

PROXIMOS CONCIERTOS

Sábado 19
octubre
2024

TEMPORADA
2024/2025

Jueves 7 (exterior del C3A) y **viernes 8** (Caja Negra)
noviembre 2024 / 20:30h
Los compromisos de la vanguardia.
Persépolis, de Iannis Xenakis
Ángel Arranz, proyección de sonido; Juan López
López, vídeo.

Viernes 22 noviembre 2024 / 20:30h
Bailar sobre las raíces. Oro Negro,
de Poliana Lima
Poliana Lima, coreografía y danza.

Jueves 19 diciembre 2024 / 20:30h
Tradición y actualidad de la música
contemporánea. Una visita desde
(o hacia) Japón
Ryoko Aoki, voz noh; Aldo Mata,
violonchelo; Ángel Arranz,
electrónica. Obras de
Annachiara Gedda, Zuriñe
Gerenabarrena, Wang
Lu y Kaija Saariaho.

Entre composición e improvisación, entre oralidad y escritura

A partir de
Naturale, de
Luciano
Berio

*Meditaciones
en torno a
lo foráneo*

EX
PLO
RATO
RIO
C3A

EX
PLO
RATO
RIO
C3A

*Meditaciones
en torno a
lo foráneo*

Junta
de Andalucía

Consejería de
Cultura y Deporte

Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo

foro cultural de austria

CAJA
NEGRA

Un ciclo comisariado
por **Bruno Dozza** y
Miguel Álvarez-Fernández

Entre composición e improvisación, entre oralidad y escritura

A partir de *Naturale*,
de Luciano Berio

Naturale (sobre melodías sicilianas),
para viola sola, percusión y voz
grabada, de Luciano Berio *Music
for two Singers*, de Montserrat
Palacios e improvisaciones.

Montserrat Palacios,
voces y máquina de coser

Beñat Achiary,
voces y percusiones de bambú

Zahir Ensemble
Aglaya González, viola
Antonio Moreno, percusiones

La primera cita programada por el Exploratorio incorpora —ya desde su planteamiento mismo— toda una declaración de principios. O, por lo menos, una duda, que intenta cuestionar de manera reiterada y profunda la separación (e, incluso, oposición) entre los conceptos de “composición” e “improvisación”.

Ello se plantea, en primer lugar, mediante un programa que parte de una pieza completamente codificada —al menos en principio— a través de una

partitura perfectamente convencional: *Naturale*, escrita en 1985 por Luciano Berio (1925-2003) para viola (aquí interpretada por Aglaya González), percusión (que aquí corre a cargo de Antonio Moreno) y la voz pregrabada de un cantante popular siciliano (capturada mediante el magnetófono por el propio Berio durante una estancia en Palermo). Tal y como apuntaban las notas al programa del estreno de la obra, ésta “(...) se nutre del contraste entre una transcripción altamente refinada de canciones populares y la voz cruda y natural de un cantante folclórico”.

Esa posición fronteriza entre lo oral y lo escrito —o entre lo (más o menos) espontáneo y lo (más o menos) prefijado— continúa atravesando el concierto, pues a continuación escucharemos a la artista sonora, vocalista y etnomusicóloga mexicana Montserrat Palacios presentando *Music for Two Singers*, una obra para voz, máquina de coser y vídeo que la autora ha interpretado en muy diversos lugares desde su estreno en el Teatro de la Abadía de Madrid, pero que en cada concierto incorpora cambios, que adaptan la pieza al contexto donde se ofrece al público.

Esta pieza de Palacios evoca un espacio muy concreto de su infancia mexicana, la sala en la que diferentes mujeres de la familia “simplemente” se reunían a coser... y a cantar. Entrecorramos la palabra “simplemente” porque, al igual que cuando se habla, precisamente, de “coser y cantar”, quizá se esté olvidando la dificultad que esas acciones pueden aparejar. Igual, por supuesto, que demasiado a menudo se olvida la labor de esas mujeres —de todas las mujeres, en realidad— que realizan trabajos no invisibles, sino más bien invisibilizados. Sobre todo ello se cantaba (y se sufría, y se reía...) en esas reuniones femeninas, dentro de aquellos espacios ajenos a otras preocupaciones (también era el lugar, nos cuenta Palacios, en el que se transmitían muchos otros saberes, a menudo de carácter íntimo, y desde luego igualmente eliminados de los currículos escolares y de cualesquiera otros espacios “institucionalizados”). Montserrat Palacios nos invita, en *Music for Two Singers*, a penetrar por unos minutos en ese espacio, que es también el de la memoria de un lugar y un tiempo lejanos en su biografía, pero muy cercanos —para todos nosotros— desde otras perspectivas.

El cuarto protagonista de este primer concierto del Exploratorio es Beñat Achiary, que podría ser descrito mediante términos tan diferentes como “juglar” o “cantautor”, pero que también fue, durante varias décadas, profesor de músicas tradicionales del Conservatorio Nacional de Bayona (una institución, por cierto, en la que el percusionista Antonio Moreno realizó estudios de posgrado antes de convertirse en catedrático de esa especialidad en el Conservatorio Superior de Sevilla, donde también enseña Aglaya González —los difusos espacios entre lo académico y lo que queda fuera de sus rígidos contornos también serán objeto de reflexión, análisis y crítica por parte del Exploratorio, ya desde este primer encuentro—). Achiary nos invitará a recorrer, junto a su voz y los sonidos del bambú, algunos cantos tradicionales procedentes de diversos lugares que —como siempre ha sucedido en el folclore, por otra parte— cobrarán aquí nuevas formas, únicas e irrepetibles.

Si el carácter —más o menos— prefijado de una composición como *Naturale* se desdibuja con las sucesivas intervenciones —totalmente entregadas a la oralidad— de Palacios y de Achiary, el final de este primer encuentro —en el que se sucederán diversas improvisaciones en las que participarán, sucesiva o simultáneamente, los cuatro músicos (algunos de ellos no habrán coincidido hasta el mismo día del concierto)— nos confrontará con una propuesta literalmente inaudita, que quizá nos ofrezca una escucha todavía más abierta que las anteriores.

Montserrat Palacios, cantante y etnomusicóloga, dedicada a la investigación y práctica de las músicas de tradición oral, la música experimental, el arte sonoro, la performance y el trabajo textil. Especialista en técnicas extendidas de la voz, esto es, la ruptura con el canto en sentido tradicional, para hacer uso de texturas, timbres y registros vocales que

superan las cuatro octavas. Su trabajo vocal interrelaciona objetos cotidianos (máquinas de coser, teteras silbadoras, plumas, hilos, peceras, copas de cristal, etc.) con la voz, mediante composiciones propias basadas en técnicas de improvisación.

Con formación académica en canto lírico por la Escuela Superior de Música de Bellas Artes (México) y etnomusicología por la Facultad de Música de la UNAM (México), es Doctora *Cum Laude* por la *Liberis Artium Universitas* (2018) y Doctora *Cum Laude* en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Valladolid (2024).

Beñat Achiary ha crecido dentro de la tradición vasca, vivida como un lugar de renacimiento y de creación. Vive esta herencia como un camino hacia su propia libertad, como un espacio de la más alta poesía. Con este viático emprende la aventura de su vida en diálogo constante con los creadores más originales del País Vasco y del Mundo (en la aventura de la relación en el espacio de Todo el Mundo, como diría Edouard Glissant). Con más de sesenta discos, ha creado música para danza y teatro, dando lugar a numerosas obras poliartísticas que mezclan música, canto y danza como: “Oihana Auhenska” (“El lamento del Bosque”) del poeta Joxean Artze, para leñadores, flautas y percusiones, “Burdina” (“Hierro”), espectáculo cantado y bailado, inspirado por la llegada de familias andaluzas a las minas de hierro de Bilbao, “Lam Dyali”, nueve poemas de Aimé Césaire dedicados a África, con el gran griot Ablaye Cissoko, el bailarín congoleño Chrysogone Diangouaya, el poeta peul Souleymane Diamanka, el pianista Michel Queuille y el percusionista y cantante Julen Achiary, y “Poeta en Nueva York” de Federico García Lorca, en un espectáculo que une flamenco con las músicas afroamericanas, entre otras.

La violista **Aglaya González** es miembro fundador del AMÉI Quartett y colabora con agrupaciones como Ensemble Modern, Ensemble recherche, Taller Sonoro, Zahir Ensemble, Vertixe Sonora Ensemble y Klangforum Wien, entre otras. Toca viola d’amore y viola barroca en L’Espagna, La Madrilegna, Bachorchester Wiesbaden, Freiburger Bachorchester, Orquesta Barroca de Sevilla, Stagione Frankfurt o Le Concert Lorrain.

Aglaya González se forma en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, el Real Conservatorio de Música de Madrid, la Universidad de Indiana, la HfM Detmold, la HFMDK Frankfurt am Main y realiza su doctorado en la UAX. Desde 2018 combina su actividad artística con su labor pedagógica como Catedrática en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla. Imparte además cursos y conferencias en Mozarteum, UAX, Hong Kong Baptist University, The Royal Danish Academy of Music y numerosos conservatorios en España, y colabora como profesora en orquestas juveniles como la OJA, así como en proyectos sociales tales como Barrios Orquestados y la fundación AIM.

Antonio Moreno. Después de enseñar en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz (2000-2018), es Catedrático de Percusión en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla y Doctor (*Cum laude*) por la Universidad de Sevilla con su tesis “Las Percusiones del Flamenco: Modelos de interpretación y análisis musicológico”.

Actúa en los principales festivales del mundo (Francia, Canadá, México, Australia, Escocia, Japón, Hong Kong...) junto a los artistas Israel Galván, Fernando Terremoto, Leonor Leal, Rocío Márquez y Perrate. En 1999 crea el Proyecto Lorca junto al saxofonista Juan M. Jiménez, fomentando propuestas escénicas basadas en la investigación y experimentación. Propone la marimba de acompañamiento al cante, junto al cantaor Juan José Amador (2011). Es ganador del Premio Filón como “Mejor instrumentista de Flamenco”, en el LIV Concurso Internacional del Cante de las Minas. Ha estrenado obras de compositores de la talla de Alain Bancquart, Robert Pascal, Mauricio Sotelo, Daniel Sprintz, Bernd Asmus y Novel Samano, entre otros.