

Premio para Nuevos Compositores de la Fundación SGAE 2016. Recibió también sendas menciones honoríficas en el Gaudeamus Muziekweek en 2013 y en el Mauricio Kagel Wettbewerb en 2010 además de encargos de varios festivales como el de Darmstadt, el Holland Festival y la Bial de Múnic.

Heather B. Frasch. Estados Unidos, 1980

Compositora de música acústica y electroacústica, improvisadora y flautista experimental que trabaja en instalaciones sonoras.

Cursó el doctorado en la Universidade de California, Berkeley, donde estudió composición con Franck Bedrossian y Edmund Campion, y trabajó en el ámbito de la música electrónica interactiva en el Center for New Music and Audio Technologies con David Wessel. Se licenció en Humanidades por la Temple University y obtuvo una Medalla de Plata del CNSMD (Conservatorio Nacional de Música y Danza de Lyon).

Su música ha sido interpretada en festivales como el FRUM (Islandia), Atlas Festival (Amsterdam, Países Bajos), International Computer Music Association (Huddersfield, Reino Unido), NYCEMF (Nueva York, EE UU), SICMF (Corea), Festival de Otoño de Moscú, San Francisco Tape Music Festival, Festival Acanthes (Luxemburgo) y Third Practice Electronic Music Festival (Virxinia, EE UU), entre otros.

Participó en el Curso para Nuevos Compositores del IRCAM de París con Yann Maresz, estudió en la Schloss Solitude Academy de Stuttgart con Chaya Czernowin y Mark André, e intervino en la Wellesley Composer Conference con Mario Davidovsky.

Recibió diversos premios de composición como el George Ladd Prix de París, el International Sergei Slonimsky Composition Competition Prize en 2012 y el Nicol DeLorenzo Prize en 2008 y 2010.

Piyawat Louilarpprasert. Tailandia, 1993

Se licenció en composición y dirección con Valeriy Rizayev y Pamornpan Komolpamorn de la Facultad de Música da Mahidol University. Actualmente vive en Londres, donde está cursando un máster en composición con Dai Fujikura, Jonathan Cole y Gilbert Nouno en el Royal College of Music de Londres.

Su música se ha presentado en festivales como el de Lucerna 2016 (Suiza), Gaudeamus Musikweek (Países Bajos), TENSO Choir 2016 (Mechelen, Bélgica, y Copenhague, Dinamarca) o 47. Festival Darmstadt (Alemania), Asian Composer League (Japón). Recibió los siguientes premios: Léon Goossens Award, Princess Galyani Vadhana Youth Orchestra Award, Asia-Pacific Saxophone Composition Award, SEADOM Award, y los premios para jóvenes compositores Southeast Asia Award y Young Thai Artists Awards. Recibió clases magistrales de Wolfgang Rihm, Olga Neuwirth, Chaya Czernowin, Helmut Lachenmann, Enno Poppe y Mark André. Colaboró con Trio Surplus, Ensemble Mozaik, ACME, Lucerna Alumni, University Cincinnati Chamber Players, Thailand Philharmonic Orchestra, P.Y.O. y Royal Northern Sinfonia.

Recientemente ha recibido encargos de varias formaciones y orquestas como Riot Ensemble (Reino Unido), Royal College of Music Wind Ensemble (Reino Unido) y Thailand Philharmonic Orchestra (Tailandia).

VERTIXE SONORA ENSEMBLE

Pablo Coello *saxofón* / Rubén Barros *guitarra eléctrica* / Carlos Méndez *contrabajo* / David Durán *piano* / Diego Ventoso *percusión* // Dirección musical *Pablo Coello* / Dirección artística *Ramón Souto*
www.vertixesonora.net

CGAC
CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA

Ramón del Valle Inclán 2 • 15703 Santiago de Compostela
Tel.: 981 546 602 • cgac.educacion@xunta.gal • www.cgac.xunta.gal

MÚSICA Y ARTE. CORRESPONDENCIAS SONORAS

CICLO DE CONCIERTOS

Centro Galego de Arte Contemporánea
Martes, 20 de diciembre de 2016 a las 19:45 h

EVA LOOTZ

19:45 h. **CAUSAL**

Conversación de Ramón Souto —director artístico de Vertixe Sonora Ensemble— con los compositores Heather B. Frasch, Abel Paúl y Piyawat Louilarpprasert sobre las obras que se escucharán durante el concierto.

20:30 h. **EVA LOOTZ**

CONCIERTO DE VERTIXE SONORA ENSEMBLE

Octavi Rumbau *Bucle While* (2016)

piano, *tom* grave, contrabajo y electrónica

Javier Quislañt *Silberstimme* (2016)

saxofón, vibráfono, guitarra eléctrica y piano

Heather B. Frasch *Quivering* (2016)

saxofón, guitarra eléctrica, contrabajo, percusión y piano

Abel Paúl *Nombre y vacío* (2016)

piano, percusión y contrabajo

Piyawat Louilarpprasert *Red de lacre* (2016)

saxofón, guitarra eléctrica, contrabaixo, percusión, piano e electrónica

Estrenos absolutos. Encargos de Vertixe Sonora

LAS OBRAS

Bucle While

La obra está inspirada en la instalación de Eva Lootz *Bucle abierto* en la que la artista muestra una ruta en espiral utilizando diferentes materiales que impulsan o interrumpen el recorrido.

Bucle While parte de un proceso algorítmico muy sencillo pero extremadamente estricto basado en términos generales en el uso de la repetición. Dicho algoritmo pretende recrear la espiral de Lootz mediante la contracción y la dilatación del tiempo musical a partir de un eje central que produce la simetría de la obra, como si de un espejo se tratara.

Los instrumentos musicales y la electrónica, a pesar de pertenecer a familias lejanas entre sí, participan de la acción situándose todos ellos en una misma paleta tímbrica.

Octavi Rumbau

Silberstimme

Espacio instrumental resonante y subjetividad: aproximación a una singularidad.

La utopía de la continuidad y la unidad.

El sonido expresado a través del lenguaje de la cotidianidad.

Examinar, explorar un *sonido central* o una *idea sonora central* desde una dimensión interior ayuda a comprender, de manera analítica, su concepción inicial. En mi trabajo cada obra se formula desde la idea de sonido central con una cualidad específica. El timbre de cada uno de los instrumentos que intervienen en cada obra es un punto de partida para la elaboración y tratamiento del material musical. Entiendo la naturaleza sonido como frágil, distorsionada, quebrada y constituida por diferentes estratos que tienden a integrarse. Se

trata de un conjunto de singularidades, que a través de un lenguaje del cotidiano, permite hacer consciente y percibir en profundidad la naturaleza de la idea musical. En este sentido, se encuentra un paralelismo entre la concepción de Eva Lootz sobre la materia con la que trabaja y la que yo propongo en esta obra: el concepto de fisicalidad sirve para indagar y examinar las propiedades y fisonomías que la constituyen. La obra de Eva Lootz *Circuito roto*, de 1987, es un símil en el proceso de observación en bucle de la materia: del detalle interior al exterior, de lo pormenorizado y fragmentado a lo continuo y global de la obra.

Silberstimme (traducción al alemán de la frase original en español “voz de plata”) se centra en el estudio de la resonancia de un sonido que ya ha sucedido. El carácter estructural de esta resonancia y el posterior análisis de la configuración estructural de sus parciales en el espectro armónico ofrecen una correspondencia entre el material sonoro y el material musical, de manera que este último se convierte en el medio a través del cual se muestra y se conjuga dicha correspondencia a través del sonido. La obra desvía un material *conocido* hacia una dirección diferente, disuadiéndolo de cierta connotación e intentado proyectarlo en diferentes espacios sonoros, pero deteniéndose a medio camino en una dimensión sonámbula, en la que una imagen borrosa sugiere, sin pronunciarse totalmente, hechos humanamente reconocibles.

Javier Quislant

Quivering

Distintas capas están en movimiento. Estas capas están definidas por su material sonoro, su notación, sus identidades rítmicas y transformaciones. Una es estable y comienza a desarrollarse de forma sistemática. Otra —errática e incluso desenfocada— evoluciona y se transforma de forma irregular. Intermitentemente, una tercera capa, estática, aunque con ligeros cambios de percepción, aparece y desaparece. Con el paso del tiempo, las capas comienzan a influir unas en las otras. Lo estable comienza a desestabilizarse mientras lo errático se va tornando más concreto y estable. El material oscila adelante y atrás en su intento de coexistir y mantener una identidad mientras explora el impacto del otro. La pieza desemboca en un frágil término medio que está entre lo estable y lo inestable, ligeramente trémulo.

Heather B. Frasch

Nombre y vacío

Esta obra parte del sonido del habla como un material maleable, como un sustrato sonoro liberado de su semántica, de su capacidad de nombrar y de generar campos de significado. En su obra *mostrar/nombrar*, Eva Lootz explora la brecha entre el lenguaje y la naturaleza inmediata de lo visible, entre la palabra y la mirada. Mi obra aborda simultáneamente la fractura entre el lenguaje y la escucha, entre la semántica y el mundo sonoro. Grabaciones de fragmentos de poemas de Hölderlin (que hablan precisamente de la problemática de lo que se puede decir, de los límites del lenguaje y de la presencia del silencio) son tratados como materiales sonoros proyectados sobre las cuerdas y cajas acústicas de varios instrumentos. Estas *proyecciones* se llevan a cabo a través de altavoces transductores, pequeños dispositivos capaces de transmitir el sonido pregrabado del habla al cuerpo de otros objetos e instrumentos. De este modo se generan contextos híbridos, a caballo entre el lenguaje y las características acústico-sonoras de los propios instrumentos. El lenguaje es concebido como un sustrato carente de significado, como una base a la vez uniforme y cambiante que acciona (dándoles vida musicalmente) el conjunto de instrumentos y objetos presentes en el escenario a través del gesto de los intérpretes.

Como compositor me gusta explorar territorios sonoros frágiles y difíciles de definir, situados en el intersticio entre mundos sonoros concretos, desdibujando la capacidad del oyente para identificar con claridad aquello que suena, explorando regiones desconocidas y a la vez extrañamente cercanas. Esta es precisamente la relación que se establece en esta obra, en la que el entorno de las palabras se intuye pero su identificación semántica, su capacidad de nombrar, se difumina en el proceso de fricción entre los altavoces y el propio cuerpo de los instrumentos.

Abel Paúl

Red de lacre

Inspirada en la obra del mismo título de la artista Eva Lootz, la pieza describe la mezcla de sonoridades de cada instrumento y de los sonidos electrónicos pregrabados. La característica individual de cada instrumento proyecta una cualidad y densidad de sonido semejante. Cada sonido individual es conectado y armonizado. Este proceso crea la melodía vertical/rítmica y el paisaje sonoro horizontal. La melodía y el paisaje sonoro

son utilizados para crear variadas texturas y sonoridades. La electrónica pregrabada crea la ambigüedad del sonido entre la acústica y la electrónica, construyendo la sombra y el fondo de una *red sonora*.

Piyawat Louilapprasert

LOS COMPOSITORES

Octavi Rumbau. España, 1980

El trabajo reciente de este compositor y profesor barcelonés se concentra en procurar nuevos espacios sonoros de interacción entre instrumento y electrónica además de profundizar en la maleabilidad del tiempo musical.

Pianista de formación clásica, inicia sus estudios de composición con Enric Palomar, Yoshihisa Taira y Agustín Charles. Más tarde, se traslada a París para continuar estudiando composición con Frédéric Durieux en el Conservatorio Nacional Superior de Música y orquestación con Denis Cohen, al tiempo que realiza el *cursus* anual de informática musical del IRCAM.

Sus obras han sido interpretadas en numerosos conciertos, encuentros y festivales de Europa, América del Norte y Asia. Recibió encargos del Auditori de Barcelona, la Orquesta de Barcelona, la Fundació Tàpies, ME_MMIX, Bcn216, CrossingLines Ensemble, el Festival d'Òpera de Butxaca, UMS 'n JIP/Festival Mixtur, Duo Links, Rémi Durupt, Miguel Ángel Lorente, etc. También colaboró con formaciones e intérpretes como Ensemble Multilatérale, Taller Sonoro, Ensemble Links, Spanish Brass Luur Metalls, Funktion, Orchestre da Lorraine, Orquestra das Ilhas Baleares, Alberto Menchén, Laurent Durupt, Jan Gerdes o Philippe Spiesser.

Recibió premios en diversos certámenes como el Concurso de Composición Frederic Mompou en 2005, el Concurso de composición Dolors Calvet i Prat en 2008 o el Concurso de Composición del Colegio de España y del Instituto de las Artes Escénicas, y de la Música en 2012. En 2014 fue galardonado con el premio Berliner Opempreis.

Javier Quislant. España 1984

En su trabajo existe una búsqueda implícita a nivel estético y ontológico en relación con el sonido, con el material musical y con la temporalidad, algo que se traduce en un insistente cuestionamiento de las ideas sobre las que trabaja. Tras licenciarse en composición en Barcelona, obtiene con distinciones el título de Máster en Composición en la Kunstuniversität de Graz bajo la tutela de Beat Furrer y de los miembros del Klangforum Wien. En paralelo a su formación académica mantuvo encuentros con compositores como Georges Aperghis y Pierluigi Billone (así como con determinados miembros del Klangforum Wien) en diversos cursos en los que participó, algunos de ellos notables focos de difusión de la música actual.

Su música ha sido interpretada por formaciones como Ensemble Recherche, Ensemble Intercontemporain, Orchestre Philharmonique de Radio France, International Ensemble Modern Academy, Arditti String Quartet, Bilbao Symphony Orchestra, Ensemble Proton Bern, Le Nouvel Ensemble Moderne, Schola Heidelberg Cantorum, CrossingLines Ensemble o Schallfeld Ensemble en diversos festivales de Europa y América como el IRCAM ManiFeste 2016 en París, el Wittener Tage für Neue Kammermusik 2016 en Witten (Alemania), el 57. Weimarer Meisterkurse en Weimar (Austria), Protonwerk Nr. 5: Das Labor für Neue Musik, en las ciudades suizas de Berna y Basilea, el Vienna SaxFest, Musikprotokoll en Graz (Austria), la International Academy of the Nouvel Ensemble Moderne en Quebec (Canadá), Impuls Academy, Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt 2012 (Alemania).

Abel Paúl. España, 1984

Estudió composición en el Conservatorium van Amsterdam y en la Universität der Künste de Berlín y al mismo tiempo recibió clases magistrales de compositores como Brian Ferneyhough, Pierluigi Billone y Chaya Czernowin, entre otros. Actualmente está completando sus estudios de doctorado en la Universidad de Huddersfield (Reino Unido).

Sus obras han sido interpretadas por agrupaciones como ASKOSchoenberg, Nieuw Ensemble, Ensemble Nikel, Slagwerk den Haag, ETET, KlangforumWien, Insomnio, Adapter, Distractfold, Ensemble Aleph, Plural Ensemble, Nou Ensemble o Tamgram Project.

Su música fue galardonada con premios como el Salvatore Martirano Award en 2008, CDMC en 2010, SUYAL Award en 2014, las ayudas del BBVA para innovadores y creadores culturales, en 2014, o el 1.º