

«neSg - COMA21»

nuevo ensemble de Segovia

19.00h | 1 diciembre 2021 | CC Nicolás Salmerón (Madrid)

Elena de Santos, *piano*

Ana Isabel Gómez, *flauta*

Dianis Cata, *clarinete*

Sergio Sánchez Martín, *Clarinete Bajo* ⁽⁺²⁾

Pablo Castaño, *saxofones soprano, alto y barítono*

Eugenio Uñón, *percusión*

Chema G^a Portela, *clarinete* ⁽⁺¹⁾ y *dirección musical*

Flores Chaviano, *dirección artística*

Programa

Sebastián Sánchez Cañas (1944) ... Diferencias 3 (2019)*¹

Para neSg

- I. Introducción y Tema
- II. Diferencia II, *Allemanda*
- III. Diferencia V, *Minué*
- VI. Diferencia VI, *Siciliana*
- VII. Diferencia VII, *Giga* y Tema Final

Magaly Ruiz (1941) ... De guajira a zapateo (2021) *¹

Para neSg

Daniel Casado (1962) ... Bestiario Imaginario de siglo XXI (2016)

Para piano solo

- I. Asirenas
- II. Asirenas Mutantes

Pedro Gómez (1982) ... Mitosis (2014) *²

Para piano solo

José Susi (1945) ... Fantasía Weberiana Op.82 (2012) *²

Para clarinete⁺¹ y piano

Jorge Castro (1982) ... Quimeras en la línea invisible del tiempo (2021) *¹

Para neSg y clarinete bajo⁺²

Mario Carro (1979) ... Luz (2021) *³

Para neSg

*¹ Estreno absoluto. Obra dedicada al neSg.

*² Estreno absoluto.

*³ Obra dedicada y estrenada por el neSg.

Notas al programa

“Diferencias” (2019) *1 | Sebastián Sánchez Cañas (Murcia, 1944)

Para flauta, clarinete, saxofón alto, vibráfono y piano.

Las *Diferencias 3*, se compone de diez piezas breves, todas ellas toman como *elemento principal* para su composición, la melodía de los cuatro últimos compases de las *Diferencias Op. 1*, y como *elemento complementario*, la *Canción de cuna* del folclore de **Murcia**.

Las piezas se elaboran de diferentes *formas*, unas toman estructuras de las piezas que aparecen en las *suites* antiguas, otras son Fantasías, también se encuentran danzas del folclore de España y entre ellas una fuga. De las piezas que constituyen las *Diferencias 3*, hoy se van a interpretar: **Introducción y Tema**; Diferencia II **Allemanda**; Diferencia V **Minué**; Diferencia VI **Siciliana**; Diferencia VII **Giga**; **Tema** (FINAL).

“De Guajira a Zapateo” (2021) *1 | Magaly Ruiz (Santa Clara, 1941)

Para flauta, clarinete, saxofón soprano, vibráfono y percusión y piano.

Dedicada al Nuevo Ensemble Segovia. La obra es una recreación de la música campesina cubana, y ha sido concebida en el formato de Tema con 5 variaciones. Tras la Introducción, en el Tema se anuncia el aire lírico y cantable de la Guajira que se acelera para dar paso al Zapateo, más rápido y rítmico. Se utiliza la Armonía Contemporánea, principalmente en el Piano, acompañando y subrayando estos géneros musicales. Está inspirada en las vivencias y aventuras de la niñez de la Compositora en los campos de Cuba, donde escuchaba las tonadas románticas acompañadas por el Tres o la Guitarra en las fiestas campesinas o Guateques, y se bailaba el Zapateo, así como géneros de la música Afro-Cubana.

“Bestiario Imaginario del Siglo XXI” (2016) | Daniel Casado (Madrid, 1962)

Para Piano.

Estas dos piezas son las primeras de un ciclo inspirado en un trabajo pictórico titulado *Bestiario Imaginario del siglo XXI* del artista plástico Jenaro Argente. Se trata, por tanto, de una traslación a sonidos de las distintas sugerencias estéticas y narrativas que me ha provocado la contemplación de dicho trabajo. Este *Bestiario* ilustrado traslada a nuestra época la gran tradición medieval, sin embargo, no trata de plasmar moralidad alguna, sino que capta un “simbolismo imaginario” para el simple deleite de nuestra fantasía actual.

De esta forma, la *Asirena, con rostro de niño y cabeza de pez* “es de carácter dulce, extremadamente tímida...”, sin embargo, la cita musical directa de la canción francesa *Aloutte, gentil Aloutte*, le da un significado sarcástico sobre la aparente inocencia de los niños (*Aloutte* yo te desplumaré, dice su letra). La segunda pieza, *Asirenas mutantes*, describe su metamorfosis en los Cuatro Elementos de la Naturaleza. En este orden: *Ars mutandi* agua, tierra, aire y fuego.

Ambas piezas están dedicadas a mi amigo Jenaro Argente, “cocinero de utopías”.

“Mitosis” (2014) *2 | Pedro Gómez (Murcia, 1982)

Para Piano.

La mitosis es el proceso de división de una célula, donde, previa duplicación del material genético, cada célula hija recibe una dotación completa de cromosomas. Esta idea es el germen de la obra, en la que el registro máximo del piano se va dividiendo progresivamente en mitades, dando como resultado nuevas capas sonoras cada una con su personalidad diferenciada. Conforme avanza el tiempo, estas nuevas células musicales se recombinan para crear un nuevo organismo vivo y autónomo.

“Fantasía Weberiana Op.82 (2012) *2 | José Susi (Jaén, 1945)

Para Clarinete y piano.

Obra extraída de la Sonata Weberiana (op 76) -agosto 2009, enero 2010-, podríamos decir que es una Reducción de esta con las Cadencias y Temas completos, aunque sin reexposición, con la finalidad de que se pueda interpretar más comprimida y sin perder su esencia. *La Versión Original de la Fantasía es para Clarinete, Piano y Cuerda y está fechada en diciembre de 2011*

Tanto la Fantasía como la Sonata están compuestas a partir del Motivo principal del Concierto Nº 1 en Fa menor (op 73) para Clarinete y Orquesta de Carl Mª von Weber -4 compases-, un Concierto al que le tengo un gran respeto y mucho cariño porque además de ser un Concierto de Referencia para los Clarinetistas, oposité con él hace años a la Banda Sinfónica del CNP, en la que posteriormente volví a opositar (*esta vez a la Plaza de Director*) y en la que realicé mi actividad profesional “clásica” como Clarinetista y como Director.

Comienza con el Tema Principal en el piano en tremolado -*Andante Moderato*- contestado por pequeñas células en el Clarinete y entre ellos van conformando un Diálogo a modo de Introducción. Allegro -*muy rítmico*- con las mismas células hasta llegar a la Cadencia, 16 compases rítmicos en el Piano a modo de reexposición y pasa al nuevo Tiempo con blancas en el Clarinete contestado por acordes también en blancas del Piano. Paralelismos, movimientos contrarios, contestaciones... para desembocar en el último tiempo: Andante Moderato 6/8. Primer Tema en paralelo con el Piano, puente a cargo del Piano solo, reexposición y Coda Final

Respecto a la forma de la obra, como se puede observar, conserva toda la “forma tradicional” de una Sonata clásica, ya que considero muy difícil componer de una forma amorfa, pues si todo ser, persona o cosa tiene una forma definida sea cual sea, la música -*según mi humilde criterio*- también debe tenerla.

Después de esta breve Sinopsis de la Fantasía Weberiana, solo queda escucharla, y el público oyente, -*que creo es a quien debe ir dirigida toda manifestación artística*-, tiene la última palabra.

“Quimeras en la línea invisible del tiempo” (2021) *1 | Jorge Castro (Madrid, 1982)

Para flauta, clarinete, clarinete bajo, saxofones soprano, alto y barítono, vibráfono y percusión y piano.

"Quimeras en la línea invisible del tiempo" es una obra compuesta para flauta, clarinete, clarinete bajo, saxofón, percusión y piano; dedicada al Nuevo Ensemble de Segovia.

No soy partidario de explicar la música, salvo que sea un análisis pormenorizado, lo cual excede el propósito de este texto. Creo más conveniente explicar brevemente mis inquietudes y los rasgos estéticos de mi obra. Como en todos mis trabajos, en esta pieza intento buscar la expresividad; este punto es para mí algo fundamental. Opino que la música no debe ser solamente un ejercicio intelectual, sino que debe también provocar emociones.

Primero de todo, cuando compongo, intento que el resultado me satisfaga, tanto intelectual como emocionalmente, y creo que debe haber un equilibrio entre razón e intuición; entre objetividad y subjetividad. La subjetividad es un punto fundamental (siempre bajo mi humilde opinión) que todo creador debe utilizar, o al menos, no dar de lado completamente. No ansío un sistema que me lleve a una especie de perfección ideal de la música, es más, opino que la perfección no existe; ni en la naturaleza, ni en el arte.

Me ha pasado infinidad de veces que, observando una obra de arte aparentemente “perfecta” tanto en su razonamiento como en la técnica, no ha conseguido remover absolutamente nada dentro de mí. Por ese motivo no me interesa lo más mínimo el arte conceptual, ya que como dije al principio de este texto, no soy partidario de explicar una pieza musical, ni creo que se deba explicar el arte. Mi objetivo a la hora de componer (lo mismo que cuando escribo poesía o canto) es en primer lugar hacer algo que me hubiera gustado escuchar (o leer) si no fuera un trabajo mío, y, en segundo lugar, intentar transmitir algo al oyente y cómo no, al músico que interpreta y defiende mi obra, sin dejar de lado el aspecto lúdico de la misma, ya que supongo que todos nos hemos iniciado en la música “jugando”, y en ciertos aspectos no debemos de dejar de hacerlo. Además, creo que debemos ser conscientes de la riqueza de la música de nueva creación, ya que nunca ha habido tanta variedad ni tantas estéticas como hay actualmente, y ninguna es más válida que otra, ya que dependerá, una vez más incido en este término, de nuestra legítima subjetividad. Sin más, espero que disfruten de la música.

“Luz” (2021) *3 | Mario Carro (Madrid, 1979)

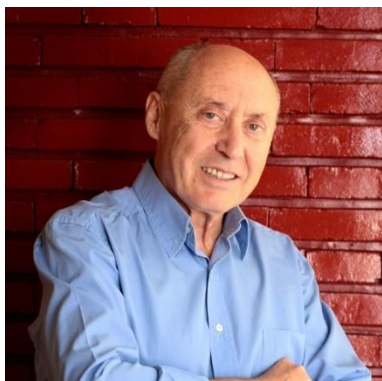
Para flauta, clarinete, saxofón alto, vibráfono y piano.

La profunda y atemporal poesía de Antonio Machado sirve de punto de partida para esta obra de marcada forma tripartita que tiene una duración de aproximadamente 10 minutos.

[... ¿Será tu corazón un harpa al viento/ que tañe el viento?]
[...sopla el odio y suena/tu corazón; sopla tu corazón y vibra..."]

Estas sugerentes y luminosas imágenes impregnan una partitura llena de ritmo, intensidad y claridad armónica en la que la música surge siempre de un piano con un fuerte papel protagonista y vuelve a él coloreado por el aire de los vientos y la resonancia del vibráfono.

Biografías

Sebastián Sánchez Cañas (Murcia, 1944)

Sus estudios musicales los realizó en el RCSMM y, paralelamente, con R. Dorado Xaneiro.

Fue becado en varias ocasiones para asistir a cursos de pedagogía y composición en España y el extranjero, en uno de ellos estrena su obra *Diferencias*, elogiada entre otros por A. Ginastera, con el que a partir de ahí entabla una afectuosa amistad.

Sus obras han sido interpretadas tanto en Europa como en América Latina y editadas por EMEC, Mundimúsica y Música Mundana, y grabadas por RNE y TVE, y en CDs por Dial Discos, Generalitat Valenciana, EMEC, Hacer Media y Stein Records.

Entre sus publicaciones se encuentra “Complemento al tratado de Armonía “de A. Schoenberg y “Cuatro Volúmenes para principiantes” para Violín y Cello. En su evolución como compositor, podemos encontrar desde estéticas creadas por él mismo, hasta todas las tendencias aparecidas en el siglo XX, a excepción de la música electrónica.

Hasta su jubilación fue profesor de Fundamentos de Composición en el Centro Integrado de Enseñanzas de Música (CIEM) “F. Moreno Torroba” Madrid.

Magaly Ruiz (Santa Clara, 1945)

En 1981 recibió el título en composición musical en el *Instituto Superior de Arte de La Habana*, (título que tiene homologado al título de España de Profesora de Nivel Superior de: Armonía, Contrapunto, Composición y Análisis Musical). Ha estudiado con los profesores Harold Gramatges, José Ardévol, Félix Guerrero, Cesar Pérez Sentenat, Juan Elósegui, Alfredo Diez Nieto, Dolores Torres y Roberto Valera.

Varias de sus obras están incluidas en los planes de estudio del Conservatorio Amadeo Roldán, así como en las del Instituto Superior de Arte de La Habana y del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona.

Sus composiciones han sido interpretadas en numerosos festivales internacionales tales como: Festival Internacional de Música Contemporánea de La Habana, el Festival Internacional Boleros de Oro, el Festival Internacional Sonidos de América celebrado en el Carnegie Hall¹ de Nueva York, el Festival Internacional Donne in Musica en Fiuggi, Italia, el Festival Internacional Mujeres en el Arte, Comuarte,² tanto en México como en España.

Entre las distinciones que ha recibido cabe mencionar Medalla por la Educación Cubana; Medalla al Mérito Pedagógico; Medalla José Tey; Distinción Especial del Ministro de Educación Superior; Premio a la Totalidad de la Obra Musical Creada de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba³, Distinción por la Cultura Nacional Cubana.

Su currículo aparece publicado en diccionarios tan prestigiosos como «The New Grove Dictionary of Music and Musicians»⁴ y el «Diccionario Iberoamericano de la Música».

Daniel casado (Madrid, 1962)

Autodidacta vocacional, completa sus estudios musicales superiores de Guitarra, Composición y grado Profesional de Flauta de Pico en el RCSM de su ciudad.

Como compositor ha escrito obras para destacados solistas y formaciones prestigiosas en el ámbito nacional e internacional. Pertenece a la AMCC desde el año 2000, formando parte de su directiva entre 2004 y 2008. Sus últimas creaciones están dedicadas a intérpretes con los que ha iniciado una relación artística muy estimulante, principalmente José Antonio García Fuentes, o sus hijos Clara y Diego Casado.

Jorge Castro (Madrid, 1982)

Compositor de Música de Concierto y Medios Audiovisuales, Orquestador, arreglista y miembro de la Asociación madrileña de Compositores (AMCC).

Ha estudiado con Luis de Pablo, Teresa Catalán, Manuel Seco de Arpe, Enrique Igoa, Alicia Díaz y Alejandro Moreno entre otros. Ha asistido a cursos de perfeccionamiento con maestros de la talla de Leonardo Balada o Roberto Sierra y ha recibido consejos de Joan Quinjoan.

Es máster en Composición para Medios Audiovisuales (Katarina Gurska) y Titulado Superior en Composición (RCSMM).

Ha recibido encargos por parte de entidades como el “Festival Internacional de Guitarra de Ponferrada”, ha participado en proyectos como “Buscando a Platero” para la junta de Castilla y León y ha colaborado como orquestador con la Escuela Superior de Canto. También ha compuesto música para la obra de teatro “La boda entre dos maridos” de Lope de Vega (colaboración con la RESAD) y la banda sonora de cortos y documentales.

Como cantautor, dispone de 3 discos (editados y distribuidos por la discográfica Picap) y cuenta con las colaboraciones entre otros de L.E. Aute y Cristina del Valle.

Como poeta ha publicado un libro de poemas llamado Alpheratz (2015) editado por “Poesía eres tú” y ha participado junto a otros poetas en la antología llamada “Poemarte, el reto de Calíope” (2016) y “Cantos para el viento” (2017). En 2018 publicará su nuevo poemario “Poemas de fuego y escarcha”.

Pedro Gómez (Murcia, 1982)

Es un compositor e ingeniero formado en el *Real Conservatorio Superior de Música de Madrid*.

Su música ha sido estrenada en ciudades como Madrid, Valencia, Pamplona, Londres o New York. Actualmente su trabajo se focaliza en el uso de modelos físico-matemáticos para la creación, estructuración y evolución del material sonoro, teniendo como punto de referencia la reflexión constante sobre el proceso de escucha y el papel de la memoria en el mismo.

Esta sinergia entre música y ciencia ha dado pie a la participación en varias conferencias interdisciplinares en el *Museo Arqueológico Nacional*, la *Universidad Autónoma de Madrid*, el *Real Conservatorio Superior de Música de Madrid*, la *Universidad de Navarra* (Pamplona), *Musikene* (San Sebastián) y el *Royal College of Music* (Londres).

Actualmente es profesor de Análisis, Armonía y Contrapunto en el Máster Universitario de Dirección de Orquesta de la *Universidad Alfonso X “El Sabio”*, en Madrid.

José Susi (Jaén, 1945)

José Susi López (compositor procedente de la Música Comercial y de Jazz), comienza sus estudios musicales con su padre -en aquel tiempo clarinetista de la Banda Municipal de Jaén- y con D. José Sapena Matarredona, director de esta. Muy joven se traslada a Madrid y viaja por diferentes países, especializándose en la interpretación de Música de Jazz con el Saxo Tenor, Saxo Soprano y Flauta. Más tarde decide profundizar en la “Gran Música” y cursa los Estudios Oficiales de Clarinete, Flauta, Contrapunto, Fuga, Composición y Dirección de Orquesta en el RCSMM.

En 1974, oposita como Clarinetista a la Banda Sinfónica del CNP (Ministerio del Interior) y en 1994 oposita a la plaza de director de la mencionada Banda, puesto que ocupa hasta 2010.

Durante esta época gana en 1992 – 1994 – 1997 y 2003 el “Premio Maestro Villa de Composición Musical” para Banda Sinfónica, perteneciente a los “Premios Villa de Madrid del Excmo. Ayuntamiento de Madrid”, siendo el único compositor que lo ha conseguido, en cuatro ocasiones. Así mismo, en 2002, gana el Premio de Composición Musical “Virgen de la Almudena” para Orquesta Sinfónica.

En 2004, por Encargo del el Excmo. Ayuntamiento de Valencia compone el Poema Sinfónico “Epopeyas Valencianas” (Op. 62), Obra Obligada para el “Certamen Internacional de Bandas de Música – Valencia 2004” -SECCIÓN DE HONOR-. En 2004/2005 es incluido en el “Libro de Oro de La Música en España” como Ganador del Premio de Composición Musical “Virgen de la Almudena” 2002 para Orquesta Sinfónica y como Ganador del “Premio Maestro Villa de Composición Musical” 2003 para Banda Sinfónica.

En 2010, le es Otorgada la Cruz con Distintivo Blanco de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil por sus Méritos obtenidos al dirigir en diversas actuaciones a la Banda Sinfónica del mencionado Cuerpo, y es distinguido con la Concesión de la Insignia de Oro de la Fundación “Miguel Ángel Colmenero”

En 2011, le es Otorgada la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo del CNP por sus Méritos obtenidos al frente la Banda Sinfónica del mencionado Cuerpo. En 2014, su Obra “Andalucía” (Suite Nº 2) (op 74) es elegida como Obra Obligada -SECCIÓN PRIMERA-, en el “Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia 2014”. En 2015, es homenajeado por sus compañeros de la AMCC y por la SGAE con un Concierto Monográfico con motivo de su 70 Aniversario.

En 2016, por Encargo del VIIIº Concurso Internacional de Clarinete “Julián Menéndez” compone la Obra para Clarinete Solo “Menen-Sanz” (op 97) “Fantasía en Memoria de Don Julián Menéndez”. En 2020 es Galardonado con “Premio BANDmusic 2020” concedido por el Ayuntamiento de Chauchina (Granada) y la Diputación de Granada – Granada Es Cultura – en la Modalidad de Compositor y Director.

A partir de 2016, su Obra completa -Obras, Sinopsis, Programas de Estrenos, y toda la Documentación aneja-, se encuentra a disposición de cualquier persona interesada en la BNE (Biblioteca Nacional de España).

Ha impartido numerosos Cursos de Dirección y de Composición y es solicitado con frecuencia como Miembro de Jurado para Certámenes de Bandas, así como para Concursos de Composición.

A la fecha de hoy cuenta en su Catálogo con más de un centenar de Obras para diversas y variadas plantillas

Mario Carro (Madrid, 1979)

www.mariocarro.com

Es un compositor español que está desarrollando una brillante carrera al margen de la presión que marcan los tópicos de la música contemporánea. Las herramientas imprescindibles con las que cristaliza su música son una gran transparencia armónica, una exquisita paleta tímbrica y una completa simbiosis entre elementos de la tradición y de la vanguardia, todos ellos al servicio de una búsqueda constante de la belleza.

Entre sus fuentes habituales de inspiración están la literatura, la pintura o la contemplación de la naturaleza, pero siempre sin olvidar que su principal motivación al escribir es el propio proceso vital y la toma de consciencia de este. Además, sus obras se caracterizan por una perfecta e idiomática escritura que les acerca a los intérpretes, los cuáles a su vez, y siguiendo la fina cadena de la complicidad, consiguen acercar su música al público.

Su obra está siendo difundida cada vez con mayor frecuencia en salas de concierto y festivales de países de Europa y América. Ha recibido premios como ALEA III Boston University, Premio del Colegio de España en París o el Premio Internacional de Composición Universidad de Zaragoza. Recientemente le ha sido otorgada la prestigiosa Beca Leonardo a Creadores Culturales de la Fundación BBVA.

Nuevo Ensemble de Segovia (neSg)

Con una consolidada trayectoria de cerca de treinta años de recorrido, y de veinte en su actual formato, el neSg ha realizado más de un centenar de estrenos de obras de los más representativos autores españoles e iberoamericanos actuales. Participa activamente en la vida musical contemporánea a través de diversos conciertos y festivales anuales en España; destacan, además, sus actuaciones en Miami, Nueva York y La Habana.

En 2014 graba un disco de compositoras españolas: “Mujeres que dan la nota”.

Es grupo residente del Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid (COMA), de las Jornadas de Música Contemporánea de Segovia y de la Escuela Universitaria de Artes TAI (Madrid).

El compromiso con la música de nuestro tiempo se hace visible en la calidad de su trabajo y la fuerza de sus interpretaciones en directo, lo que le ha generado críticas muy favorables de los propios compositores y del público. El nuevo ensemble de Segovia es en la actualidad un claro referente en el panorama de la música actual española.

El neSg, con la participación de la experimentada batuta de su fundador y director artístico, Flores Chaviano, está compuesto por Elena de Santos (piano), Ana Isabel Gómez (flautas), Chema G^a Portela (clarinete, clarinete bajo y dirección), Dianis Cata (clarinete y clarinete bajo), Pablo Castaño (saxofones) y Eugenio Uñón (percusión). Asimismo, todos ellos compaginan su labor interpretativa con la docente, lo que muestra su compromiso e implicación activa con la enseñanza musical.

