conferencias y conciertos *Film as Collaborative Art Series* en la Universidad Cal State Fullerton, donde es profesora de Composición Musical y directora de la formación New Music Ensemble.

pmadsen@fullerton.edu

Alberto Arroyo. España, 1989. Estudia piano en el Conservatorio Joaquín Turina de Madrid. En 2007 y 2009 recibe en Boston clases de Armonía, Orquestación, Contrapunto y Armonía del siglo XX con Alla Cohen, profesora del Berklee College of Music y del Conservatorio de Nueva Inglaterra. Entre 2010 y 2014 estudia en Zaragoza en el Conservatorio Superior de Música de Aragón con José M. Sánchez-Verdú, Agustín Charles, H. Parra, José M. López López, Nacho de Paz y Josep Sanz, entre otros. En 2013 asiste como alumno de intercambio a la Hochschule für Musik Carl Maria von Weber en Dresde, donde es alumno de M. Tsangaris, J. M. Sánchez-Verdú y F. M. Olbrisch. Allí comienza a trabajar y a desarrollar sus obras en el campo del teatro musical.

En la actualidad, está cursando un máster en composición en la Hochschule für Musik C. M. v Weber en Dresde con M. André y M. Tsangaris, gracias a una bolsa de la Fundación SGAE.

Fue finalista del Premio Fundación Autor-CNMD en 2011 y de la Convocatoria Jóvenes Compositores TDM en 2013, y asistió como alumno al Taller de Composición y Experimentación Sonora 2014 y 2015 del Festival Mixtur. En 2012 recibió una bolsa del Mozarteum para ser alumno de la Sommerakademie con P. Dusapin. Asistió durante tres años al Seminario Internacional de Música Antigua de Albarracín donde profundizó en Ars Subtilior, Renacimiento y Barroco. En verano de 2014 participó en el Festival de Darmstadt, donde recibió clases de B. Ferneyhough, G. Aperghis, C. Gadenstätter y J. Sánchez-Chiong, entre otros. Completó su formación recibiendo clases y asistiendo a cursos con músicos como S. Sciarrino, T. Hosokawa, M. André, S. Steen-Andersen, S. Gubaidulina, B. Furrer, Y. Mendoza, P. Hurel, F. Panisello, I. Fedele, A. Posadas, R. Lazkano, C. Maïda, C. Halffter, A. Rosado, J. Rueda, S. Krauze, J. Torres, Trío Arbós, Tasto Suelo o R. Alessandrini.

Sus obras se interpretaron en Berlín, Salzburgo, Dresde, Madrid, Barcelona, Toulouse y Zaragoza por grupos como Smash Ensemble, OCAZ Grupo Enigma, Trío de Magia, Xelo Giner, Roberto Manjavacas, Academia para la Nueva Música o Trio Sostenuto.

<http://albertoarroyocomposer.com>