

Grupo Sax-Ensemble

Directora: Gabriella de Esteban
María Antonia Rodríguez (Flauta)
Nerea Meyer (Clarinete)
Francisco Martínez (Saxofón)
Francisco Herrero (Saxofón)
María Saiz (Violín)
Pilar Serrano (Violonchelo)
Kayoko Morimoto (Piano)
Alberto Román (Percusión)

Giovani Verrando	Animismus <i>saxofón, flauta, violín, violonchelo</i>
Jesús Villa Rojo	Y yo <i>flauta, clarinete, saxofón, violín, violonchelo, piano</i> [1]
Eneko Vadillo	Prisma <i>saxofón, percusión, piano, violonchelo</i>
César Camarero	34 maneras de mirar un vaso de agua <i>saxofón, percusión, piano</i>
David del Puerto	Fantasia Impromptu <i>flauta, clarinete, saxofón, violín, violonchelo, percusión, piano</i>
José María Sánchez-Verdú	Machaut-Architekturen III y V <i>flauta, clarinete, saxofón, violín, violonchelo, percusión, piano</i>

[1] Estreno absoluto

Sax-Ensemble

El grupo Sax-Ensemble surge en 1987 con el objetivo de potenciar la creación y difusión de música contemporánea. Se trata de un grupo de cámara flexible integrado como base, por flauta, clarinete, violín, violonchelo, cuarteto de saxofones, piano, percusión y música electroacústica, pero que cuenta en los casos necesarios, con la participación de otros instrumentos de viento, cuerda y la voz, en muchas de sus actuaciones. En su amplio repertorio, junto a las obras tradicionales, figuran principalmente partituras de autores contemporáneos, tanto españoles como extranjeros.

Su primera aparición pública tuvo lugar hace veintiún años, en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante, en el concierto de presentación de los II Encuentros Europeos del Saxofón, dentro del marco del III Festival de Música Contemporánea de Alicante. Desde entonces de sus actuaciones cabe destacar las realizadas en el Centro de Arte Reina Sofía, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Auditorio Nacional de Música, Teatro Monumental de Madrid, Teatro de la Zarzuela, Festival de Música Contemporánea de Alicante, Festival de Música del Siglo XX de Salamanca, Festival de Música Española de León, Jornadas de Música Contemporánea y Festival Internacional de Música y Danza en Granada, Palau de la Música y Festival Ensembles en Valencia, Festivales de Segovia, Bilbao, Festival Sonar en Barcelona, Málaga, Ávila, Cádiz... En Francia: "Saxophonies de Angers", Universidad de Gap, Conservatorio de París, el Centro Georges Pompidou, y en el Centro Andre Malraux de Burdeos... En Bélgica: Jornadas Europeas del Saxofón de Dinant..., en Italia, Teatro la Fenice de Venecia, Celano, Ortona y Pesaro... en Inglaterra Instituto de Arte Contemporáneo de Londres y Universidad de Surrey...en Canadá en la Universidad de Quebec en Montreal...

La creación y promoción de la música de nuestro tiempo, tanto para la formación inicial del grupo, que era una formación inexistente hasta entonces (cuarteto de saxofones, piano y percusión), como en múltiples plantillas con otros instrumentos, con música electroacústica, con grupos orquestales, y para la actual plantilla con 14 intérpretes, ha sido el motor de la continuidad del grupo en estos veintidós años. **En 1997 fue galardonado con el Premio Nacional de Música de Interpretación, principalmente por su aportación a la música española en sus diez años de existencia en aquel momento.** Son numerosos los autores que les han dedicado su música, los cuales sería muy extenso nombrar y ha efectuado más de ciento treinta estrenos mundiales de compositores Europeos y Americanos. El catálogo de discos del Grupo Sax-Ensemble comprende trece títulos en la actualidad, de autores españoles y europeos, entre los cuales cabe destacar el primer "monográfico de obras para saxofón" de autores como Edison Denisov o de Zulema de la Cruz, junto con otros monográficos de Tomas Marco, Cristóbal Halffter, Luis de Pablo, Carlos Cruz de Castro, Claudio Prieto, etc. Además se han publicado dos DVDs monográficos de los compositores Tomás Marco y Luis de Pablo.

PARTICIPAN EN ESTE CONCIERTO:

María Antonia Rodríguez: Flauta

Flauta Solista de la Orquesta de Radio Televisión Española.

Nerea Meyer: Clarinete

Clarinete solista de la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid

Francisco Martínez: Saxofón

Profesor del conservatorio Teresa Berganza. Director artístico del Grupo Sax-Ensemble

Francisco Herrero: Saxofón

Profesor de la Escuela Municipal de Música de Ávila

María Saiz: Violín

Violín solista de la Orquesta de Radio Televisión Española.

Pilar Serrano: Violonchelo

Concertista de violoncello. Colabora como solista con diversas orquestas.

Kayoko Morimoto: Piano

Profesora y Concertista. Recitales en Europa y Japón tanto como solista como con diversos grupos. Profesora de Piano del conservatorio de Arganda.

Alberto Román: Percusión

Profesor de Percusión del conservatorio de Teresa Berganza. Colabora con diversas Orquestas.

Gabriella De Esteban – Directora de Orquesta

Originaria de Bilbao, cursa sus estudios de piano y órgano en los Conservatorios Superiores del País Vasco obteniendo el título superior de piano y órgano. Estudia dirección de orquesta con Masson, D. Rouits, A. Voirpy, S. Celibidache y G.Devos en Inglaterra, Alemania y Francia donde obtiene así mismo el título de Maitrise de Musicología por la Universidad de París.

Asistente de dirección de orquesta de M. Rostropovitch en la Ópera Nacional de Viena (Staatsoper), ha trabajado con cantantes del nivel de Plácido Domingo y con directores de escena como Werner Herzog y Cesare Lievi en innumerables producciones destacadas en la Ópera de Paris-Bastille, en el Grand Theatre de Limoges, la Ópera de Bonn y la Ópera Nacional de Viena así como en diversas producciones del Festival de Salzburgo . Ha sido Jefe de Canto de la Ópera de Cámara de Viena (Wiener Kammeroper) y más tarde nombrada directora musical del Teatro Lírico de St. Pölten (Austria). Participa activamente en la Biennale de Venecia representando a Austria.

Directora invitada por diversos Ensembles y orquestas europeas : Ópera de Bratislava, Ópera de Banská Bystrica, Sinfonietta Eslovaca, Orquesta de Cámara de Budapest, Österreichische Ensemble Neue Musik (Salzburgo), Die Reihe, Tönkünstler Ensemble Wien, Jugendstiltheater Wien, Theater Sempertempel Wien, SommerAkademie Salzburg y Salzburg Festspiele , Ópera de Graz, (Austria), Festival de Schleswig Holstein (Alemania), Teatro di Bolzano (Italia), Festival C.O.M.A, Joven Orquesta de Euskadi E.G.O., Orquesta Sinfónica de Bilbao B.O.S., Orquesta Sinfónica de Euskadi O.S.E, Sax-Ensemble (España) así como directora de proyectos multimediales , es intérprete de numerosos conciertos como pianista, realizando varias grabaciones para la Radio Televisión Austriaca (O.R.F.).

Colaboradora del diario El Correo, es así mismo profesora del departamento de Ópera y Opereta del Conservatorio de Viena ,directora artística y musical de diversos proyectos internacionales especializados en la difusión de la música contemporánea así como profesora del departamento de ópera del Centro Superior de Música Musikene (San Sebastián) .

Giovanni VERRANDO (1965): Animismus

Nacido en Sanremo, inició su formación en Francia estudiando piano y guitarra. Después, en Milán, estudió Filosofía en la Universidad Estatal y Música en el Conservatorio Giuseppe Verdi, donde tuvo como maestros principales a Manzoni, Castiglioni y Zosi. Como tantos compositores italianos y de toda Europa, Verrando pasó también por las clases de Franco Donatoni en Siena. En 1983 se instaló en París y trabajó en el IRCAM. La solidez de sus propuestas se ha traducido en numerosos premios y encargos de composición: su música es interpretada por importantes formaciones, solistas y directores y está presente en festivales y salas de concierto de toda Europa y de Japón. En 2007 fundó el grupo RepertorioZero que organiza conciertos y talleres en torno a la “nueva lutería”. Giovanni Verrando ejerce la enseñanza en el Conservatorio de Lugano y en la Scuola Civica de Milán, además de impartir cursos y seminarios en distintos foros europeos.

Animismus, para saxo alto (o clarinete bajo), flauta, violín y violonchelo, obra encargada en Milán por Nuove Sincronie, data de 1992 y el 4 de octubre del mismo año fue estrenada en Amsterdam, en los conciertos de la Fundación Gaudeamus, a cargo del Ensemble Novecento. “Los diseños musicales de *Animismus* –escribió el compositor italiano- toman vida (como en el proceso psicológico del animismo infantil) convirtiéndose en los luminosos personajes de las diversas secciones formales que se van alternando y repitiendo. Obra escrita en 1992, *Animismus* presenta puntos de referencia formales, claves de lectura para quienes escuchan, herramientas para poder comprender mejor el lenguaje que he utilizado en la pieza”.

Jesús VILLA ROJO (1940): Y yo

Con motivo de haber cumplido sus 70 años, el compositor alcarreño fue objeto en 2010 de felicitaciones y homenajes, publicaciones bibliográficas y discográficas... La presencia de la música de Villa Rojo era una de las asignaturas pendientes de este joven Festival y le pedimos que escogiera de su poblado catálogo una partitura asumible por la plantilla del conjunto que iba a inaugurar esta edición, el Sax-Ensemble, pero el maestro optó por el modelo de “vacaciones activas” y decidió escribir una obra nueva. El Festival tricantino se lo agradece.

En 1976 y 1977 Jesús Villa Rojo compuso *Ellos* y *Nosotros*, respectivamente. Como aludiendo a estas piezas instrumentales de ayer, el maestro ha titulado *Y yo* la obra que ha compuesto en el pasado mes de agosto, en su “retiro” de Brihuega, que va a ser objeto de estreno absoluto en este concierto.

Villa Rojo nos cuenta que *Y yo* es una obra exenta de complejidades, en la que deliberadamente ha dejado a un lado tantos efectos técnicos usuales en la composición actual –incluida la suya, por supuesto- y ha escrito para el trío de saxo alto, percusión y piano tratando con la mayor naturalidad a los instrumentos y procurando armonías y ritmos claros: una escritura funcional para un resultado comunicativo. Su anterior *Divertimento* para piano y percusión (de 2006) es un precedente claro en cuanto a la utilización conjunta de dos de los tres instrumentos protagonistas de *Y yo*. En cuanto a motivaciones personales, el compositor menciona su lectura, durante aquellas semanas, del célebre libro “¡Indignaos!”, de Stéphane

Hessel y hace notar su profunda admiración por el Prólogo (“Yo también”...) de José Luis Sampedro: sin duda, esta impresión condujo al título que dio Villa Rojo a la pieza que hoy nace.

Eneko VADILLO (1973): *Prisma*

También por vez primera en nuestro Festival escucharemos música del compositor malagueño Eneko Vadillo, formado en los Conservatorios de Málaga y Madrid y aconsejado luego, en distintas ciudades europeas, por Luis de Pablo, Mauricio Sotelo, José Manuel López López, Tristan Murail, Michael Jarrell, Magnus Lindberg, George Benjamin, Philippe Hurel... Galardonado en importantes concursos de Composición, Vadillo ha sido compositor en residencia en la Manhattan School de Nueva York en el curso 2010-2011 y está llevando a cabo su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección del prof. Ivan Nommick.

Prisma, obra premiada por el Colegio de España de París y el INAEM, está escrita para saxo, percusión, piano y violonchelo y fue estrenada por el Taller Sonoro en París, en dicho Colegio de España, el 8 de febrero de 2007. En su momento, Jacobo Durán-Loriga escribió sobre *Prisma*: “Como indica el título, la idea en la que se basa se simboliza en el prisma y sus peculiaridades ópticas: un objeto cristalino que, atravesado por un haz de luz, logra que se difracte mostrando el espectro. Así una nota genera muchas otras en racimos y un gesto mínimo (un trino, por ejemplo) prolifera hasta convertirse en algo complejo. La materia musical- explica Vadillo- es sometida a procesos de dilatación y contracción. ‘Hago esto tanto en lo que se refiere a los gestos musicales como al planteamiento tímbrico. Empleo técnicas de instrumentación muy precisas en las que se explota al máximo la posible heterogeneidad u homogeneidad de un ensemble, *a priori*, de muy difícil empaste tímbrico’. Por lo tanto el material es color y sus sombras-imágenes crean una unidad en la forma por yuxtaposición y oposición de segmentos minúsculos de sonidos y resonancias”.

César CAMARERO (1962): *34 maneras de mirar un vaso de agua*

Esta obra data de 2006 y está escrita para saxo alto, percusión y piano. La estrenó el grupo Taller Sonoro en Ljubljana (Eslovenia) el 5 de julio del mismo 2006, en el curso del Congreso Mundial de Saxofón allí celebrado. Transcribimos el comentario escrito por Germán Gan:

“Dando un paso más allá de la anterior *33 maneras de mirar un vaso de agua* (2005), para tres percusionistas, y eludiendo la voluntad descriptiva –que trae a la memoria las famosas *14 maneras de describir la lluvia* (1941), de Hans Eisler-, Camarero opta por un acercamiento cubista, conformado por pequeños episodios de acumulación sonora cuya atmósfera general, determinada por la percusión aguda, los acordes *plaqué* del piano y los sonidos multifónicos del saxofón, se mantiene en un umbral de dinámicas mínimo, salvo en verticalidades aisladas, a modo de signos de puntuación, y en la entrada en la coda, y acoge en su seno hasta siete momentos de mayor densidad y estatismo del campo armónico, presentados de modo continuo o fragmentado”.

David DEL PUERTO (1964): *Fantasía Impromptu*

“La *Fantasía Impromptu* es como un puzzle, un mosaico; quería hacer una miniatura a base de pequeñas miniaturas, que pertenecen a obras anteriores: una que escribí para el conjunto Taller Sonoro, para el 75 cumpleaños de Cristóbal Halffter, en los cursos de Villafranca del Bierzo, que aparece transformada y a la que le he quitado algunos elementos, como la cita del *Happy Birthday*, que aquí carecía de sentido. En segundo lugar tomó material de la *Sonata para clarinete* que escribí por encargo de ENSEMS en su 25 aniversario y que estrenó José Luis Estellés. Y en tercer lugar hay también fragmentos de mi *Tercera Sinfonía*. La orquesta sinfónica está aquí condensada en el grupo de flauta, clarinete, saxo, piano, percusión, violín y cello.

En conjunto es una especie de Frankenstein, un ejercicio divertido a partir de un material preexistente. Básicamente el todo forma una estructura simétrica: el comienzo y el final es un material nuevo de entrada y salida, la segunda y la penúltima partes están basadas en la *Sonata de clarinete*, aunque en la penúltima es el saxo el que toma el material del clarinete mientras éste se suma al acompañamiento. La tercera parte sería el fragmento de la *Tercera Sinfonía* y la cuarta, la obra de Villafranca del Bierzo.

La pieza fue expresamente escrita para el concierto que celebré con Taller Sonoro y el guitarrista Miguel Ángel Pérez Rizzi el 28 de noviembre de 2007, en la sala de emisión de Radio Bremen, invitado por el Instituto Cervantes de Bremen, que se ocupó (maravillosamente) de la organización, grabación y publicación en disco del evento. Para este concierto compuse y grabé también un conjunto de piezas electrónicas que, con la función de preludio, interludios y epílogo, unían todas las obras interpretadas en un conjunto sin solución de continuidad”.

José María SÁNCHEZ-VERDÚ (1968): *Machaut-Architekturen III y V*

Uno de nuestros compositores con proyección nacional e internacional más pujante, el algecireño José María Sánchez-Verdú, también figura por vez primera en el cartel del Festival de Tres Cantos. De su producción vamos a escuchar aquí dos de las *Machaut-Architekturen*, que son un conjunto de cinco piezas compuestas entre 2003 y 2005 atendiendo a encargos procedentes de la Bienal de Múnich (II y IV), Junta de Andalucía (I y V) y Festival Ultraschall de Berlín (III). En la propia partitura, el compositor hizo constar que las cinco obras “se pueden interpretar como ciclo completo o también como obras independientes”. Y así se estrenaron, cada una de ellas en los lugares de donde procedían los encargos. Las que aquí oiremos se estrenaron: la *III*, para flauta, clarinete, saxofón alto, violín, violonchelo, piano y percusión, el 23 de enero de 2004, por MusikFabrik bajo la dirección de James Wood; y la *V*, para flauta, clarinete bajo, saxo barítono, violín, violonchelo, piano y percusión, dedicada a Julio Marabotto Broco *in memoriam*, en Granada, el 1 de junio de 2004, por el Taller Sonoro. El 16 de febrero de 2005, en Munich, se produjo el estreno absoluto del ciclo completo, pero el ideal previsto por el compositor para la ejecución de su obra se daría en Molina de Segura (Murcia) el 18 de mayo de 2005, a cargo del Taller Sonoro: allí, sus cinco *Machaut-Architekturen* se intercalaron entre las distintas secuencias de la histórica *Missa de Notre-Dame* de Guillaume de Machaut, siguiendo la siguiente secuencia: *Kyrie, M-A I, Gloria, M-A II, Credo, M-A III, Sanctus, M-A IV, Agnus Dei, M-A V e Ite missa est*.

En la partitura del compositor andaluz se recogen elementos de la *Missa* de Machaut como estructuras isorrítmicas, determinados intervalos, algunas coincidencias verticales o acórdicas e incluso alguna cita temática, todo ello elaborado con sutileza e inserto en un tejido sonoro tan refinado como complejo, de manera que estas referencias son más gestos de autor que efectos perceptibles para el oyente. Así por ejemplo, en la *Machaut-Architektur III* se da una cita textual del *Cantus firmus* del *Kyrie* de la *Missa de Notre-Dame*, repartida entre distintas voces instrumentales en un pasaje de considerable densidad. Igualmente, el sentido arquitectural apuntado en el título genérico de estas cinco piezas está presente en la música y se refuerza mediante procedimientos como la “rima” o ligazón existente entre las impares, por una parte, y las pares, por otra.