

Trabaja en el campo de la creación musical contemporánea. Su catálogo incluye piezas para desolistas, música de cámara y orquesta sinfónica (con y sin electrónica). Su trabajo se centra en la manipulación del timbre y la morfología del sonido, y en la creación de espacios sonoros. Sus obras fueron ejecutadas por diversos *ensembles* y solistas como Christelle Séry, Saori Furukawa, L'Instant Donné, Cairn, Sillages, Trio Kdm, Ensemble Nikel y New Music Ensemble of the Sverdlovsk Philharmonic, entre otros, en auditorios y festivales de Francia, Suiza, España, Rusia, Argentina, Chile, México, Colombia, Austria e Israel.

Recibió premios, reconocimientos y menciones en diferentes concursos como el 35.º Concurso Internacional de Nuevos Compositores Premio Federico Mompou (España), Takefu Award 2012 (Japón), Premio SACEM del Concurso Internacional de Composición Ville de Boulogne-Billancourt (Francia).

Actualmente reside en París y sus piezas son editadas por Maison ONA.

Javier M. López (Lugo, 1969) [javilopi2001.wixsite.com/tdcsite]

Flautista, compositor, musicólogo y docente. Integrante de agrupaciones relacionadas con la improvisación y el jazz como la orquesta de improvisación O.M.E.G.A y el trío TDC.

Alumno de composición de José Luis de Delás, sus obras fueron estrenadas por diferentes formaciones, entre otras, la Real Filarmónica de Galicia, Galicia XXI, el Quinteto Pentaforia, Taller Atlántico Contemporáneo, Ensemble s21, Grupo Instrumental Siglo XX, o por instrumentistas como Javier Simó, Diego Ventoso, Pablo Devigo, Eliseu Mera, Guido Arbonelli, Bruno Laurent o Etienne Rolin.

Ha hecho música para diferentes obras escénicas. Así mismo, algunas de sus composiciones fueron seleccionadas para los segundos y terceros encuentros internacionales de la asociación Temp'ora, celebrados en Sofía y Burdeos respectivamente. También fue seleccionado como alumno (panel de lectura, clase individual, clase magistral) para asistir a la tercera y a la cuarta edición del festival internacional Mixtur, que tuvieron lugar en Barcelona en 2015 y 2016, respectivamente.

Publicó el libro *Breve historia de la música* para la editorial Now-tilus y diferentes artículos sobre pedagogía musical y musicología en revistas como *Música y Educación*, *Relafare*, *Revista de la Lista Europea de Música en la Educación* o *Anatomía de la Historia*, entre otras. Impartió cursos y conciertos didácticos relacionados con la música contemporánea. En dos ocasiones, fue galardonado con el primer premio en el Certamen de Composición Constantino Bellón, y recibió el segundo premio de composición del concurso internacional convocado en Italia por el Gruppo Europeo Ricerca Musicale Independiente. También fue finalista de la novena edición del Concurso Internacional de Composición Città di Udine y de la edición de 2014 del certamen Counterpoint-Italy's.

Es profesor titular de las especialidades de Historia de la Música, en conservatorio, y de Música, en enseñanza secundaria.

VERTIXE SONORA ENSEMBLE

Pablo Coello *saxofón* / Vadim Yuknevich *acordeón* / David Durán *piano* / Diego Ventoso *percusión* / Ángel Faraldo *electrónica y difusión de sonido* // Dirección musical *Pablo Coello* / Dirección artística *Ramón Souto*
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 Y ARTE. CORRESPONDENCIAS SONORAS

CICLO DE CONCIERTOS

Centro Galego de Arte Contemporánea
Martes, 27 de septiembre de 2015 a las 20:30 h

LOUISE BOURGEOISE. CELL / ESTADO DE EXCEPCIÓN

Helga Arias Straglossa* (2016)

saxofón, acordeón, piano, percusión, electrónica y dos ingenieros aeroespaciales

Javier M. López E-Border (Término)* (2016)

saxofón, acordeón y percusión

Facundo Llompart Sesgo* (2016)

saxofón, acordeón, piano y percusión

Joan Bagés i Rubí Muzak* (2016)

saxofón, acordeón, piano, música electrónica y visual

Carlos de Castellarnau Fragile Cells* (2016)

saxofón, acordeón, piano, percusión y electrónica

LAS OBRAS

Straglossa (ou First Steps in Celestial Syntax)

Helga Arias juega en esta pieza con dos personajes, dos ingenieros aeroespaciales, encarnados en una pianista y un músico electrónico, en busca de una comunicación interestelar. Se basa en el concepto de instalación, en este caso con un material no palpable: el sonido generado en uno de los instrumentos (el piano, enfatizado a través de la condición de una intérprete femenina) y procesado por la electrónica y el resto de los instrumentos del *ensemble*. Como en la obra de Bourgeoise, se pasa lentamente de una sensación de estatismo a una sugerencia de movimiento, a modo de torsión manierista de lo sonoro. Subyace lo narrativo, pero también se superponen y se confunden verdad y ficción, lo experimentado y lo imaginado. El sentido arquitectónico de la estructura de la obra se aprecia, principalmente, en la construcción de espacios virtuales dinámicos que evocan situaciones muy concretas y que articulan el eje espaciotemporal de la pieza.

Pablo Coello, a partir de textos de Helga Arias y José Ramón Danvila

E-Border (Término)

Xavier Ribas señala cómo las fotografías decimonónicas de la expansión colonial reflejaban un deseo de atravesar el territorio, ansia de alguna manera enfrentada al habitual cierre de espacios del mundo actual articulado a través de "contraseñas, fronteras electrónicas, peajes por atascos, y otras medidas de seguridad disuasorias". *E-border* parte de dos mundos sónicos divergentes y, al mismo tiempo, miméticos a modo de sinestesia de esta dualidad. Por una parte, el "Air des sauvages de l'Amérique" anotado en la Enciclopedia de Diderot y D'Alambert. Por otra, el análisis del espectro sonoro de una tarjeta electrónica, moneda definitivamente virtualizada, colindante de las leves y, no obstante, fuertes barreras de la desigualdad y la inseguridad. Ambas propuestas se encuentran disueltas por la obra a modo de pilar en pos de una *cohesión coherente* de

*Estreno absoluto. Encargo de Vertixe Sonora

su estratigrafía sonora. La intención fue a ir más allá del que Lence-Edra valora como la “cínica epifanía de los que denunciando el hecho de pasar por el aro, suministran y construyen la suya presencia constantemente”.

Javier María López Rodríguez

Sesgo

Pieza inspirada en la fotografía de Thomas *Ruff JPEG NY 15*. El trabajo compositivo relata el ritmo de la imagen, haciendo hincapié en los objetos que la articulan. Todos los instrumentos conforman un solo organismo viviente, utilizado como motor del discurso con la intencionalidad no solo de recrear la fotografía, sino también de rodearla, enmarcarla, absorberla y crear un espacio, en todas sus dimensiones.

Facundo Llopart

Muzak

Esta es una pieza creada a partir de la obra de Johan Grimonprez, *Dial H-I-S-T-O-R-Y*. Así pues, conceptos como política, seguridad y libertad, vistos desde el arte, constituyen el marco conceptual del trabajo.

Este marco artístico, conceptual y visual me sirve para ahondar más en algunos de mis intereses compositivos como la utilización de la tecnología musical para repensar la obra en algunos de sus aspectos más relevantes o la tecnología como realidad a la que nos adaptamos las personas.

En la obra *Dial H-I-S-T-O-R-Y* la imagen y la voz nos cuentan la historia de como los medios de comunicación mediatizan nuestra percepción de la realidad hasta el punto de ser ellos mismos los constructores de la realidad. Según mi percepción de la parte sonora y musical de la obra de Grimonprez, su rol consiste en resaltar la banalización de la realidad expuesta. Músicas vacías de intención que no hacen más que enfatizar el vacío de los argumentos que exigen a los protagonistas del film.

Muzak se apropia de nuestro entorno sonoro, de sonidos que forman nuestra banda sonora cotidiana mediatizada por la tecnología y por los medios de la información y comunicación. La obra expone, creando un paralelismo o reinterpretación de la obra de Grimonprez, como lo poder de la industria del entretenimiento y de la información controla nuestra audición y llena nuestro silencio de ruido. En *Muzak* me apropio de músicas *muzak* (también llamadas ambientales) para que los músicos vivan la experiencia de transformar el mundo sonoro en un mundo de elecciones posibles.

Joan Bagés i Rubí

Fragile Cells

Esta pieza está inspirada en el trabajo de Louise Bourgeois, artista fuertemente influida por un suceso personal vivido durante su infancia y que, segundo ella misma reconoció, condicionó su trayectoria artística vital. El trauma provocado por el descubrimiento de las relaciones extraconyugales de su padre se proyectará en su obra a lo largo de su vida.

El título de la obra, *Fragile Cells*, intenta ilustrar el contraste de la música con la obra de Bourgeois a través de una contradicción; la celda, que se presupone fuerte y que no permite que nada escape de su interior, se transforma en un objeto inútil e imposible. La tensa oposición de caracteres, la instrumentación y otros factores de la pieza musical, intentan reflejar ese mundo infantil, a veces melancólico, que contrasta con la violencia y con la situación dramática de los hechos, mezcla de recuerdos, añoranza y rabia.

Carlos de Castellarnau

LOS COMPOSITORES

Helga Arias (Bilbao, 1984) [helgaarias.wix.com/helgaarias]

Comienza los estudios de composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Granada, y amplía su formación en Milán y Parma con Javier Achicharres Maldonado. Más tarde continúa los estudios de música electrónica en la Universität für Musik und darstellende Kunst de Viena con el compositor austríaco Karlheinz Essl y de posgrado en composición en la Kunstuniversität Graz con Beat Furrer.

Durante sus años de formación recibe clases de compositores como Kaija Saariaho, Chaya Czernowin, Georg Friedrich Haas, Toshio Hosokawa, Pierluigi Billone, Isabel Mundry, Mark André, Alberto Posadas y Gabriel Erkoreka, y participa en clases magistrales con Helmuth Lachenmann, Wolfgang Rihm, Philippe Manoury, José María Sánchez Verdú o Daniel Teruggi.

Sus obras fueron interpretadas en instituciones y festivales de distintos países de Europa, América y Asia —ISCM World Music Days (Tongyeong, Corea del Sur), Centre Pompidou (París, Francia), Donaueschinger Musiktage Next Generation, DRK Singapore, CMC Toronto (Canadá), Konzerthaus de Berlín (Alemania), Festival Mixtur (Barcelona), Atlantic Music Festival (Maine, EUA), Foro Internacional de Música Nueva (México), Domaine Forget, Nouvelle Ensemble Modern (Canadá), Casa del Suono di Parma (Italia), Etchings Festival (Francia), Echoraum Vienna (Austria), Experimentalstudio Academy da SWR (Friburgo, Alemania), 3rd International Forum for Young Composers Sond’ar-te, Electric Ensemble Composition Competition (Cascais, Portugal), Wittener Tage für neue Kammermusik (Alemania) ou Sonutopias 2014 (Santiago de Compostela)— por *ensembles* como Ensemble Intercontemporain, Ensemble SurPlus, International Ensemble Modern Academy (IEMA), Vértigo Sonora, Vertixe Sonora, Nouvelle Ensemble Moderne, ECCE Ensemble, Taller Sonoro, Sond’arte Electric Ensemble, Ensemble Cepromusic o Ensemble Progress Berlin.

En abril de 2016 representó la Asociación de Compositores Vasco-Navarros (Musikagileak) en los ISCM World Music Days en Tongyeong, Corea del Sur.

Su música está publicada por Babel Scores.

Joan Bagés i Rubí (Flix, Lleida, 1977) [www.joanbages.com]

Su trabajo sonoro se centra en la música instrumental, la música electroacústica, las instalaciones sonoras y los sistemas musicales interactivos. Lejos de abordar estas facetas creativas como elementos independientes, traza un continuo basado en la creación de redes entre estas disciplinas. El que unifica su trabajo creativo es la investigación permanente en el que llama la composición espectro-morfológica por capas diferenciadas en un marco de creación holofónico. Paralelamente, traza sistemas de notación gráfica derivados de la notación convencional, utiliza y crea sistemas musicales interactivos, y desarrolla el concepto de *partitura sonora*.

Carlos de Castellarnau (Tarragona, 1977)

En 2010, tras sus estudios de guitarra clásica y de teoría musical con Ramón Humet, inicia la carrera de composición con Agustín Charles en la Escuela Superior de Música de Cataluña en Barcelona. En 2012 es aceptado en la clase de composición de Stefano Gervasoni en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París donde recibe los consejos de Yan Maresz en materia de música electroacústica. Posteriormente amplía sus estudios de composición e informática musical en el IRCAM.

Fue premiado en diferentes concursos internacionales de composición, entre los que destacan el Premio Internacional Joan Guinjoan en 2011, según premio Premio Trio dice Trieste en 2012 o el premio Jukebox New Music Award de Múnich en 2015.

Sus obras fueron encargadas y estrenadas por agrupaciones como el Ensemble Court-Circuit, CrossingLines, Proxima Centauri, Curious Chamber Players o el Ensemble Regards en diversas ciudades y festivales de ámbito internacional como Manifieste en París o Mixtur en Barcelona.

Recibió el apoyo de diferentes instituciones como el Departamento de Cultura de Catalunya, SGAE, SACEM y fue residente de la Cité Internationale des Arts de París durante dos años.

Facundo Llopart (Santa Fe, Argentina, 1979) [www.facundonicolasllopart.com]

Facundo Llopart se licenció en Composición Musical en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina). Luego estudió composición musical con Martín Matalon en París. Previamente, había cursado un Ciclo de Perfeccionamiento en Composición Musical, en el Conservatorio de Aulnay sous Bueys (Francia) con Thierry Blondeau y obtuvo su diploma de Estudios Musicales en el Conservatorio de Reims, con Daniel Dadamo.