

Sus obras fueron estrenadas y presentadas en numerosos conciertos y festivales internacionales en Latinoamérica y Europa. Fue invitado a participar como referente en eventos y conferencias como Meetingpoint Music Messiah en Görlitz, Pure Data Convention in Weimar, Festival Música Viva en Quito, HMTM Hannover, Conservatorio de la Universidad de Dokuz Eylul en Esmirna y Festival NOW en Essen.

El Ministerio de Ciencia y Cultura del Estado de Baja Sajonia de Alemania premió su labor artística por dos ocasiones con la beca de producción artística en 2007 y 2010 (esta última con una residencia en Kunsthochschule Kassel y una exposición individual en la Galería Altes Rathaus). Fue director artístico del I Festival Internacional de Música Contemporánea, de las Jornadas Cervantes de Cultura Hispánica en Esmirna, Turquía, del Visions Festival en Hannover, Alemania, y de GEMART (Group for Experimental Music and Media Art).

Iván Ferrer. México, 1976 (www.noesarco.blogspot.com)

Artista sonoro, compositor y emprendedor cultural con obras e iniciativas relacionadas con la música contemporánea, el arte sonoro y las nuevas tecnologías que fueron presentadas en México, EUA, España, Alemania, Canadá, Argentina, Chile, Corea del Sur, Chipre e Italia. Fue artista residente en instituciones de Europa, Asia y América, y fue reconocido en diversos concursos internacionales como creador sonoro y compositor de música instrumental, electroacústica y mixta. Realiza también una activa labor como consultor en el terreno de la gestión cultural colaborando con artistas, fundaciones, asociaciones y otras instituciones personales y públicas de España y México. Actualmente es director artístico y productor de InterAcciona, Plataforma de Creación con Nuevos Medios en México, *arts consultor* en la consultora Acelerador de Artistas y responsable de producción y nuevos medios del grupo NEOPERCUSIÓN. Actualmente es profesor en el curso "Artes digitales y diseño de experiencias" del IED Madrid.

Ivo Nilsson. Suecia, 1966 (www.ivonilsson.com)

Estudió en el Royal College of Music en Estocolmo y en el IRCAM en París. Su debut se produjo en 1989 con el *Octet*, estrenado por la Ensemble L'itinéraire en Radio France. Desde entonces, su música ha sido interpretada por *ensembles* como el Birmingham Contemporary Music Group, Cantus, Ensemble Recherche, Ensemble Reconsil, Ensemble Son, KammarensembleN, Kammerensemble Neue Music Berlin, Nouvel Ensemble Moderne, Orchestre des Flûtes Françaises, Orchestrutopica, Slowind and ZAK *ensemble* en festivales y eventos como la Bienal de Venecia, Chiffren Festival (Kiel), EMUfest (Roma), Enescu festival (Bucarest), Gaudeamus Music Days (Amsterdam), Huddersfield Contemporary Music festival, Ilhom (Tashkent), Musica (Estrasburgo), NYCEMF (NYC), Roaring Hoofs (Mongolia), 2 Days and 2 Nights (Odessa), Sonorities (Belfast), Spaziomusica (Cagliari), Spectra (Tirana), Time of Music (Viitasaari), Ultima (Oslo), Warsaw Autumn (Varsovia) y los ISCM World Music Days en Hong-Kong, Estocolmo y Zagreb. Su música ha sido retransmitida por la BBC, DR, RAI, RNE, SR, SRR, WDR e YLE, y registrada por los sellos discográficos Ariadne, Chamber Sound, Phono Suecia y SFZ Records. Fue director artístico del Stockholm New Music Festival de 2003 a 2005.

VERTIXE SONORA ENSEMBLE

Monika Streitová *flauta* / Pablo Coello *saxofón* / Roberto Alonso *violín* / Ailsa Lewin, Thomas Piel *violonchelo* / David Durán *piano* / Diego Ventoso *percusión* / Xoán Xil *electrónica y difusión de sonido* / Ramón Souto *director* // 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.: 981 546 602

cgac.actividades@xunta.gal / www.cgac.xunta.gal

MÚSICA E ARTE. CORRESPONDENCIAS SONORAS

CICLO DE CONCIERTOS

Centro Galego de Arte Contemporánea
Martes, 28 de junio de 2016 a las 19:45 h

AGRUPAR_DESAGRUPAR

19:45 h **CAUSAL**

Conversación de Ramón Souto —director artístico de Vertixe Sonora Ensemble— con los compositores Henrik Denerin, Iván Ferrer, Ivo Nilsson y José Subía sobre las obras que se escucharán durante lo concierto.

20:30 h **AGRUPAR_DESAGRUPAR**

CONCIERTO DE VERTIXE SONORA ENSEMBLE

Adaptación de *The Soul of O. Nermaud*, banda sonora de la película *MACHINES À RR* de Isaac Pérez Vicente (2015-2016)

José Subía (Ecuador, 1985) *Dianoia** (2016)

flauta, saxofón, violín, violonchelo y electrónica en vivo

Henrik Denerin (Suecia, 1978) *O ew'ge Nachr** (2016)

violonchelo, piano y electrónica en vivo

Eduardo Flores (Ecuador, 1960) *Cauces** (2016)

flauta, saxofón, violín, violonchelo y piano

Iván Ferrer (México, 1976) *Wild Ox** (2016)

saxofón, violín, piano y EJ (*electronics device jockey*)

Ivo Nilsson (Suecia, 1966) *Anacrusi** (2016)

feedback y ensemble

Tal y como indican los comisarios Ángel Cerviño y Alberto González-Alegre, la exposición *Agrupar_Desagrupar* "centra la lente en una serie de artistas de propuestas estéticas heterogéneas y multifacéticas [...] Creadores que comparten muy pocas propuestas, excepto quizás la conciencia del desgaste del imaginario expresionista, identitario y antropológico que durante los años previos a su eclosión había dominado el ámbito internacional (y el local) de la plástica del momento; artistas especialmente sensibles al retorno de las corrientes conceptuales y minimalistas; artistas renitentes a cualquier ordenación de carácter grupal o generacional (muy acertadamente fueron denominados en alguna ocasión como generación sin generación); en definitiva, artistas que ya solo pueden buscar respuestas individuales en un mundo dominado por la ausencia de rumbos predeterminados, y en el que la desorientación se ve sobredimensionada por el exceso de información".

También los cinco compositores que estarán presentes en este concierto, aunque en algunos casos compartan origen cultural o geográfico, desarrollan sus propuestas musicales por derroteros estéticos bien diferentes. Para la confección de este programa se asignó aleatoriamente a cada compositor, sin premisas o afinidades estéticas predeterminadas, la creación de una pieza musical relacionada con cada uno de los artistas, a la espera de encontrar espacios musicales inéditos desde la óptica de la diversidad estética: la de los artistas y la de los compositores.

Dianoia, de José Subía, es el primero resultado presentado en este concierto, fruto de la exploración del trabajo de Carme Nogueira. Si *dianoia*, palabra de origen griego, se define como 'razón discursiva' e involucra un proceso de asimilación de conocimiento a través de la progresión de premisas y la conclusión con respecto a ellas, esta obra, tal y como indica el compositor, "puede pensarse como un proceso similar ya

*Estreno absoluto. Encargo de Vertixe Sonora

que no existirá información inmediata que revele la estructura musical, algo parecido a lo que ocurre en las artes plásticas contemporáneas donde existe un proceso latente de construcción en la obra misma, pero no en su pre-producción, destacando su estado efímero. *Dianoia* es una obra que representa un capítulo nuevo en mi búsqueda artística. El proceso especulativo sobre mi propio trabajo durante mis estudios de doctorado me llevó hacia una busca de procesos, o progresión de premisas. La conclusión sobre dichas premisas ocurrirá hoy, en este concierto, cuando la obra cobre vida por primera vez”.

Henrik Denerin centró su atención en el trabajo *La memoria interior* de María Ruido, y aunque la construcción de la memoria podría ser una de las conexiones entre sus obras, lo que de inmediato impactó al compositor “fue el principio donde, en completa oscuridad, se oía ‘Nur Stille, Stille’ de *La Flauta Mágica* de Mozart”. Denerin tomó el título de su pieza, *O ew’ge Nacht* (¡Oh, noche eterna!), de esta ópera: “un recitativo corto, con preguntas acerca de la vida después de la muerte, la vida eterna y el amor. Si el recitativo es un mensaje del más allá, la música lucha, a través de los intérpretes (como algunos tipos de figuras deformadas de Papageno y Pamina), tratando de hacer una pregunta. El efecto de la lucha es doble, ya que mientras la música en sí articula una búsqueda a través del material potencial, el intérprete se enfrenta con una notación de gran complejidad de la que se debe extrapolar una interpretación. En este sentido, la lucha no es solo la de la situación de interpretación extrema, sino también la de crear una pieza de música de significación real.

Ofrece (o trata de ofrecer) una narrativa reflexiva de lo que es estar en el mundo; nunca se puede aspirar a ser objetivo o a decirle a alguien algo nuevo, pero sí a retener la posibilidad de que uno podría, en la narración, de algún modo toparse con algo destacable; la composición musical (y, por extensión, la escucha) como un intento de poner orden en un (ficticiamente) descompuesto remanente... ¿de qué? ¿El pasado lejano? ¿Las profundidades del subconsciente? (¿La memoria interna?). Cuando el coro responde a la pregunta de Tamino: ‘Oh, noche eterna, ¿cuándo desaparecerás?’, representa una llamada del más allá y proporciona dos respuestas: a la pregunta de cuándo deberá encontrar la luz, el agonizante Mozart recibe la respuesta “Pronto, pronto o nunca más”, y el silábico cuanto del nombre de ‘Pa-mi-na’ se convierte en un encantamiento...”.

Para Eduardo Flores, “el primer encuentro con la obra artística de Simón Pacheco significó la inmersión espontánea en innumerables conductos llenos de energía, ideas y asociaciones liberadas en el espacio y tiempo con direcciones diversas, donde el primer impulso de movimiento tiene prioridad frente un posible desenlace u otro dentro del proceso de creación.

Contemplación, tratamiento y aprendizaje como factores del conocimiento empírico para un acercamiento constructivo a la obra artística de Simón Pacheco. La simulación de un impulso o movimiento por medio de un trazo lineal sobre un plano generó la creación de una forma determinada en el espacio euclidiano. Este primer resultado, tratado luego mediante un procedimiento algorítmico de transformación y en concordancia con parámetros musicales específicos de determinados instrumentos (flauta, saxofón, violín, violonchelo y piano), logra como consecuencia la creación de una estructura musical con cinco vías o modelos diferentes para la composición de la obra musical.

En un segundo procedimiento de modificación se irrumpe en la orden general de la estructura dándole de esta manera una nueva bifurcación a la suma musical de las partes”.

De *Wild Ox*, Iván Ferrer indica que “es la intuición el elemento fundamental de la obra, tanto para su creación como para su recreación. La intuición como especie de conocimiento previo la cualquier idea o concepto y como condición necesaria para que esta se produzca. Citando a la artista Pamen Pereira: ‘El trabajo comienza hacia dentro, las cosas me encuentran y no me enfrente a ellas con la intención de buscar una lógica racional’. El sonido —materia y energía— es el medio para conformar una experiencia en la que la forma es el límite que se fija a los sentidos y al pensamiento, al contrario del que se cree, no para intentar dotarla de significado, sino para suspender el juicio durante un presente constante que contiene en potencia un inicio y un final. El sonido acústico y electrónico, la acción, el gesto, son materiales que, como la piedra, la madera, la obsidiana o los huesos en las obras de Pereira, son situados mediante uno cuidadoso proceso —en este caso la interpretación de las instrucciones contenidas en la partitura y la escucha atenta— para animar un *conatus* que es resultado de otorgarle a cada son su justo valor en el espacio. Una vez presente, este *conatus* resonará en cada espíritu atento, y esa vibración producirá entonces la intuición de algo que es de hecho inefable; lo llamamos música, pero también podríamos llamarlo amor, o vacío.

El título de la pieza hace referencia a la fantástica y enigmática obra *La doma del buey*, de Pamen Pereira, que su vez está relacionada con las pinturas y poemas del incluso nombre del maestro Zen Kakuan. El buey es una metáfora de la mente, de la conciencia, que es necesario dominar para poder acceder al *satori*”.

Si para Jorge Barbi uno de sus postulados éticos y estéticos es —su entrega sin miramientos al instante fugaz del hallado y la contemplación—, *Anacrusi*, la obra de Ivo Nilsson que cierra este concierto, “es un intento de capturar el momento previo al son. O donde la música cambia de dirección hacia otro fluir o hacia otro paso. La *anacrusa*, la respiración, el arco arriba en que aquello que está por venir ya está incluido”.

El concierto se iniciará con la adaptación por parte de la *ensemble* de *The Soul of O. Nermaud*, la banda sonora de la película *MACHINES À RR*, de Isaac Pérez Vicente, en una recreación acústica a cargo de la percusión, el piano y el saxofón con sutiles transformaciones electrónicas.

LOS COMPOSITORES

José Rafael Subía. Ecuador, 1985 (www.jrsv.net)

Licenciado en Composición con Medios Electroacústicos y graduado por la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, posee un máster en Composición Digital y Performance de la Universidad de Edimburgo en Escocia. Su música ha sido interpretada en festivales de Ecuador, Argentina, España, Japón, Alemania, México, Sudáfrica y Reino Unido. Estudió composición, de forma personal, con el maestro Julio Martín Viera y con Gerardo Gandini gracias a la Beca Melos/Gandini. Sus áreas de trabajo giran en torno a la informática musical y se concentran en el procesamiento del sonido en tiempo real. En 2015 recibió el premio ECA Research Award y la beca Thomas Laing Reilly, que le permitieron seguir con sus estudios de doctorado en Escocia, en la Universidad de Edimburgo.

Henrik Denerin. Suecia, 1978 (www.denerin.org)

Su formación incluye un máster en Composición con Luca Francesconi en la Malmö Academy of Music, así como estudios con Karlheinz Stockhausen y talleres con Brian Ferneyhough, Mathias Spahlinger, Per Nørgård y con el musicólogo Richard Toop, entre otros. Estudió chino y filosofía matemática en la LMU en Múnich. Recibió numerosos premios y becas, como la del Swedish Arts Council, FST, la Royal Swedish Academy of Music o la Swedish Performing Rights Society. Sus partituras están publicadas en babelscores.com. Es miembro de la FST (Sociedad de Compositores Suecos) desde 2011, miembro a sección sueca del ISMC, de la Swedish Performing Rights Society y miembro directivo del Levande Musik de Gotemburgo.

Desarrolla una prolífica y activa carrera a nivel internacional, principalmente como compositor, pero también como improvisador. En su faceta de compositor colaboró con numerosos artistas y *ensembles* de prestigio internacional.

Su música fue interpretada en Europa, Asia y América por grupos y músicos como Ensemble Recherche, Ensemble Aleph, Odysseia Ensemble, Curious Chamber Players, Vertixe Sonora Ensemble, mise-en semble, Alice Purton (Distractfold Ensemble) o Florentin Ginot (MusikFabrik).

Como compositor en residencia con Odysseia Ensemble, su obra *seals I* para solo de violín y *ensemble* fue estrenada en 2015 y seguida de más encargos para 2016-2017. Henrik fue premiado en el 7th International Forum for Young Composers 2014 con el Ensemble Aleph esta colaboración está aún en curso con el reciente estreno de *monade* en París, 2016.

Sus obras fueron programadas en festivales internacionales de música contemporánea, como el ISCM, Nordic Music Days, Donauechingen, Darmstadt Ferienkurse, Festival Mixtur, Melbourne International Arts Festival, Vertixe Vigo Festival ou Festival d’Aujourd’hui à Demain.

Eduardo Flores. Ecuador, 1960 (www.eduardoflores.de)

Inició los estudios musicales en el Conservatorio Nacional Antonio Neumane en Ecuador. En Alemania, estudió composición musical con Bojidar Dimov en el Conservatorio de Colonia, continuando sus estudios en la Universidad de las Artes Folkwang en Essen donde obtuvo el título de estudios superiores en Composición Musical y en Composición por Medios Electroacústicos en el ICEM (Institut für Computermusik und Elektronische Medien).