

VII Festival

MÚSICA CONTEMPORÁNEA DE LA RIOJA

DE PINTURA Y VIENTO

Aires contemporáneos para flautas de pico

Agustín Charles (1960-)

Fluttering (2019) para Paetzold contrabajo en Fa y live electrónicos***

Isang Yun (1917-1995)

"The Visitor of the Idyll" de *Chinese Pictures* (2012) para flauta de pico tenor

Gabriela Ortiz (1964-)

Canto en Soledad (2016)* para flauta de pico bajo y electrónica

Carolina Cerezo Dávila (1993-)

Give me another horse (2018) para flauta de pico contralto y voz

Arturo Fuentes (1975-)

Toro Mariposa (2008)* para flauta de pico soprano y electrónica

Sergio Luque (1976-)

It's all mirrors and magnets (2012)* para flauta de pico bajo

Alejandra Hernández (1961-)

Vuelos (2005)* para flauta de pico bajo, flautas de carrizo mexicanas y electrónica (Cuadrofónica)

INTÉRPRETES

*Obras inspiradas en pintura

***Estreno mundial

Anna Margules, flautas de pico y voz
Agustín Charles, electrónica y audio

De la densidad a la liviandad, de la calma a la agitación, de lo delicado a lo brutal, de lo más puro a lo más rugoso, este programa explota los humores más extremos que se pueden provocar con los sonidos de las flautas de pico de diferentes registros y tamaños (sopranino, soprano, alto, bajo, Paetzold contrabajo en Fa) tanto solas como combinadas con la electrónica y la voz.

El concierto está vertebrado sobre dos puntos fundamentales. La relación entre pintura y música y el aire o viento que permite la existencia de las palabras, la resonancia y la memoria.

El programa de esta tarde empieza con el estreno absoluto de *Fluttering* de Agustín Charles. La obra se terminó en 2019, justo antes de la pandemia, por lo que su estreno es doblemente emocionante, no solo por la pieza en sí, sino porque de alguna manera simboliza la constatación de que seguimos vivos, en este mundo. Está hecha para Paetzold Contabajo en Fa (Flauta cuadrada), una flauta de pico inventada en los años 70 del siglo pasado y electrónica en vivo. Los humores que acabamos de describir se pueden encontrar en esta pieza, desde la densidad de lo grave hasta el frágil aleteo de la mariposa. Transcribimos aquí las palabras del propio Charles sobre su obra:

Muchas de las palabras de nuestro diccionario se componen de onomatopeyas que parten, desde la imitación de los sonidos de la naturaleza a los sonidos con distintos materiales (tubos, parches, planchas, etc.) que la acción del hombre ha ido incorporando a su particular naturaleza. La palabra italiana *frullato*, que en alemán es *flutterzunge* y en inglés *flutter*, es parte de esas denominaciones onomatopéyicas, que en el caso de la flauta de pico ya son cotidianas de su repertorio, especialmente en el de la música del siglo XX-XXI. *Fluttering* (aleteo) alude a la propia acción de realizar dicho sonido, que evoluciona hasta crear un universo sonoro particular de contrastes, resoluciones, ecos, etc. La electrónica en vivo, que se desarrolla a partir de la propia emisión del instrumento, servirá para acompañarle en ese viaje sonoro. Al fin, lo que nos cuenta *Fluttering* no es más que el aleteo (*frullato*) de una mariposa que nace, se desarrolla y fluye a partir de nacer *chrysalis* hasta alzar su agitado y errático vuelo, para finalmente metamorfearse en una nueva larva.

The Visitor of the Idyll (El visitante del Idilio) de Isang Yun pertenece a la obra *Chinese pictures*, se enmarca dentro de los dos hilos conductores del programa. Está inspirada en el recuerdo de una pintura china que solía contemplar el compositor de la casa de sus padres en Corea del Sur y que ya no existe. En su obra Yun combina perfectamente la forma tradicional de tocar flautas del oriente asiático con las técnicas de la música contemporánea europea.

Siguiendo el hilo de la relación entre pintura y música, Gabriela Ortiz escribe *Canto en Soledad* por encargo del pintor conchense Jesús Mateo. Ella misma describe como esta pieza no es más que la poderosa fuerza vital y primigenia que provoca la obra de Jesús Mateo en sus oídos. “Una búsqueda incesante por recorrer la memoria de ese ojo único, que habita en el misterio del papel, o del cartón, o de los muros como fuente de luz que enciende los espacios. Dos voces se entretajan y dialogan como en este caso sucede con la pintura y la música, para unirse a una tercera que simboliza la conjunción de quienes dan vida sonora a una imagen que vive a través del tiempo.” Esta versión fue estrenada por Anna Margules en el Festival Internacional de Música Iberoamericana de Madrid en 2021.

Give me another horse (Dame otro caballo) de Carolina Cerezo está construida alrededor de un famoso monólogo en Ricardo III de William Shakespeare. La compositora utiliza “la flauta de pico como una amplificación de la voz y a la vez como un comentario sonoro de las fuertes emociones presentes en el texto. La relación entre el sonido fonético del texto está presente siempre en la música como un intento de fundir ambos niveles: el textual y el musical”. Fue estrenada por Sara Jeffrey en Dinamarca en 2018.

Volvemos a la inspiración pictórica con la música de Arturo Fuentes, que escribe su obra impactado por el dibujo de Francisco de Goya Toro Mariposa, expuesto en el Museo del Prado. Aquí, al igual que en *Fluttering* de Agustín Charles, se superponen ligereza y pesadez. La idea de complementariedad entre contrarios está presente continuamente en esta música que combina los sonidos naturales con los armónicos que se producen con la flauta soprano. Las sesiones de grabación de la parte electroacústica se realizaron en el LIEM (Laboratorio de Informática y Electrónica Musical [Madrid, España]). Fue estrenada por Anna Margules en el Ciclo de Solistas de la Fundación BBVA, Madrid en 2009.

Las últimas dos piezas del programa se centran en el recuerdo.

Sergio Luque escribe *It's all mirrors and magnets* para flauta Bajo solo concentrándose en los procesos de memoria, repetición y olvido: “en la forma en que experimentamos el mundo a través de diversas combinaciones de estos procesos”. El compositor experimenta con toda la resonancia del instrumento, sobre todo la que queda durante los distintos silencios. Fue estrenada por Anna Margules en el Ciclo de Solistas de la Fundación BBVA, Madrid en 2012.

Finalmente, en *Vuelos* de Alejandra Hernández, para flauta de pico bajo, flautas de carrizo y electrónica, la parte de la cinta está directamente hecha con sonidos pregrabados y manipulados de flautas diversas tradicionales mexicanas. Como la obra anterior, se realizó en el LIEM-CDMC en Madrid, España. con el apoyo de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Conaculta y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, México. Está compuesta a la memoria de Fidelia (amiga que murió en un accidente de tráfico). Para Alejandra Hernández su obra “es una manera de pensar la muerte como generadora de vida” El uso de sonoridades previamente manipuladas de flautas y de silbatos de antaño, y a través de la espacialización cuorafónica *Vuelos* plantea, sin duda, la creación de un espacio ritual. Fue estrenada por Anna Margules en El 33 Festival Cervantino de México en 2005

Las obras que escucharemos toman el espacio y nos conducen por paisajes sonoros que van más allá de los límites imaginables asociados normalmente a este instrumento.

Anna Margules pertenece a la primera generación nacida en México (1965), de una familia de trashumantes. Ahí crece y se forma. Estudia flauta de pico con Horacio Franco, y Letras Modernas Francesas, ambas en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Luego, quizás por una especie de inercia genética, a lo mejor por tratar de buscar sus raíces, o simplemente por avidez de conocimiento, decide seguir con la saga y se traslada, a su vez, a Europa.

Primero vive en Ámsterdam en donde recibe educación flautística por parte de Walter van Hauwe en el Sweelinck Conservatorium. Luego viaja Francia, Italia y España para seguir las clases sobre música del Trecento italiano impartidas por Pedro Memelsdorff. Finalmente obtiene el grado de Maestría en Interpretación Artística, especialidad Flauta de pico en la Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo de Oporto.

En 1995 se enamora de Madrid. Esta vez, consciente de ser la primera de su familia que está en otro sitio por voluntad propia, y no obligada por los infortunios de la historia, decide quedarse.

Anna Margules logra este recorrido gracias a los diferentes apoyos recibidos a lo largo de su carrera como músico: Becas del Nuffic (1991-1993), UNAM (1993-1995), Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México (1995 / 2004).

Desde siempre su interés por los diversos modos de expresión artística contemporáneos la ha llevado a colaborar continuamente con diferentes compositores, habiendo realizado numerosos estrenos. Por la otra, ha desempañado una intensa actividad dentro de la Música Antigua difundiendo el repertorio de los siglos XIV y XVI. Ha sido miembro de diversos conjuntos de cámara: Plural Ensemble (siglo XX), Los Músicos del Buen Retiro (siglos XVII-XVIII), Sforzinda (siglo XVI) y especialmente Trio Subtilior (siglo XIV), Intratempo (Trío de flautas de pico), La Recisunda (siglos XVII-XVII-XX), ha participado en destacados ciclos de conciertos y festivales de México, Estados Unidos y gran parte de la geografía europea.

Ha hecho múltiples programas para radio en México (Opus 94), Suecia y España («Producciones Propias» de Radio Clásica, Radio Nacional de España) y ha grabado los CD En Seumeillant, Machaut, el Cançoner del duc de Calabria, Orlando di Lasso, Il primo libro de motteti (Ars harmonica-La mano de Guido), ¿De qué lado? (Verso).

Anna Margules combina su actividad concertística con la docencia. Así, ha impartido cursos especializados tanto en México y Cuba como en Suecia, Alemania y España. Actualmente enseña en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y en la Universidad Autónoma de Madrid.