

**SINFÓNICA
DE TENERIFE**

T14 Askenar

Viernes

12.5.2023

Auditorio de Tenerife, 19:30h

Panisello

Askenar

Berio

Fabián Panisello

director

Ensemble Resilience

Juan Francisco Díaz

timbales

EXAUDI Vocal Ensemble

James Weeks, director EXAUDI

La Sinfónica y el director:

Fabián Panisello dirige por primera vez a la Sinfónica.

La Sinfónica y los solistas:

El Ensemble Resilience actúa por primera vez junto a la Sinfónica.

Juan Francisco Díaz, mayo de 2018; Concierto para dos pianos y percusión de Bartók; Edmon Colomer, director

EXAUDI Vocal Ensemble actúa por primera vez junto a la Sinfónica.

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música [ATADEM] organiza una charla sobre las obras que se podrán escuchar en este concierto impartida por Rubens Askenar, el viernes, 12 de mayo de 2023, de 18:30 a 19:15, en la Sala Avenida (en el hall del Auditorio de Tenerife).

I Parte

01 **Fabián Panisello** (1963)

Aksaks*

- II. Deep field south
- V. El corazón de Martín

02 **Rubens Askenar** (1982)

Poema de sombras, para ensemble y orquesta**

Ensemble Resilience y Juan Francisco Díaz (timbales)

II Parte

03 **Luciano Berio** (1925–2003)

Sinfonía, para ocho voces y orquesta*

- Sección I
- Sección II
- Sección III
- Sección IV
- Sección V

EXAUDI Vocal Ensemble, James Weeks (director EXAUDI)

(*) Primera vez por la orquesta

(**) Estreno absoluto

Rubens Askenar *compositor*

Rubens Askenar, de origen canario afincado en Londres, es compositor, investigador, profesor de composición en la Royal Academy of Music de Londres y compositor asociado de Quantum Ensemble. Su actividad creativa engloba todo tipo de géneros y formas, emergiendo desde la experimentación y creación de modelos compositivos basados en la práctica multi-instrumental y el desarrollo tecnológico.

Ha recibido encargos y participado en prestigiosos festivales y muestras de nueva creación como el Mata Festival (New York), Gaudeamus, Muziekgebouw (Amsterdam), Huddersfield (UK), reMusic (Rusia), Sampler Series (Barcelona), XI Festival de Ensembles, Jornadas de Música Española (Madrid), Festival Internacional de Música de Canarias, entre muchos otros. Recientes encargos (2022/23) incluyen *Bronze Clinics*, ciclo de piezas para percusión encargado por la Royal Academy of Music en celebración del 200 aniversario de la institución. *In situ*, composición a tiempo real, encargo del conjunto experimental Ensemble Resilence y Muziekgebouw. *Poema de Sombras*, obra sinfónica de largas dimensiones, encargo de la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

La obra de Askenar ha sido ampliamente laureada, entre numerosos premios de composición destacan el Priaulx Ranier Composition Prize, Alan Bush Composition Prize, Howard Hartog scholarship, Mosco Carner Award, G V Turner-Cooke Composition Award, Pullen Memorial Prize, etc. Además, ha recibido diferentes galardones Internacionales como en el Festival Internacional de Invierno de Brasil, el segundo premio en el concurso internacional de composición Frederic Mompou, Premios Injuve, mención honorífica en el concurso de composición Colegio de España de París, entre otros.

Rubens Askenar ha recibido una extensa educación musical. Se gradúa con matrícula de honor en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, cursando estudios con Miguel Ángel Linares. Expande sus estudios de composición en el conservatorio de Santa Cecilia de Roma recibiendo clases de Francesco Carotenuto y clases magistrales de Salvatore Sciarrino. Posteriormente

realiza un postgrado en el Conservatorio Superior de Música de Aragón estudiando con José María Sánchez Verdú y un Máster en composición en la Royal Academy of Music, estudiando con Simon Bainbridge y recibiendo clases magistrales de Oliver Knussen y Michael Finnissy, graduándose con matrícula de honor y DipRAM, obteniendo la nota más alta en la historia del Máster de Composición en la academia. Seguidamente completa su doctorado, ejerciendo actualmente la posición de profesor titular de composición e investigador en la Royal Academy of Music de Londres. Las obras de Rubens Askenar están publicadas por la editorial inglesa Composers Edition.

Fabián Panisello *director*

El compositor y director de orquesta Fabián Panisello fue director de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid. Alumno de Boguslaw, fue guiado por Elliott Carter, France Donatoni, Brian Ferneyhough y Luis de Pablo, al igual que figuras como Péter Eötvös y Jorma Panula.

Las composiciones de Panisello son interpretadas por grandes intérpretes como Arditti Quartett, Pierre Boulez, Péter Eötvös u orquestas, como SWR Sinfonieorchester o la Orquesta Nacional de España.

El estreno mundial de *The Raven* en Madrid, en mayo de 2022, fue interpretado por la mezosoprano Annette Schönmüller junto con el PluralEnsemble. Un gran éxito fue también el estreno mundial de su ópera *Les Rois mages*.

Actualmente compone la ópera *Die Judith von Shimoda* con un libreto basado en un texto de Bertold Brecht, con estreno en Bregenz, 2023.

Fabián Panisallo es el fundador y director artístico del PluralEnsemble en Madrid. Tanto con su Ensemble como en calidad de compositor, es un invitado habitual en los principales festivales de música contemporánea, como Wien Modern, Présences, Ars Musica, Ultraschall, Aspekte o Klangspuren Schwaz.

Como director, Panisello también ha dirigido el Ensemble Modern, Ensemble Orchestral Contemporain, Nouvel Ensemble Moderne y los Israel Contemporary Players, entre otros.

En febrero de 2022 dirigió la última ópera de Luis de Pablo, *El Abrecartas*, en el Teatro Real con un éxito extraordinario. Otros compromisos como director invitado en esta temporada incluyen la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), la Orquesta Sinfónica de Tenerife, y conjuntos como la UMZE de Budapest o Paramibao de Quebec.

Ensemble Resilience

Ensemble Resilience es un colectivo ecléctico de seis músicos activos en el campo de la creación musical actual: cuatro intérpretes y dos compositores especializados en música electrónica y diseño de sonido, conectados por el interés común en enfoques diversos e innovadores de la creación musical, formatos de presentación y nuevo repertorio del siglo XXI.

Su formación tiene como objetivo traer un nuevo concepto de sonido al mundo de la música contemporánea. La singularidad de su sonido radica en la sinergia de tres de los instrumentos acústicos más elegantes y expresivos de la orquesta tradicional (violín, clarinete y piano) y nuevas tecnologías, como controladores MPE e instrumentos de percusión “híbridos” desarrollados por el ensamble que permiten la manipulación electrónica de los sonidos creados por los gestos físicos de los músicos en el escenario.

Desde su fundación en 2019 Resilience se ha presentado en festivales de prestigio como Gaudeamus (Utrecht), Muziekgebouw aan't IJ (Amsterdam), Dag in de Branding (La Haya), Club Fluxus Series (Utrecht), Festival Internacional de Música de Canarias, y ha realizado una residencia virtual de artistas en la Universidad de Stanford en 2020.

La agrupación ha estrenado más de 20 obras nuevas de jóvenes compositores de diferentes orígenes como Rubens Askenar (España), Jasna Veličković (Serbia), William Dougherty (EE. UU.), Utku Asuroglu (Turquía), Francisco Uberto (Argentina), Boris Bezemer (Países Bajos), Javier Muñoz Bravo (Chile), Julie Zhu (EE. UU./China) y Yang Song (China), entre otros.

En 2022 Ensemble Resilience presentó una colaboración con el compositor canario Rubens Askenar en el campo de la “live composition”, la cual se basó en una interfaz gráfica diseñada por Askenar que permite a múltiples compositores generar, manipular y enviar a los músicos en el escenario partituras y notaciones en tiempo real.

Juan Francisco Díaz *timbales*

Nacido en Santa Cruz de Tenerife, Juan Francisco Díaz inició sus estudios musicales de percusión y piano, continuando su formación en Sevilla con el reconocido catedrático Pedro Vicedo.

Es titulado superior en Música, especialidad de percusión, por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y también es Diplomado de solista por el Conservatorium van Amsterdam, con mención Cum Laude.

Además, fue invitado por la Universidad de Michigan para estudiar bajo la dirección de Michael Udow y recibió el Diploma de estudios avanzados otorgado por el Departamento de Historia de Arte de la Universidad de La Laguna.

Posee también el Certificado de Aptitud Pedagógica, otorgado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid.

Como percusionista solista, Juan Francisco Díaz ha intervenido en numerosas ciudades, tales como Michigan, Pennsylvania, Washington D.C., Annapolis, Alemania, Madrid, Valencia, La Habana, México, Perú, Argentina o Brasil.

Asimismo, ha pertenecido y colaborado con diferentes agrupaciones orquestales tanto nacionales como internacionales, incluyendo la Orquesta Nacional de España y la London Philharmonic, entre otras.

Ha sido profesor en distintos cursos nacionales e internacionales y su compromiso con la música actual le ha llevado a encargar y estrenar diversas obras, tanto para percusión solista como para ensamble, orquesta sinfónica y big band.

Juan Francisco Díaz está esponsorizado por las firmas Innovative Percussion, Schlagkraft y la marca internacional Adams Percussion Instruments.

Desde 2010 es director del Festival de Música Contemporánea de Tenerife.

Actualmente, Juan Francisco Díaz es timbal solista de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y profesor de percusión del Conservatorio Superior de Música de Canarias.

EXAUDI Vocal Ensemble

El conjunto vocal londinense EXAUDI, creado por James Weeks (director) y Juliet Fraser (soprano) en 2002, es una de las agrupaciones vocales más destacadas del panorama mundial en el ámbito de la interpretación de nuevas composiciones.

EXAUDI tiene una afinidad especial por recorrer las fronteras radicales de la música contemporánea, sintiéndose plenamente cómoda en la complejidad máxima, la microtonalidad y la estética experimental. La agrupación ha interpretado estrenos mundiales de Sciarrino, Rihm, Frey, Posadas, Crane, Dusapin, Ferneyhough, Pesson y Mažulis, entre otros.

EXAUDI, muy involucrada con la generación emergente de jóvenes compositores, participa regularmente en programas de formación de nuevos compositores como Voix Nouvelles Royaumont, IRCAM Manifeste Academie y las residencias de compositores en Snape. Es Conjunto Residente de la Guildhall School of Music and Drama y forma parte de la iniciativa Key-change de PRS Foundation.

Un rasgo que perdura en la programación de EXAUDI es la combinación de música contemporánea y música antigua, lo cual le llevó a la puesta en marcha del proyecto Italian Madrigal Book en 2012, recibiendo asimismo encargos de grandes ciclos de compositores como Finissy, Gervasoni y Fox. En septiembre de 2019, EXAUDI lanzó al mercado su primer CD exclusivamente de música antigua, con madrigales de Gesualdo, grabado para el sello discográfico Winter&Winter.

Entre los compromisos internacionales de EXAUDI, destacan Witterer AufTage, Musica Viva (Munich), Muziekgebouw (Amsterdam), el Festival FEL!X de la Kölner Philharmonie, IRCAM (París), Festival d'Automne (París), Pharos (Chipre), Musica (Estrasburgo), MAfestival (Brujas), CDMC (Madrid), MITO Settembre (Milán/Turín), Fundación BBVA (Bilbao), Quincena Musical (San Sebastián), L'Auditori (Barcelona), y De Bijloke (Gante).

Entre sus compromisos actuales y próximos, cabe señalar sus regresos al Huddersfield Contemporary Music Festival e interpretaciones con la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

James Weeks *director EXAUDI Vocal Ensemble*

James Weeks (1978) es un compositor, director de orquesta y director artístico residente en el norte de Inglaterra.

Su música ha sido interpretada y radiodifundida en todo el mundo y, hasta la fecha, se han publicado siete discos: *Book of Flames and Shadows* (Winter&Winter, 2022) *Summer* (another timbre 2021), *windfell* (another timbre 2019), *Mala punica* (Winter&Winter, 2017), *Signs of Occupation* (Métier 2016), *mural* (confront 2015) y *TIDE* (Métier 2013). Su obra también está publicada en los sellos Wandelweiser, HCR and NMC.

Entre los colaboradores y demás intérpretes de su obra, destacan Quatuor Bozzini, Explore Ensemble, London Sinfonietta, Royal Northern Sinfonia, BBC SSO, Ives Ensemble, Plus-Minus, An Assembly, Talea, EXAUDI, Ekmeles, CoMA, Mira Benjamin, Saviet/Houston, Apartment House y Anton Lukoszevieze.

Ha recibido diversos premios como el British Composer Award (2018) por *Libro di fiammelle e ombre*, compuesta para EXAUDI, y el Ivors Academy Composer Award (2019) por *Leafleoht*, compuesta para Quatuor Bozzini.

En 2002, creó EXAUDI con la soprano Juliet Fraser y, hoy en día, esta agrupación está considerada como uno de los conjuntos vocales más destacados del panorama mundial en el ámbito de la interpretación de nuevas composiciones. Además de mantener una intensa agenda de grabaciones y giras internacionales con EXAUDI, dirige regularmente en calidad de director invitado

a conjuntos instrumentales y orquestas tales como Royal Northern Sinfonia, BBC Singers, London Sinfonietta, musikFabrik, Birmingham Contemporary Music Group y L'Instant Donné.

Fue jefe adjunto del Departamento de Composición de la Guildhall School of Music & Drama de Londres entre 2012 y 2017 y ocupa su actual puesto como profesor adjunto de composición de la Universidad de Durham desde octubre de 2017.

T14 Askenar

Las miradas, guiños y conexiones entre compositores se han producido a lo largo de la historia, y así se reflejan en sus obras. Y no es este un asunto baladí en el caso que nos ocupa, dado que entre las obras de este concierto hay un hilo conductor que conecta el pasado con la actualidad. Todo parte de la *Sinfonía* de LUCIANO BERIO (Imperia, 24 de octubre de 1925 - Roma, 27 de mayo de 2003), en la que se advierten citas explícitas musicales a varios autores precedentes, tales como Beethoven, Mahler, Debussy, R. Strauss, Ravel, Schönberg, Stravinsky, y a su contemporáneo Boulez, entre otros, además de otras citas literarias. Continúa con *Aksaks* de FABIÁN PANISELLO (Buenos Aires, 1 de octubre de 1963), cuyos vínculos indirectos con la *Sinfonía* son, por una parte, aspectos intrínsecos a la composición, como la estructura en cinco movimientos y la importancia de la dimensión armónica en ambas obras, y por otra, extrínsecos, dado que las dos se estrenaron en la misma ciudad, Donaueschingen. La primera dirigida por Boulez y la segunda, en versión para cuatro movimientos, se interpretó en 1969 por la Southwest German Radio Symphony Orchestra (SWR) bajo la dirección de Ernest Bour. Y por último, llegamos a RUBENS ASKENAR, (Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife, 3 de agosto de 1982), con *Poema de sombras* cuyos paralelismos con la *Sinfonía* son la particular distribución espacial de los instrumentos que presentan y la inclusión, entre estos, de timbres acústicos, electrónicos y vocales; así como el guiño al pasado a través de la cita, aunque explícitas y generadoras de las formas en Berio, y a la sombra y reformuladas en Askenar. Todos los compositores enumerados son ejemplos de creadores innovadores, cuyos legados abren nuevas perspectivas para el arte y su entendimiento.

La *Sinfonía* de Berio fue compuesta, entre 1967 y 1968, por encargo de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, y se estrenó en su versión de cinco movimientos en 1970, dirigida por su dedicatario, Leonard Bernstein. Podemos observar en la historia de la música cómo la segunda mitad del siglo XX se ha caracterizado por una marcada tendencia a la experimentación de nuevos recursos compositivos; particularmente en *Sinfonía*, se explotan algunos como el *collage*, por el uso de citas musicales, y la intertextualidad, por lo propio en la parte literaria. Además, se pone de manifiesto el gusto por las nuevas sonoridades, y Berio incluye electrófonos en la plantilla instrumental de esta partitura, como son el órgano y el clavicémbalo eléctricos. Con estos precedentes, la nueva década se presenta para el compositor como un momento crucial en su vida porque aborda la dirección del Departamento de Electroacústica del IRCAM de París entre 1974 y 1980.

Sinfonía está compuesta para ocho voces y orquesta con una plantilla de vientos a cuatro, cuerda y percusión, además de contar con saxos, piano y electrófonos. La parte vocal está amplificada, y originalmente fue escrita para el grupo The Swinger Singers, reconocido por sus versiones vocales de obras instrumentales, lo que puede leerse como otro indicador del interés de Berio hacia nuevas formas del tratamiento de la voz, fuera de los cánones clásicos. De hecho, las voces son consideradas como un instrumento más, y a través de ellas busca nuevas formas de expresión, como son recitar, gritar, susurrar, además de cantar. También son transmisoras de las ideas rupturistas que contienen los textos preexistentes utilizados, de Claude Lévi-Strauss, Samuel Beckett, etc.

Panisello es un reconocido compositor y director en el panorama internacional de la música contemporánea con un consolidado lenguaje compositivo; según Karlheinz Stockhausen, está “lleno de ideas, intenso y [en él] el espíritu de Webern continúa viviendo de un modo transformado”. Su nueva ópera, *Die Judith von Shimoda*, se estrenará el próximo mes de agosto en Austria, y *Aksaks* (2008) para orquesta, se estrenó en 2008, en Donaueschingen, interpretada por la Symphonieorchester (SWR) y dirigida por Pierre Boulez, con quien mantuvo una estrecha relación profesional. Uno de los pilares de su estética musical es la investigación armónica, su desarrollo y expansión basada en los principios naturales del comportamiento acústico, como podemos observar en esta obra.

La idea general de *Aksaks* parte del significado del título, ritmo irregular en turco, así para Panisello significa lo híbrido e inestable. La obra está dividida en cinco movimientos, y el número II, *Deep Field South*, representa esa compensación irregular del ritmo en su pulsación. El nombre proviene de la denominación astronómica de unos hipercúmulos de galaxias, y es la base de una metáfora musical para construir un hiperacorde, cuyos elementos-sonidos se identifican, interactúan, producen tensiones y después llegan al enfriamiento. Su estructura se rige por la idea de parteno-génesis, una división gradual que parte del todo hacia la individualización de cada instrumento. El número V, *El corazón de Martín*, da comienzo con una figura de gesto y resonancia de cuatro compases que permanece expandida. Su desarrollo tiene lugar a través de los vínculos que se producen entre una melodía quebrada y los elementos móviles que giran a su alrededor. Cada movimiento se basa en una escala diferente, derivada del trabajo realizado con el espectro y el subespectro de un acorde, ambos constituyen los hiperacordes.

Askenar, de origen canario afincado en Londres, es compositor, investigador y profesor de composición en la Royal Academy of Music de Londres. Su actividad creativa engloba todo tipo de géneros y formas, emergiendo desde la experimentación y creación de modelos compositivos basados en la práctica multi-instrumental y el desarrollo tecnológico. Ejemplo de ello es *Poema de sombras* (2023), para orquesta y ensemble mixto, en la que se observa un dominio técnico de su lenguaje y estética en su afán por la reflexión matérica del sonido. A semejanza de un escultor, parte de estadios sonoros saturados, llenos de sombras, y trabaja las armonías desde la investigación de la materia que las produce para depurarlas, y así llegar a la luz, la transparencia sonora, el objeto.

Poema de sombras no presenta jerarquías en su plantilla, todas las fuentes sonoras pasan por diferentes estados armónicos, y así pueden estar a la luz, y producir sombras, o sucumbir en la oscuridad. Una suerte de exigencia virtuosa compositiva e interpretativa que se deleita por la búsqueda de la exquisitez sonora, de un armónico deseado, un color, una forma, pero a través del timbre. Este juego lumínico-espacial responde a un proceso compositivo de transformación sonora, lenta y constante, que se apoya en dos elementos constitutivos básicos, un pedal y una melodía. Se trata de un guiño a la Edad Media, dado que parte del canto fragmentado del *Ave generosa* de Hildegard von Bingen, que al inicio es solo un gesto, una sombra del canto, y al final halla la nitidez melódica. La fantasía sonora creada en torno al sonido pedal es el contexto y pretexto de la forma resultante, donde la melodía, la espacialidad sonora y la luz se dan cita.

ROSA DÍAZ MAYO,

Dra. en Musicología, investigadora y gestora cultural.

Próximos programas:

Concierto en Familia

Cuadros de una exposición

Sábado, 20 de mayo de 2023 • 12:00 h.

Auditorio de Tenerife Adán Martín

Jhoanna Sierralta, *directora*

Ana Hernández Sanchíz, *guion y narración*

Obra de MUSSORGSKY

T15 Aconcagua

Viernes, 26 de mayo de 2023 • 19:30 h.

Auditorio de Tenerife Adán Martín

Anu Tali, *directora*

Ksenija Sidorova, *acordeón*

Obras de COPLAND, PIAZZOLLA y ELGAR.

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música [ATADEM] organiza una charla sobre las obras que se podrán escuchar en el programa 15, Aconcagua, impartida por Leandro Martín, el viernes, 26 de mayo de 2023, de 18:30 a 19:15, en la Sala Avenida (en el hall del Auditorio de Tenerife).

