CONCIERTO #5

HYPERKLAVIER

XI FESTIVAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

zahiR ENSEMBLE

20 de enero 2021 · 12:00h

Sala Silvio del Espacio Turina

PROGRAMA

I

Igor Stravinsky (1882-1971)

Octeto (1923; revisado en 1952)

1. Sinfonía. Lento. Allegro moderato
2. Tema con variazioni
3. Finale. Tempo giusto

II

Reinhard Febel (n. 1952)

Hyperklavier para piano y ensemble (2017, estreno en España)

I. Tempo giusto, maestoso
II. So schnell wie möglich
III. Langsam
IV. Schnell
V. Presto, ma molto calmo

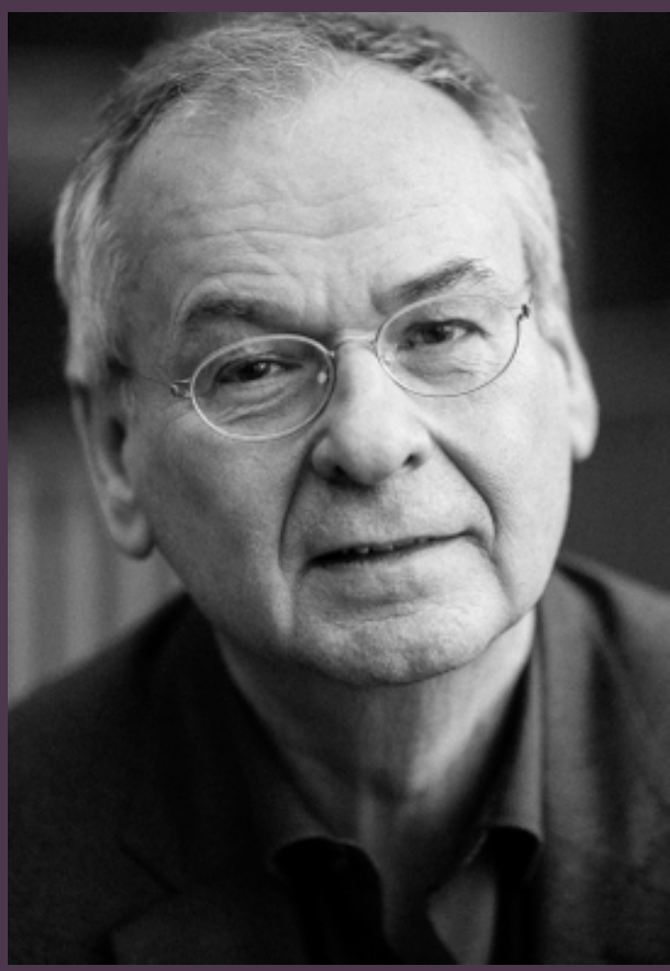
- PLANTILLA -

Óscar Martín · piano
Juan García Rodríguez · dirección

ZAHIR ENSEMBLE

Alfonso Rubio · flauta
Héctor Herrero · oboe
Carlos Lacruz · clarinete
Juan Manuel Rico · fagot
Ramiro García · fagot
Joaquín Morillo · trompa
José Forte · trompeta
Ignacio Leal · trompeta
Francisco Blay · trombón
José Manuel Barquero · trombón
Agustín Jiménez · percusión
Rafael Muñoz-Torrero · violín
Miguel Romero · violín
Aglaya González · viola
Ivana Radakovich · violonchelo
Antonio Torres · contrabajo

REINHARD FEBEL



Compositor alemán. Vive en Berlín y Salzburgo.

1979 Estudios de Composición en Friburgo con Klaus Huber. Becado por la Fundación Heinrich Strobel de Südwestfunk.

1980 Premio Beethoven de la Ciudad de Bonn. Premio de Composición en el Seminario de Composición de Boswil (Suiza).

1982 Cursos en el IRCAM (París).

1983 Ópera de Cámara *Euridice*, encargo de la Ópera Estatal de Baviera en Munich. Conferencias, seminarios y conciertos en Argentina, Uruguay, Chile y Perú con el Goethe-Institut.

1984 Residencia en la Villa Massimo (Roma). Premiado por la Fundación Steinbrenner de Berlín.

1985 Estreno de *Sinfonía* en el Donaueschinger Musiktage.

1988 Estreno mundial de la ópera *Nacht mit Gästen*, basada en textos de Peter Weiss, en la Ópera de Kiel. Ganador del Premio Stamitz.

1989 Catedrático de Composición y Teoría de la Música en la Musikhochschule de Hannover.

1992 Beca Artística de la Baja Sajonia.

1993 Visitas de estudio a Camerún y Sudáfrica.

1994 Conferencias en Wellington y Auckland (Nueva Zelanda), así como en Riga (Letonia).

1995 Cursos de Composición en La Paz (Bolivia) y en el CEAMC de Buenos Aires.

1997 Talleres y conferencias en Houston, Taipei y Kyoto. Catedrático de Composición en la Universidad "Mozarteum" de Salzburgo.

2000 Profesor invitado en la Universidad Hacettepe (Ankara).

2001 Profesor invitado en la Universidad de Natal (Durban, Sudáfrica).

2002 Profesor invitado en el Conservatorio de Skopje (Macedonia).

2003 Profesor invitado en la Universidad Stellenbosch (Sudáfrica).

2005 Profesor invitado en la Universidad de Edimburgo, en la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica) y en el CEAMC de Buenos Aires. Cursos Magistrales de Composición en la Academia de Verano de la Universidad "Mozarteum" de Salzburgo.

2006 Invitado en los Conservatorios de Udine (Italia) y Superior de Sevilla (España).

2007 Estreno de la ópera de cámara *Gespensterhaus* en el Toihaus en Salzburgo.

2008 Masterclass en los cursos de verano Presjovem en Córdoba (España) y en el Conservatorio Superior de Sevilla.

2009 Curso de composición en la Ensemble Academy de Frankfurt. Estreno mundial de la ópera de cámara *Morde in Bildern* en la Ópera de Kiel. Publicación de *Giftiger Fisch*, primera colección de cuentos.

2011 Profesor invitado en la Musikhochschule Frankfurt. Masterclass en el Conservatorio de Riga (Letonia). Publicación de la novela *Die alten Samurai*.

2012 Debut como director de escena: *Morder in Bildern* en la Ópera de Würzburg. Publicación de la novela *Klang des Verbotenen*, sobre Domenico Scarlatti y Sevilla.

2013 Invitado en la Universidad de las Artes de Kyoto.

2014 Visita de estudio para una nueva novela (*Krähenschrei*, publicada en 2018) en la Embajada de Austria en Tokio.

2015 Masterclasses y conferencias en Riga, Kioto y Daegu (Corea del Sur). *Plan B*, segunda colección de cuentos.

2017 En curso: *Purpursegel*, ópera basada en la novela homónima de Alexander Grin y Slumberland, ciclo para seis pianistas y ensemble.

Sus composiciones están publicadas por Ricordi Munich.

ÓSCAR MARTÍN

Comienza sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de su ciudad natal con los profesores José Antonio Coso y Ana Guijarro, perfeccionando posteriormente en la Musikhochschule Freiburg (Alemania), Escuela Superior de Música "Reina Sofía" de Madrid y Conservatorium van Amsterdam bajo la dirección de los profesores Tibor Szàsz, Vitali Berzon, Dimitri Bashkirov, Galina Eguiazarova y Jan Wijn. Recibe consejos, a su vez, de músicos renombrados del panorama internacional como Frédéric Gevers, Hans Graf, Almudena Cano, Elza Kolodin, Philippe Entremont o Daniel Barenboim, entre otros.

Ganador del Premio Manuel de Falla de Granada y del Primer Premio de Música de Cámara de Juventudes Musicales de España, ha actuado en los más relevantes escenarios nacionales (Auditorio Nacional de Música de Madrid, Auditorio Manuel de Falla de Granada, Teatro de la Maestranza de Sevilla...), así como en Francia, Alemania, Suiza, Austria, Holanda, Polonia, China, Japón o Estados Unidos, entre otros, en escenarios internacionales como Mozarteum de Salzburgo, Spielhaus Winterthur, Konzerthalle de Hamburgo, Teatro Teresa Carreño de Caracas, Palais de Beaux Arts de Bruselas o la gran sala de conciertos de la "Universidad Chopin" de Varsovia, siendo retransmitidos algunos de sus recitales por canales de radio y televisión como TVE y RNE (España), Radio Vltava (República Checa) o WCLV de Ohio (EEUU).

Galardonado con la Medalla Isaac Albéniz 2017 en el Festival Internacional de Música de Camprodón (Girona), ha actuado como solista junto a orquestas como la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Ciudad de Málaga, Zahir Ensemble (interpretando el Concierto para Piano de G. Ligeti), Orquesta Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar, Orquesta Joven de Andalucía, Oviedo Filarmonía... junto a directores como Peter Gülke, Pedro Halffter, Manuel Hernández Silva, Josep Vicent, Santiago Serrate, György Ràth, Juan Rodríguez Romero, Rubén Gimeno, Juan García, Pablo Mielgo, James Ross, Juan Luis Pérez o Günter Neuhold, con quien junto a la orquesta Oviedo Filarmonía interpretó el 'Concierto para Piano nº 2' de Bela Bartók, cosechando un notable éxito de público y crítica.

Reseñable es también su actividad camerística, destacando sus grabaciones de Arnold Schoenberg y José M. Sánchez Verdú junto a "Zahir Ensemble" (editadas por los sellos discográficos "Naxos" y "Verso" respectivamente), así como su registro, para el "Centro de Documentación Musical de Andalucía", del cd *Manuel Castillo. Obras para violoncello y piano. Tríos 1 y 2*. Cabe destacar, a su vez, el lanzamiento al mercado de su grabación de la *Suite Iberia* de Albéniz para el sello discográfico Lindoro.

En cuanto a su labor pedagógica, ha sido invitado a impartir clases en instituciones como la Orquesta Joven de Andalucía, Escuela Superior de Música Reina Sofía (Madrid), Encuentro de Música y Academia de Santander, Forum Musikae (Madrid), Academia Galamian (Málaga) o "Académies du Grand Paris" (Francia), siendo actualmente catedrático de piano en el Conservatorio Superior "Manuel Castillo" de Sevilla y codirector de las jornadas pedagógicas "Rota Piano Week" (Rota. Cádiz).

ZAHIR ENSEMBLE

Desde el momento de su fundación, Zahir Ensemble concita de inmediato el interés de jóvenes y experimentados intérpretes tanto del ámbito español como del internacional, todos ellos con la determinación de experimentar y mostrar la riqueza del panorama musical de los siglos XX y XXI, abordando incluso obras para orquesta de cámara de gran formato, gracias a la versátil configuración de la formación. La trayectoria del grupo sevillano avala su compromiso con la interpretación del gran repertorio de nuestro tiempo, de gran variedad estética y mayor relevancia artística e histórica, y sin embargo gran ausente de la programación de los circuitos habituales.

Dando idea de la dimensión nacional e internacional del ensemble, más allá de los miembros que lo integran, cabe mencionar su participación en festivales y salas europeos tales como el Taschenopern Festival de Salzburgo (Austria), Eröffnungsfest der Salzburger Festpiele (Fiesta Inaugural del Festival de Salzburgo, 2005), Crossroads Festival (Salzburgo), Solitär Saal de la Universidad "Mozarteum" (Salzburgo), Musique en Cité(s) (Marsella, Francia), Sala de Conciertos de la Universidad Chopin de Varsovia (Polonia), habiendo actuado a su vez en España en el Ciclo de Música Contemporánea del Ayuntamiento de Sevilla, Música Contemporánea de Córdoba, Festival Ensems (Comunidad Valenciana), Festival Artes No Camiño de Lugo, Festival Internacional de Música "A Orillas del Guadalquivir" de Sanlúcar de Barrameda , Festival de la Guitarra de Sevilla, Mostra Sonora de Sueca en Valencia, Festival Smash de Salamanca, Ciclo de Música Para el Tercer Milenio de Madrid, Proyecto Rafel Festival (Rafelbunyol, Valencia), entre otros, y en salas tales como Teatro Villamarta de Jerez, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Auditorio 400 del Museo Reina Sofía de Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, Palau de les Arts de Valencia, Auditori de Castellón, Conservatorio de Bilbao, Teatro Alhambra de Granada, Auditorio CICUS (Sevilla). Especialmente destacable, por los programas presentados y por el número de ediciones en las que ha participado, ha sido su presencia en los Ciclos de Música Contemporánea de la Junta de Andalucía en el Teatro Central de Sevilla (2007-08 y 2010-18), destacando los estrenos en España de obras como *The Fall of the House of Usher* de Philip Glass, *In vain* de G.F. Haas, *ASKO Concerto* de Elliott Carter, *Ballet mécanique* (versión original) de G. Antheil, *Proverb* de Steve Reich o *Clouds of forgetting, Clouds of unknowing* de John L. Adams. Organiza además su propio Ciclo en la ciudad de Sevilla (con el apoyo de la Universidad de Sevilla y del ICAS), del que este año se cumple su undécima edición. Recientemente ha realizado su debut en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Cuenta asimismo con varios CDs en el mercado discográfico, con monográficos dedicados a José María Sánchez Verdú (Verso, 2009), elegido "Disco Excepcional" por la revista Scherzo, y a Schoenberg (Naxos, 2011), así como dos CD con música de jóvenes compositores españoles (2010 y 2011), editados por el Injuve. En 2019 comenzó una colaboración artística con IBS, cuyo primer fue *Anatomías*, dedicado a obras para solista y ensemble de Luis de Pablo. Recientemente han publicado *Anima*, monográfico del compositor Eneko Vadillo, que está teniendo una gran recepción por parte de la crítica. Futuros lanzamientos incluyen monográficos de César Camarero, Reinhard Febel y Leos Janácek.

JUAN GARCÍA RODRÍGUEZ

Nacido en Sanlúcar de Barrameda, realiza estudios musicales en el Conservatorio de Sevilla (Piano con Ana Guijarro), en la Universidad "Mozarteum" de Salzburgo (Master en Dirección de Orquesta y Coros con Dennis Russell Davies, Jorge Rotter y Karl Kamper; Master en Composición con Reinhard Febel) y en la Universidad "F. Chopin" de Varsovia (Doctorado en Dirección de Orquesta).

Director asistente en la Opera National de Paris Bastille en 2008, ha trabajado entre otras con la Brucknerorchester-Linz, Mozarteum Orchester Salzburg, Orquesta de la Ópera de París, ROSS, Filarmónica de Gran Canaria, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken, OENM (Österrichisches Ensemble für Neue Musik), Sax Ensemble, Orquesta de la Academia Barenboim-Said, etc., en salas y teatros como el Teatro Villamarta de Jerez, Teatro de la Maestranza, Auditorio 400 del Museo Reina Sofía (Madrid), Círculo de Bellas Artes (Madrid), Palau de Les Arts (Valencia), Auditori (Castellón), Gran Sala del Mozarteum (Salzburgo), Solitär Saal (Salzburgo), Brucknersaal (Linz), Cemal Resit Rey (Estambul), Gran Sala de la Universidad F. Chopin (Varsovia), Endler Hall de la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica), etc.

Director y fundador del grupo Zahir Ensemble. Profesor del Conservatorio Superior de Sevilla, y director de la Orquesta Sinfónica Conjunta (OSC). Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes "Santa Isabel de Hungría" de Sevilla.

Como compositor ha estrenado obras en Alemania, Austria, España, Sudáfrica, Escocia y Serbia.

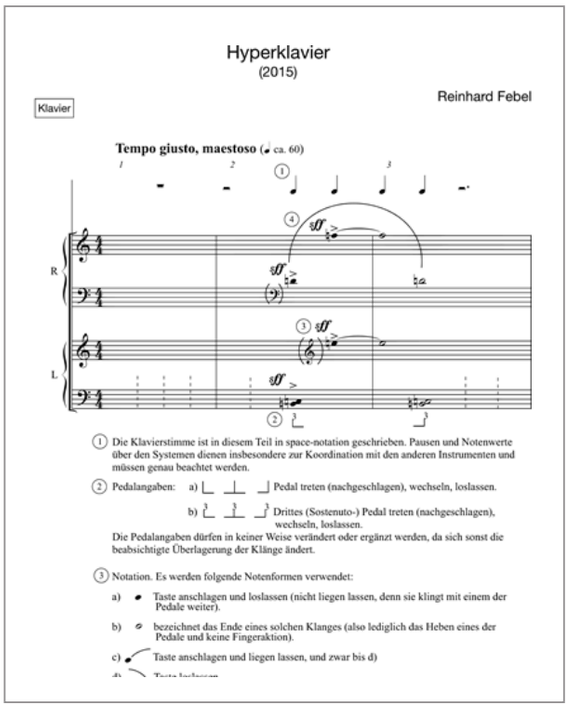
Grabaciones para Haas, Sello Autor, Verso, Canticum, Naxos e IBS Classical.

NOTAS A *HYPERKLAVIER*

Hyperklavier es una composición en cinco movimientos que se supone que 1) amplían el sonido típico del piano agregando otros instrumentos a éste, principalmente como resonancias y 2) exploran las múltiples posibilidades de las técnicas del piano, que van desde la ejecución tradicional hasta los procedimientos contemporáneos y, en el mejor de los casos, incluso tratando de encontrar nuevas formas de tratar el teclado. Por supuesto, es muy difícil o tal vez imposible crear un enfoque completamente nuevo, pero por otro lado no creo que el piano haya sido aún completamente explotado, una opinión ésta que a veces encontramos de forma recurrente en las últimas décadas de la música contemporánea.

Ambos casos mencionados anteriormente, la adición de instrumentos de resonancia y, en segundo lugar, el uso complejo del pedal y el pedal de *sostenuto* están destinados a trabajar contra la cualidad peculiar del sonido del piano que siempre está decayendo y nunca puede ser tan estable como, por ejemplo, los sonidos de un instrumento de cuerda. Por eso traté de concentrarme en la idea de enfatizar los finales de las notas y no solo los comienzos. Por ejemplo, en el primer caso mencionado anteriormente, un sonido de piano puede ser asumido por un instrumento diferente y así seguir sonando. O, en el segundo caso, se supone que el oído del oyente permanece en estado de alerta mediante la superposición de sonidos fijados en los diversos pedales. Por supuesto, el sonido del piano nunca se puede prolongar como sería posible por ejemplo en el órgano, pero quizás se pueda dar más intensidad y estructura a las reverberaciones y no a los ataques.

En tercer lugar, traté de encontrar una manera de organizar los clústeres de forma diatónica, para cerrar la brecha entre los acordes y los clústeres.


Hyperklavier
(2015)
Reinhard Febel
Klavier
Tempo giusto, maestoso (♩ ca. 60)
R
L
① Die Klavierstimme ist in diesem Teil in space-notation geschrieben. Pausen und Notenwerte über den Systemen dienen insbesondere zur Koordination mit den anderen Instrumenten und müssen genau beachtet werden.
② Pedalangaben: a) Pedal treten (nachgeschlagen), wechseln, loslassen.
b) Drittes (Sostenuto-) Pedal treten (nachgeschlagen), wechseln, loslassen.
Die Pedalangaben dürfen in keiner Weise verändert oder ergänzt werden, da sich sonst die beabsichtigte Überlagerung der Klänge ändert.
③ Notation. Es werden folgende Notenformen verwendet:
a) Taste anschlagen und loslassen (nicht liegen lassen, denn sie klingt mit einem der Pedale weiter).
b) bezeichnet das Ende eines solchen Klanges (also lediglich das Heben eines der Pedale und keine Fingeraktion).
c) Taste anschlagen und liegen lassen, und zwar bis d)

Primera página de *Hyperklavier*, de R. Febel

En *Hyperklavier 2* existe un tiempo constante. El ritmo básico es siempre en desaceleración permanente o en aceleración permanente. El material utilizado, las melodías, los ritmos, los metros o los motivos, o bien se separan cada vez más hasta que se extienden en bucles de tiempo y en algún momento ya no son perceptibles de manera coherente, o después de una aceleración constante terminan y siempre vuelven más rápido, hasta que desaparecen y son reemplazadas por capas más nuevas, más lentas, que a su vez se aceleran nuevamente: procesos que teóricamente pueden continuar *ad infintum*.

Estos procesos se superponen de diferentes formas: a menudo se forman espirales en las que siempre se repiten los mismos motivos, pero cada vez más rápidos o más lentos, de la misma manera que el material básico aumentado o disminuido se diferencia como en la música barroca.

En *Hyperklavier 3* las notas del piano siempre están enmarcadas por resonancias, ecos previos y posteriores alrededor de cada nota, por lo que estas notas y también los sonidos de los acordes siempre tienen tres fases: un comienzo muy silencioso, quizás de armónicos o resonancias de piano, luego el sonido central en sí y luego la resonancia posterior.

Tanto el pianista como los demás intérpretes deben realizar estas acciones de la forma más silenciosa posible.

Hyperklavier 4 se basa en dos acciones diferentes: por un lado, en acentos cortos y fuertes, en su mayoría hechos de material de acordes, y por otro lado, en las suaves reverberaciones de estos acordes. Ambos están dispuestos transversalmente, es decir, cuando el piano toca los acordes, en staccato y fuerte, luego los instrumentos individuales tocan las reverberaciones, muy suavemente y se desvanecen, o viceversa: en ese momento los roles del piano y los instrumentos se invierten. Entonces, cada elemento tiene dos formas de manifestarse y, en consecuencia, todas las acciones ocurren dos veces, pero en un orden diferente. Debido al acento inicial, los procesos transitorios de los sonidos suaves se cortan o enmascaran, por así decirlo, de modo que no pueden reconocerse fácilmente como pertenecientes a un determinado instrumento. Esto intenta integrar el sonido del piano de la manera más fluida posible en el sonido general.

Como final de las partes del ciclo previamente existentes, *Hyperklavier 5* es un tranquilo "swing"; la pieza consiste en un bucle que se acelera sin cesar (en contraste con *Hyperklavier 2*), del cual emerge una y otra vez un motivo de tres notas desde el principio, que se vuelve cada vez más rápido y, a su vez, se desprende o se desvanece por una capa idéntica pero más lenta que emerge cada vez. Además, hay una melodía simple que, a través de un proceso computacional igualmente simple, va en contra de la aceleración, es decir, permanece métricamente estable. Esta melodía aparece en varias de mis composiciones, incluidos los *Preludios* para piano.

Reinhard Febel

XI FESTIVAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

ZAHIR ENSEMBLE 2020/2021

CONCIERTO #5: *Hyperklavier*

Miércoles, 20 de enero de 2021, 12:00h

Sala Silvio del Espacio Turina
(c/ Laraña, 4. Sevilla)

zahiR ENSEMBLE

Universidad de Sevilla · cicus · Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla

ICAS Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla · NO8DO Ayuntamiento de Sevilla

Gobierno de España · Ministerio de Educación, Cultura y Deporte · inaem Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo Sevilla

KLANG 21

La Palmera

Barenboim-Said Fundación

Junta de Andalucía · Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

XI FESTIVAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

zahiR ENSEMBLE