

NEOPERCUSIÓN

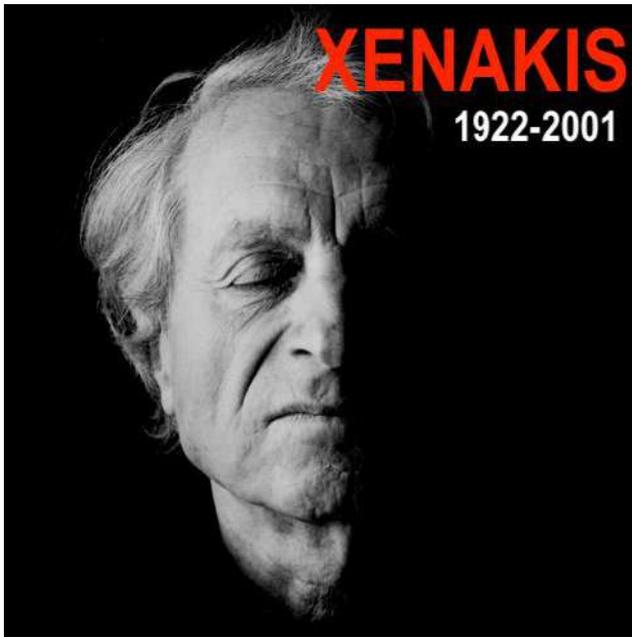

NEOPERCUSIÓN

Classical & contemporary

Juanjo Guillem

Dirección Artística

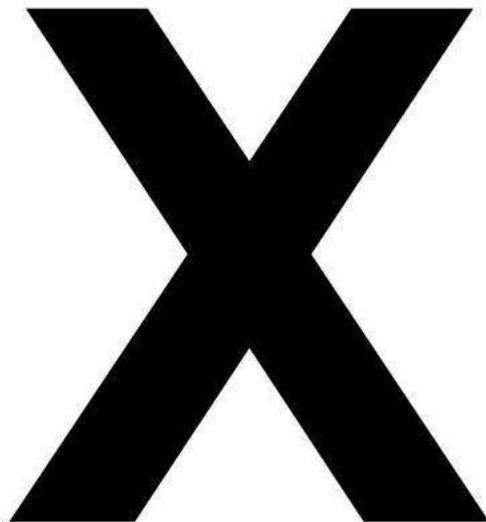
XENAKIS & Neopercusión

100 años.

Acción sonora que conmemora el centenario del nacimiento del compositor, arquitecto e ingeniero Iannis Xenakis. Una de las figuras fundamentales para entender la música contemporánea en general y especialmente, la percusión del Siglo XX.

El 2022 coincidiendo con el centenario del nacimiento del paradigmático compositor griego, nos ofrece la posibilidad de re-evaluar a uno de los pensadores más originales del siglo pasado. Si bien el virtuoso despliegue del serialismo, glissandos, microtonos y electrónica que tiene su música es en gran medida parte de su época, la energía pura y el estimulante radicalismo van más allá de los tradicionales círculos de música nueva para abarcar un público más amplio proveniente de las artes y las ciencias.

Un concierto impactante por su energía explosiva e implacable discurso rítmico y tímbrico que emana de esta música. Hibridación de razón y primitivismo que fascina a todo tipo de audiencias.

Programa

X-intersection (Estreno absoluto 2022) 20'

Esther Pérez Soriano

Música para sexteto de percusión dispuesto espacialmente en X, con video proyección del documental Orient-Occident de Enrico Fulchignoni, Pierre Henry y Iannis Xenakis.

Pausa de 10 minutos

II

Pléyades (1979) 45'

Iannis Xenakis

Sexteto de percusión en cuatro movimientos: *Melanges, metaux, claviers* y *Peaux* con instrumentos de láminas, diferentes instrumentos de parches y 6 Sixxen.

NOTAS AL PROGRAMA:

X-intersection, 2022 Esther Pérez Soriano

En 1959 Enrico Fulchignoni, Pierre Henry y Iannis Xenakis crearon *Orient-Occident: images d'une exposition*. Tomando como punto de partida la idea de encuentro y cruce de caminos, proponemos ensanchar los límites del documental que los tres crearon para traerlo al presente y conectarlo con el público actual.

X-intersection es una obra que, aunque con entidad propia, dialoga con *Orient-Occident* a partir del trabajo tímbrico, textural y del espacio, tomando como principio generador todo lo que pueda surgir de intersecciones como oriente-occidente, pasado-presente, intérprete-público. Los 6 percussionistas se disponen alrededor y entre el público dispuestos en forma de gran X, conjugando el audio espacializado y los sonidos de los diferentes instrumentos en diferentes atmósferas y texturas envolventes que evolucionan e interactúan con la videoproyección y el espacio con el público.

Documental *Orient-occident* y música de cine para cinta de 2 pistas y 4 altavoces (1960) realizado por Enrico Fulchignoni con música de Iannis Xenakis y Pierre Henry.

En 1960, Iannis Xenakis, que había trabajado como asistente de arquitectura de Le Corbusier durante más de una década, estaba solo, destacándose como compositor profesional. A través de su asociación con el estudio de música electrónica de Radio France conocido como *Groupe de Recherches Musicales (GRM)*, recibió un par de encargos para producir bandas sonoras para documentales. *Orient-Occident*, el único que ha visto la vida como un concierto y una grabación, fue creado para una película por Enrico Fulchignoni. La premisa del trabajo fue una representación de toda una gama de culturas antiguas, basada en una exhibición de artefactos recolectados de toda Europa y Asia. Curiosamente, el director le dio intencionalmente al compositor total libertad para crear una banda sonora que reflejara las imágenes y la intención de la película, pero sin necesidad de rastrear la estructura visual de ninguna manera específica. Xenakis se basó en una variedad de fuentes de sonido inusuales, incluido el sonido sostenido pero distorsionado de un arco de violín dibujado sobre varios objetos. Las sonoridades son generalmente más claras, menos ruidosas, que sus otras obras electroacústicas como *Diamorphoses* y *Bohor*. Aparece el carbón crepitante de *Concret PH (1958)*, junto a otras texturas "estadísticas" como las gotas de agua. Otros sonidos de percusión tienden a repetirse en patrones, evocando patrones de percusión de las culturas presentadas en la película. Sin embargo, las resonancias culturales se evocan principalmente a través de los diversos timbres o colores de tono, en lugar de ritmos o melodías específicos.

PLÉYADES, 1979. Iannis Xenakis

Pléyades, una de las piezas más bellas escritas por Iannis Xenakis y dedicada como su primer gran sexteto Persephassa de 1969 a Les Percussions de Strasbourg.

La riqueza de los timbres, la libertad y la coherencia de la composición hacen de esta obra una aventura rítmica única.

Las Pléyades suelen evocar el cúmulo de estrellas brillantes en el margen derecho de la constelación de Tauro. En el hemisferio norte, las Pléyades solo son visibles en invierno. Un telescopio nos permite observar decenas de estrellas, de las cuales solo seis son visibles a simple vista, así como una ligera niebla lechosa en la misma zona. Según la mitología griega, este cúmulo de estrellas representa a las siete hermanas o Pléyades, sirvientes de Artemisa, Diosa de la Luna. Se dice que una de las hermanas, Electra, desapareció como un cometa, carcomida por el dolor después del asedio y destrucción de la ciudad de Troya construida por su hijo Dardanus, víctima de la famosa estratagema del Caballo de Troya. La blanca y niebla en la que aparecen las Pléyades sería el resultado de las lágrimas derramadas por las seis hermanas abandonadas por Electra. Así, el título Pléyades se refiere a los seis miembros de las Percussions de Strasbourg. Pero para Xenakis, la referencia a la multiplicidad de la existencia parece más importante.

La esencia misma de esta pieza reside en el hecho de que no se limita a una simple definición. Los instrumentos utilizados van desde teclados (vibráfono y marimba), a varios instrumentos de percusión y el *Sixxen* (el nombre está conformado a partir del juego de palabra proveniente de Six y xenakis), un instrumento de percusión especialmente creado para esta composición.

El sixxen es un instrumento único que representa en sí mismo toda la idea de la música de Xenakis. Es una gran contribución a la percusión moderna y a la creación musical en el siglo XX, porque primero coloca al percusionista en la posición de diseñador de sonido, productor de su propio concepto y material sonoro.

La pieza se divide en cuatro partes cuyos títulos hacen referencia a los materiales utilizados para hacer los instrumentos y los sonidos que producen: *Mélanges* interpretadas simultáneamente por varios instrumentos de percusión, luego *Métaux*, *Claviers* y *Peaux*. Al escuchar el *Sixxen* en *Métaux*, uno piensa inmediatamente en el gamelán de Indonesia, especialmente los de Bali, los instrumentos utilizados en la música festiva en Japón, las campanadas de las iglesias en la cuenca del Mediterráneo y los cencerros de los Alpes. La riqueza del timbre del *Sixxen* es en cierto modo una expresión de los diferentes tipos de vida que lleva el hombre, de los que los metales son parte integrante.

Al dar absoluta libertad al concepto de multiplicidad de existencia, Xenakis ha podido imponer una regla de diversidad y unidad en la estructura temporal de su investigación hacia la creación de una composición única.

Currículums de los artistas y grupos.

Esther Pérez Soriano

Nace en Yecla (Murcia) donde inicia sus estudios musicales. En Alicante y Valencia continúa sus estudios superiores con profesores como Voro García y Zulema de la Cruz.

Ha obtenido premios y reconocimientos en algunos concursos nacionales e internacionales como el Concurso Jóvenes compositores de Guadalajara, Música Jove de Valencia, Fundación Música Creativa de Madrid o, en dos ocasiones, StringQuartet Smackdown de Austin (Texas).

Ha asistido a masterclasses con compositores internacionales como Pierluigi Billone, Clemens Gadenstätter o Liza Lim.

En 2020 termina sus estudios de Máster en Composición con Nuevas Tecnologías en UNIR, recibiendo un encargo para el concierto de alumnos laureados del mismo máster.

En la Universidad Politécnica de Valencia continúa sus estudios de Doctorado dentro del programa de Doctorado en Industria de la Comunicación y Audiovisual, en el ámbito de Arte. Su investigación, con un marcado carácter performativo, pretende acercar la música de nueva creación a entornos semiprofesionales o no profesionales a través de la experimentación sonora, la creatividad y la creación colaborativa, valiéndose para ello de herramientas tecnológicas como Soundcool, desarrollada por el Grupo PerformingARTech, liderado por ingeniero y compositor Jorge Sastre.

Ha estrenado obras recientemente dentro del ciclo Música en construcción del Centro Cultural La Beneficiència de Valencia, en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón dentro del Festival Ensems a cargo del Grupo Illana, en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando de Madrid a cargo del grupo instrumental de la Fundación Sax Ensemble o el auditorio del Conservatorio Superior de Música de Valencia seleccionada por el Ensemble Mosaik (Berlín) y la compositora Liza Lim dentro de los Talleres de Creación Sonora del Festival Ensems.

Ha participado en proyectos pedagógicos dentro del Festival SoXXI con la obra *?DistantS* a cargo del Projecte SOXXI junto con alumnos de los colegios Calixte III y Vicente Rius de Canals, coordinados por Alicia Arnau.

Ha colaborado en el taller de cooperación internacional orientado a la formación del alumnado del CPM Almussafes en música contemporánea, ideado por Raquel Paños y Félix Bacik (Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris), con la creación de la obra *welcome to the feast* y diversos encuentros con los alumnos.

Dentro del Festival Ensems también ha participado en diversos proyectos de carácter pedagógico como *Pleasure Island*, cuyo diseño y dirección artística corría a cargo de Cristina Cubells. A partir del trabajo llevado a cabo con un ensemble de alumnos del Conservatorio Profesional de La vall d'Uixó se creó una propuesta sonora y escénica que

se pudo ver en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón y en Les Arts de Valencia.

Entre otros proyectos pedagógicos destacan Sonuari, con alumnos de percusión de grado profesional, o el proyecto Sonu-lab (que se encuentra en fase de desarrollo junto con sus compañeros Llum Martín y Bernat Cucarella y Neus Fontestad), con la intención de trabajar con alumnos de grado profesional y nuevas tecnologías.

PROYECTE SOXXI

Projecte SoXXI está formado por destacados profesionales del panorama artístico español del campo de la educación y diferentes orquestas nacionales, unidos por su interés por la creación, interpretación y la difusión de la música contemporánea para percusión. Con una trayectoria de 11 años y siendo el grupo residente del Festival Internacional SoXXI, ha participado en diversos festivales y proyectos con una actividad artística variada que abarca diferentes ámbitos de la música para percusión. Ha realizado monográficos dedicados a Steve Reich, Jesús Torres, Iannis Xenakis, José Manuel López, Maki Ishii, Louis Aguirre, Gerard Grisey y ha llevado a cabo estrenos absolutos de compositores como Sergio Blardony, Llorenç Barber, Javier Martínez, Jorge Sastre, Louis Aguirre, Stefano Scarani y Esther Pérez.

Los diferentes proyectos comprometidos con el arte actual y la necesidad de la fusión de las artes, han llevado a la formación a trabajar y colaborar con solistas internacionales como Jean Geoffroy, Cristian Dierstein, Philippe Spiesser, Pedro Carneiro, Juanjo Guillém, Nuno Aroso o Miquel Bernat, entre otros.

Además, Projecte SoXXI ha colaborado con formaciones diversas como las compañías de danza "Dansa Dum", el Aula de Danza Contemporánea del CSMV, el Grupo Vocal Musicant, el Cor Ciutat de Xàtiva, JONDE, Neopercusión, o SAFA Ensemble de Percusiones de México.

Por otra parte realiza una importante tarea pedagógica de divulgación y difusión de la música y las artes actuales a través del diseño y presentación de distintos proyectos colaborativos interdisciplinarios, intercentros, interetapas e inclusivos junto al proyecto Enclau d'Art.

Projecte SoXXI ha participado en diferentes festivales como el Festival Internacional SoXXI, Festival Konect@rte de Madrid, Festival d'Estiu de Montesa, Semana Internacional de Música de Cambra Montserrat, Festival Asonancias de Alicante, Concerts a Mitja Nit de Xàtiva, Festival Internacional "Àgora Actual Percussió" de Xàbia, Festival Joven de Badajoz, estreno en Madrid de la Inuik Suite de J.L. Adams, junto a la JONDE y Neopercusión en el Centro de arte Reina Sofía, Maratón Cage12 del Centro Galileo de Madrid, Día de la Música del Auditorio Nacional de Música, Ciclo de Música Actual del Museo Vostell-Malpartida dentro del CNDM, Festival de Verano de Plasencia, Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Ciclo de Música de Cámara de la OEX y el Festival After Cage de Pamplona, entre otros.

Actualmente, Proyecte SoXXI prepara el que será su primer trabajo discográfico con la grabación de diferentes piezas para percusión del compositor cubano residente en Dinamarca Louis Aguirre. Un doble CD conformado por música de nueva creación destinadas y dedicadas a Proyecte SoXXI, con varias agrupaciones instrumentales de cámara de percusión y junto con otros instrumentos, como el saxofón o la flauta.

NEOPERCUSIÓN

Es un grupo radical militante de la música de vanguardia y creador de innovadores experiencias musicales, sonoras y transmediales, en las que integra de manera regular recursos como las nuevas tecnologías, el vídeo, nuevos formatos escénicos y una gran variedad de géneros: música contemporánea, intuitiva, performance, teatro musical contemporáneo, clásica, ópera, improvisación libre, étnica, electrónica experimental, fusión, jazz, cine y música en vivo, etc. Conscientes de que "somos lo que tocamos" [Juanjo Guillem dixit], NEOPERCUSIÓN lleva 25 años fomentando y difundiendo la expresión del presente a través de los sonidos y el pensamiento musical contemporáneos.

NEOPERCUSIÓN colabora de manera habitual con algunos/as de los más importantes solistas y grupos españoles y extranjeros: Cuarteto Ardití, Markus Stockhausen, Sigma Project, Iñaki Alberdi, Asier Polo, Amores Grup de Percussió, Celia Alcedo, Tambuco, Antonio Serrano, Andreas Pritwitz, Karolina Leedo, Roy Mercure, Especulum, Jaime del Val, Xelo Giner, Versus 8, Pilar Fontalba, Ricardo Descalzo, Ensemble d'Arts, Manuel Blanco, Ensemble Reflexion K, etc.

Desde sus inicios NEOPERCUSIÓN mantiene un importante compromiso con la difusión y estímulo de la música de nuestro tiempo, encargando y estrenando decenas de piezas de algunos de los autores más importantes de la actualidad, así como de jóvenes compositores/as. NEOPERCUSIÓN mantiene una política de encargos y programación aplicando el criterio de paridad de género, lo que ha producido que en la actualidad sea el grupo español que más encarga e interpreta a compositoras.

Por medio de la colaboración con otros intérpretes, compositores, creadores y artistas de otras disciplinas, el uso de las nuevas tecnologías, la experimentación con nuevos medios sonoros y visuales, así como innovadores formatos escénicos, NEOPERCUSIÓN ha logrado dar forma a propuestas escénicas innovadoras que le han situado a la cabeza de la vanguardia musical española.

NEOPERCUSIÓN es desde 2008 grupo residente del Distrito de Chamberí-Ayuntamiento de Madrid, donde organiza tres festivales dedicados a la música y al arte más innovadores: KONEKT@rte Sonoro, Ritmo Vital, y desde 2018 el Festival Madrid aCTUAL.

Dirección artística y ejecutiva: Juanjo Guillem - Rafa Gálvez

Producción y nuevos medios: Nerea Vera

Enlaces de interés

Interpretación de Pléyades a cargo de Neopercusión

Enlace al vídeo:

<https://youtu.be/AB7OrsvRXOM>

Documental Orient-occident y música de cine para cinta de 2 pistas y 4 altavoces (1960) realizado por Enrico Fulchignoni con música de Iannis Xenakis y Pierre Henry.

Enlace al vídeo:

https://youtu.be/7siM9_9GSil

Intérpretes: NEOPERCUSSION con la colaboración de Projecte SoXXI

Instrumentación: Instrumentos de percusión, y electrónica

Duración concierto: 1 hora 15min. aproximadamente.

Personal auxiliar necesario: carga-descarga, técnico iluminación, técnico sonido

Iluminación: sí, a determinar según espacio escénico

Sonido:si. Reproducción de audio

La necesidad del audio viene determinada por la acústica de la sala o recinto del concierto. Si la acústica lo requiriera y hubiera necesidad de amplificación consultar con producción de NEOPERCUSSION

Vídeo: si, reproductor

Dimensiones y características de escenario: 8m X 5m. (Recomendado) Colocación especial de músicos y público.

Acceso descarga instrumental en escenario.

Montaje: El mismo día del concierto por la mañana