

VII Festival de Ensembles 2016

Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza “Grupo Enigma”

I Concierto

Voro GARCÍA	Sueños que se bifurcan	9'
Juan Manuel EIRAS	Samhain	10'
Alberto CARRETERO	Étude de vitesse*/**	9'

Duración aproximada 30'

II Concierto

Israel LÓPEZ ESTELCHE	Chant d'insmonie	11'
Joan MAGRANÉ	Specchio infedele	10'
Alfredo ARACIL	Paisaje con espejos*/**	10'

Duración aproximada 35'

Juan José Olives director

*Encargo de OCAZENigma/INAEM

**Estreno Absoluto

Intérpretes

Javier León flauta
Emilio Ferrando clarinete
Juan Carlos Segura piano

Víctor Parra violín
Carlos Seco viola
Zsolt G. Tottzer violonchelo

Pepa García coordinación

Jorge Nicolás regiduría y archivo

OCAZENigma

La Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza "Grupo Enigma" dio su concierto de presentación el 21 de noviembre de 1995. Desde aquella fecha, la OCAZENigma, se ha venido consolidando como uno de los proyectos posiblemente más originales y coherentes de los últimos años en el panorama de la música española.

En varias ocasiones la OCAZENigma ha ofrecido obras sinfónico-corales: "Rosamunda" de Schubert, "Requiem" de Fauré, sinfonías de Haydn, Mozart, Beethoven y distintas piezas de Wagner, Britten o Dvorák. Invitada a participar en distintos festivales y ciclos, la orquesta ha visitado, entre otras ciudades, Madrid, Barcelona, La Coruña, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, México, La Habana, París, Londres, Moscú, Sofía, y Dublín.

En el capítulo de grabaciones la orquesta tiene en su haber un disco enteramente dedicado a Joaquín Homs (disco excepcional en las revistas "Ritmo" y "Scherzo"), un segundo compacto con obras de compositores actuales aragoneses y sendos monográficos dedicados a Angel Oliver y a Luciano Berio. Entre los últimos trabajos se encuentran la grabación de un CD con música de Paul Hindemith. También ha realizado grabaciones para RNE-Radio Clásica y Catalunya Ràdio.

De sus últimos conciertos podemos destacar su participación en la apertura del ciclo 'Alicante Actual' en el año 2013, el VI Festival de Ensembles "Música XXI Zaragoza", en colaboración con otros grupos insignes españoles de música contemporánea de Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona, su participación en el ciclo de conciertos de la BBK en Bilbao y en el Auditorio 400 del MNCARS (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) de Madrid, así como el concierto de clausura de la XXI Temporada de Grandes Concierto de Primavera del Auditorio de Zaragoza, interpretando el "Magnificat" de J. S. Bach.

Juan José Olives es Director Artístico y Titular de la agrupación desde su fundación.

Juan José Olives

Nacido en Santa Cruz de Tenerife, estudia en el Conservatorio de su ciudad natal y posteriormente en Barcelona (Dirección con A. Ros-Marbà y Composición con Josep Soler), en la Hochschule für Musik de Viena (Dirección con O. Suitner y Composición con F. Cerha), y en los cursos de dirección de orquesta de la Sommer-Akademie de Salzburgo con F. Leitner y D. Epstein.

Entre otras, ha dirigido a la Orquesta de Cámara del Palau de la Música Catalana -de la que fue director titular y fundador-, a la Sinfónica de Tenerife, Sinfónica de Asturias y Sinfónica del Principado de Asturias, Sinfónica de Málaga, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Clásica de la Laguna, Sinfónica de Murcia, Orquesta de la Radio de Rumanía, Sinfónica de Radiotelevisión Española, Orquesta Ciudad de Barcelona y Nacional de Cataluña -con la que ha grabado un compacto íntegramente dedicado a la obra orquestal de J. Homs-, Luxembourg Sinfonietta, Joven Orquesta Nacional de España, Sinfónica de la Comunidad de Madrid, Sinfónica de Extremadura...

En 1995 fundó la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza ("Grupo Enigma"), agrupación de la que es, desde entonces, Director Titular y Artístico. Desde 1989 es Catedrático de Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior de Música de Aragón.

Es Licenciado con Grado y Doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona con una Tesis Doctoral sobre filosofía de la música desde la perspectiva fenomenológica, a través del pensamiento de Ernest Ansermet.

Notas al Programa

- **Sueños que se bifurcan (Voro García)**

2011. Para quinteto (flauta, clarinete, piano, violín y violonchelo). Es un encargo del Ensemble NeoArs Sonora subvencionado por el INAEM.

Marc Augé, en “La guerra de los sueños”, advierte del peligro de las realidades virtuales porque podrían acabar por sustituir nuestros sueños o fantasías imprescindibles para la mente humana y comunicación social. Destaca la amenaza que constituye la confusión entre lo imaginario individual (sueños), lo imaginario colectivo (ritos, leyendas, etc.) y la producción de obras de ficción. Cada cultura instituye fronteras específicas entre sueño, realidad y ficción. La catástrofe sería comprender demasiado tarde si lo real se ha convertido en ficción, pues no quedará ningún espacio posible para la ficción ni para lo imaginario.

Me atraen algunos de los principios metafísicos de Borges como, el mundo irreal y su apariencia subjetiva. La locura que subyace en la realidad o el absurdo que se esconde bajo el aparente rigor de su construcción.

Parafraseando a Borges, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. Si optáramos por todas crearíamos diversos tiempos, que proliferan y se bifurcan. Como compositor, sumergido en ese sinuoso laberinto creciente que abarca el pasado y el porvenir, absorto en esas ilusorias imágenes, muchas veces, olvidas tu destino de perseguido.

Voro García

- **Samhain (Juan Manuel Eiras)**

Samhain fue escrita en el año 2012, resultando ganadora de la *Convocatoria para Jóvenes Compositores de Plural Ensemble* de ese mismo año. Está basada en la festividad celta de la cual toma el nombre, que marca el inicio de año nuevo y final del verano. En nuestra cultura se ha asimilado como el *Día de todos los Santos*, aunque en Galicia ambas celebraciones conviven desde antaño.

En la obra se trabajan estructuras circulares que guardan relación con la simbología iniciática, incluso mágica, del círculo en estas culturas ancestrales, como por ejemplo el ciclo anual de recolección, la arquitectura castrense o representaciones artísticas como los petroglifos. Así pues, la obra arranca con un motor rítmico de grupos de cinco notas que impulsa a esta primera sección y se desarrolla en una macroestructura circular, incluyendo en la última sección un conjunto de anillos.

Samhain forma parte del ciclo de composiciones celtas del autor, que además está formada por *Beltane*, *Memory of the Fire*, obra ganadora del *III Concurso Internacional para Música de Cámara Arturo Dúo Vital*, organizado por la Fundación Botín en el año 2014.

Juan Manuel Eiras

- **Étude de vitesse (Alberto Carretero)**

(2016) Plantilla: flauta, clarinete bajo, piano, violín, viola, violoncello

Estreno absoluto, dedicada a Juan José Olives y OCAZ Grupo Enigma.

La obra para grupo instrumental titulada *Étude de vitesse* es la tercera de una serie de estudios que reflexionan musicalmente sobre conceptos abstractos y universales, como la intensidad o la fragilidad, traídos del mundo físico y sensorial. En este caso, el tema elegido ha sido la velocidad y sus distintos niveles de percepción, planteada también como juego de estímulos para el oyente. Para ello se utilizan técnicas de composición inspiradas en el montaje cinematográfico, los movimientos de cámara y la rapidez en los

cambios de planos. El material musical corresponde en muchos casos con acciones que tienen lugar en lapsos temporales de diferentes duraciones y velocidades internas, lo que permite diversas escuchas del mismo gesto según el nivel de detalle que se percibe, así como en función de las repeticiones que se suceden en forma de *loop* y los espacios sonoros que éstas crean.

Alberto Carretero

- **Chant d'insomnie (Israel López Estelche)**

Chant d'insomnie toma su título de un fragmento del poema de René Char, Lettera amorosa. Y, por otra parte, tiene su fundamentación sonora en esa idea de belleza y calma tensas que provoca la visión de Las Pinturas Murales de Alarcón, de Jesús Mateo. Toma formalmente esa idea de la continuidad lineal de las pinturas a través de diversas técnicas que procuran ofrecer una melodía constante en la que los instrumentos se van alternando cada una de sus secciones.

La melodía se convierte, por lo tanto, en la razón de ser de la obra, gracias a la cual, se crean diferentes texturas, acordes y juegos contrapuntísticos, en donde el piano ofrece las resonancias melódicas y los instrumentos melódicos se comportan como sus derivados; siempre intentando crear una atmósfera de belleza tensa, que bien puede relacionarse con un canto insomne dentro de las pinturas de Alarcón.

Israel López Estelche

- **Specchio infedele (Joan Magrané)**

Specchio infedele, escrita en el año 2012, es una reelaboración de mi obra, también para ensemble (aunque con distinta instrumentación), *Tombeau de Jacques de Molay*. Con la estructura de un viaje, la pieza está construida a partir de un entramado formal ordenado a modo de tríptico donde las diferentes imágenes son enlazadas por un fluir melódico. Así pues, partiendo de un espacio en continuo movimiento y palpitación envolviendo la nota “mi bemol” se desemboca en la profundidad oscura y meditativa de la segunda sección, más lenta y con gran protagonismo del piano. De esta, surge la tercera parte, más rítmica y angulosa, que poco a poco va transformándose en un susurro de palabras casi inaudibles, en leves acentos lejanos. Después, se reprende el juego de unísonos de la primera sección, ahora envolviendo el "la" central, pero de una manera más expresiva e intensa.

Joan Magrané

- **Paisaje con espejos (Alfredo Aracil)**

Es una pieza para conjunto de cámara (flauta, clarinete, violín, viola, violoncello y piano), encargo del Grupo Enigma para el Festival de Ensembles 2016. Con un tempo constante de principio a fin (en torno a negra a 72) y un juego de compases limitado al 3/4 y 4/4, la obra se manifiesta como un bloque unitario, homogéneo, pero a la vez como un caleidoscopio de fragmentos y reflejos. Esa es al menos mi intención.

El discurso se reparte entre el piano, con un papel relevante y conductor durante buena parte del tiempo, y los restantes instrumentos, que enlazan e iluminan las intervenciones de aquél. El papel del piano es crear y conducir el pulso, los pulsos, de la obra mediante acordes principalmente, en los que los juegos dinámicos y de duración de cada uno, y de cada uno en relación con los demás, son tan importantes como las relaciones armónicas entre sus notas; crea una especie de coral quebrado en el que, como en todo coral, el discurso horizontal es tan importante o más que las relaciones armónicas verticales.

No se trata de la traslación musical de un paisaje real o imaginado sino directa y sencillamente de un paisaje musical, un paisaje sonoro en el que, mientras el piano crea los pulsos, los vientos y arcos crean las atmósferas, por medio de resonancias con vida propia, derivadas a veces de los acordes del piano y a veces creadas artificialmente para llevarlos a un mundo armónico diferente. Y junto al desarrollo de estas atmósferas, un leve juego de ataques staccato, slaps, golpes de lengua y pizzicati, formando parte de ellas pero complementando el discurso del piano del mismo modo que éste, mediante algunos acordes de larga resonancia, se enhebra eventualmente en el discurso de los demás.

Alfredo Aracil

Compositores

- **Voro García**

Nace en Sueca. Estudia trombón, piano, canto, dirección de coros y orquesta, musicología y composición, en el Conservatorio Superior de Valencia, con R. Ramos y M. Galduf entre otros. Paralelamente estudia con Mauricio Sotelo. Diplomado en Estudios Avanzados (DEA) por la UPV.

Ha recibido encargos de diferentes instituciones como INAEM, JONDE, CDMC, IVM, Auditorio Nacional o Festclásica

Entre los galardones obtenidos destaca el primer premio del INJUVE (2004), Luis Morondo (2007), Matilde Salvador (2007), mejor música XIV Mostra de Cinema Jove de Elche, K-Lidoscopi (2012), finalista Bell'Arte Europa (2005), Pablo Sorozábal (2001), ALEA III (Boston, 2007)...

Sus obras han sido seleccionadas o encargadas por diferentes Concursos y Festivales de España, Europa, EE.UU y América latina, siendo sus intérpretes Ensemble Intercontemporain, Proyecto Guerrero, Arditti Quartet, Court-circuit, Grup Instrumental, Ensemble Residencias, Espai Sonor, Zahir Ensemble, NeoArs Ensemble, NEXEnsemble, Plural Ensemble, Ensemble Kuraia, Grupo Enigma, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquestra de València, JONDE, JOGV, Ensemble del Carnegie Mellon, Ensemble ALEA III, Trío Arbós, B3 Brouwer Trío, TDM Trío de Magia, Feedback, Alter Face, Amores grup de percussió, Bandas Municipales de Barcelona, Bilbao o Palma de Mallorca, B. Ambrosini, A. Sukarlan, C. Dierstein, P. Carneiro, C. Dierstein, M. Weiss, M. Bernadette, S. Aparici, R. Capellino, X.Giner, A. Gomis, etc.

Como director, ha realizado el estreno absoluto y/o en España de multitud de obras. Ha sido compositor residente del Grup Instrumental de Valencia (2001/02), JONDE (2006/07), MNCARS (2009) y JOGV (2009/10). En la actualidad es profesor de composición del CSMV, director artístico de la *Mostra Sonora* de Sueca y del Ensemble *Espai Sonor*. Sus obras están editadas en E. Piles y Rivera editores.

- **Juan Manuel Eiras**

Juan Eiras es uno de los jóvenes talentos gallegos con mayor proyección, incluido según el profesor Roberto Relova dentro de la *Xeración Sensible* de jóvenes compositores.

En el año 2009 obtiene el *Premio Andrés Segovia - José Miguel Ruíz Morales* en la *LII Edición del Curso Universitario Internacional de Música Española - Música en Compostela*. Ese mismo año Eiras es *finalista* en el *II Concurso de Composición para Bandas de Música Populares*, con la obra *Auga levada*, organizado por la Federación

Galega de Bandas de Música Populares y el AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais) - Xunta de Galicia.

En el año 2012 su obra *Samhain* resulta ganadora en la Convocatoria para jóvenes compositores de *Plural Ensemble*, siendo seleccionada por el comité de lectura del prestigioso grupo instrumental madrileño para formar parte de su gira de conciertos 2012-2013. También en ese año obtiene el *1º Premio (Sección Sinfónica) en el V Concurso Gallego de Composición para Bandas de Música y Sección Sinfónica*, organizado por la Federación Galega de Bandas de Música Populares y el AGADIC, con la obra *Insomnio*.

En el año 2013 es seleccionado dentro del *Programa de Incentivos a la Creación* impulsado por la Fundación Autor, actual Fundación SGAE, en colaboración con la AEOS (Asociación Española de Orquestas Sinfónicas).

En 2014 estrena la obra *Old Sailor's Room* con la Real Filharmonía de Galicia en Santiago de Compostela. También en 2014 Eiras gana el *III Concurso Internacional de Composición para Música de Cámara Arturo Dúo Vital* con la obra *Beltane, Memory of the Fire*, promovido por la Fundación Botín.

Natural de Vigo (1977), estudió Educación Musical, Piano y Composición, licenciándose en su ciudad natal con las máximas calificaciones. Posteriormente se especializó en Composición con José María Sánchez-Verdú en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Al mismo tiempo amplió su formación con los compositores Antón García Abril, Albert Sardá, Christophe Havel, Arnau Bataller, Nacho de Paz, Héctor Parra, Philippe Hurel, Fabián Panisello, Agustín Charles, Alberto Posadas, Mauricio Sotelo, Ivan Fedele, Beat Furrer, Salvatore Sciarrino, Luis de Pablo, Sofía Gubaidulina y Helmut Lachenmann.

- **Alberto Carretero**

(Sevilla, 1985) Ha completado sus estudios de Composición con Premio Fin de Carrera en Sevilla y Postgrado de Composición en Zaragoza, así como Ingeniería Superior Informática, Historia y Ciencias de la Música y Periodismo. Es Doctor en Artes (Música) con Sobresaliente *cum laude* por unanimidad. Sus principales temas de investigación son la composición musical bio-inspirada a través de la Inteligencia Artificial, la sonificación de imágenes y nuevas metodologías de análisis, teoría y composición musical. Posee el premio de Cultura “Caja Madrid”, premio “Real Maestranza” entregado por S.M. El Rey, premio de Composición “Injuve”, premio de Arte de la Junta de Andalucía, premio de Composición “García Abril”, premio de Composición “PluralEnsemble”, etc. Ha realizado numerosos cursos y estancias artísticas en España y Europa, ampliando su formación con maestros como José María Sánchez-Verdú, Mauricio Sotelo, Cristóbal Halffter o Tomás Marco. Su música se ha interpretado en el Carnegie Hall (Nueva York), Centro Pompidou (París), Curso Internacional de Darmstadt, Sibelius Academy (Helsinki), Auditorio Nacional de Música (Madrid), Ran Baron Hall (Tel Aviv), Auditorio “S.Fedele” (Milán), Teatro Maestranza (Sevilla), Fundación J.March (Madrid), Festival de Órgano (León), Fonderie Kugler (Ginebra), etc. Ha trabajado con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Ensemble Recherche, Ensemble Intercontemporain, Neopercusión, Helsinki Chamber Choir-TENSO, PluralEnsemble, Cosmos21, BCN216, Sax-Ensemble, Taller Sonoro, etc. Sus trabajos han sido grabados por Verso, La Mâ de Guido, Tañidos, Columna Música y RNE. En el campo de las nuevas tecnologías ha trabajado en el IRCAM (París) y ExperimentalStudio des SWR (Freiburg). Ha desarrollado su labor docente en el Real Conservatorio Superior de Música (Madrid) y en el CSM “Manuel Castillo” (Sevilla).

- **Israel López Estelche**

Ha estudiado composición con David del Puerto y Luis de Pablo, recibiendo también lecciones de Cristóbal Halffter, Michael Jarrell, Jose Mª Sánchez-Verdú o José Manuel López López, entre otros. Igualmente, estudia Musicología en la Universidad de Oviedo, donde se doctora en 2013 con las máximas calificaciones con una tesis sobre Luis de Pablo y el análisis de su música. Ha ganados varios premios, entre los que destacan el Primer Premio SGAE-CNDM (2014), Premio Jóvenes Compositores Plural Ensemble (2015) o el Premio OSPA XX años (2011), entre otros.

Sus obras han sido interpretadas en Europa y América por grupos y orquestas como Plural Ensemble, Espai Sonor, OCAZENigma, CEPROMUSIC, OSPA, Oviedo Filarmonía, etc; directores, como Marzio Conti, Maximiano Valdés, Fabián Panisello, etc.; y solistas, como Alfonso Noriega, Ananda Sukarlan o Nikola Tanaskovic, entre otros. Su música ha sido grabada por RTVE y Recording Consort.

- **Joan Magrané**

JOAN MAGRANÉ FIGUERA (Reus, 1988) empezó a estudiar la composición de la mano de Ramon Humet. Posteriormente se perfeccionó en la Esmuc de Barcelona con Agustín Charles y en Graz con Beat Furrer, finalizando sus estudios en el Cnsmd de París bajo la tutela de Stefano Gervasoni. En el año 2016 ha sido *lauréat* de la *Académie de France à Rome*, residiendo en la Vila Medici. Su música, que bebe constantemente de diversas fuentes poéticas y artísticas —de Arnaut Daniel a Francesc Garriga, de Albrecht Dürer a Miquel Barceló— está también íntimamente ligada a la música de compositores como Josquin Des Prés, Orlando di Lasso o Claudio Monteverdi y ha sido interpretada en toda Europa por orquestas, grupos y solistas como el Ensemble Intercontemporain, el Quatuor Diotima, la OBC, la BBC Scottish Symphony Orchestra, la Orquesta de la RTVE, los Neue Vocalsolisten, el Quartet Gerhard, CrossingLines Ensemble, Isang Enders, Sean Shibe, Adrián Blanco, Mario Prisuelos y muchos otros. Muy interesado en la música vocal, ha participado en varios proyectos operísticos como *Dido Reloaded* y *disPLACE*, estrenada en Viena el pasado septiembre y que se podrá ver en Madrid a principios de 2017 dentro de la temporada del Teatro Real. Ha sido galardonado con múltiples premios internacionales de entre los cuales destaca el "XXXI Premio Reina Sofía de Composición de la Fundación de Música Ferrer-Salat".

- **Alfredo Aracil**

Estudió música con Cristóbal Halffter, Tomás Marco, Carmelo Bernaola, Luis de Pablo y Arturo Tamayo en Madrid, y Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, Christian Wolf y Mauricio Kagel en Darmstadt, entre otros.

Trabajó en Radio Nacional de España (RNE), donde fue Jefe del Departamento de Producciones Musicales de Radio 2, delegado en el Grupo de Expertos de Música Clásica de Euroradio (EBU/UER); cofundador y diseñador de la serie North-South Concerts, en Euroradio, fundador y diseñador de la serie Los Conciertos de Radio 2 y director y guionista de relevantes programas de difusión de la música.

Es Doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido cursos, seminarios y conferencias en muy diversas instituciones en España, Italia, Francia, el Reino Unido, Brasil y México. Ha organizado, coordinado o dirigido ciclos de conciertos y actividades culturales para la Unión Europea de Radiodifusión, el Instituto Cervantes de París y numerosas instituciones españolas. Fue, de 1994 a 2001, Director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

Sus composiciones han sido programadas en ciclos y festivales internacionales de Holanda, Austria, Portugal, Bélgica, Puerto Rico, Italia, Suiza, Francia, Croacia, Reino Unido, Australia, Rusia, Estados Unidos, Alemania, Brasil, México y España, y ha recibido encargos de importantes instituciones culturales españolas y europeas. En 2015 recibió el Premio Nacional de Música “por su capacidad para conjugar la extrema novedad con la expresión poética más sutil, y por la gran originalidad de sus propuestas sonoras, que se acercan a otras artes”.

