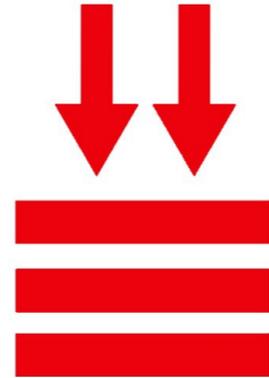
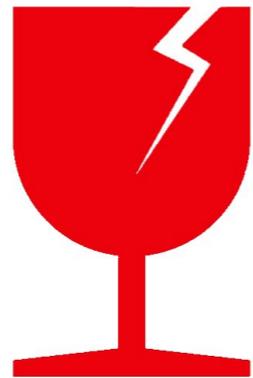

FRAGILE

PLEASE, LISTEN WITH CARE

SANTIAGO VILLAR

Todas las piezas de este programa de concierto tienen algo en común: los instrumentos que se requieren para cada una de ellas se podrían romper con tan solo dejarlos caer desde una altura de 20 centímetros sobre el suelo.

Cristal, cuarzo, cerámica y alabastro son los materiales que haré sonar durante este viaje a través del sonido de lo frágil.

Santiago Villar

DUST MODULE 4B: CRYSTAL - REBECCA SAUNDERS (2017/2018)

3'

WEISS / WEISSLICH 31E, MEMBRANES, RAIN - PETER ABLINGER

20'

DUST MODULE 4B: CRYSTAL AND SINE WAVES - REBECCA SAUNDERS

4'

ALABASTRE VII - RAMÓN HUMET

5'

GLASS LANDSCAPES - INÉS BADALO

9'

EIN STÜCK FÜR STÜCKE - DIRK ROTHBRUST

4'

SANTIAGO VILLAR

El percusionista español Santiago Villar (1998-) desarrolla una amplia actividad artística musical y audiovisual en torno a la creación contemporánea. Musicalmente se centra en el trabajo directo con compositores como Helmut Lachenmann, Daniel Ott, Simon Steen-Andersen, Jennifer Walshe, Unsuk Chin, Gitbi Kwon, Stylianos Dimou, Alberto Posadas o Thomas Meadowcroft, tanto en solitario como en conjunto. Algunos directores con los que ha trabajado son: Sir George Benjamin, Beat Furrer, Baldur Brönnimann, Matthias Hermann, Emilio Pomarico, Guy Feder, Peter Vale, Titus Engel, Carlos Miguel Prieto...

En 2020 cofundó dos ensembles contemporáneos activos en la escena contemporánea suiza y europea: el ICE 3 Ensemble, dedicado a la música experimental para percusión y medios, y el Ex-Sentia Ensemble, con el que busca ampliar el repertorio para trío de piano, saxofón y percusión a través de nuevos medios. También ha participado en otros ensembles contemporáneos de tamaño medio, como Studio Musikfabrik, Ensemble TMC, TACoS, CUME, Diagonal Ensemble o Ensemble Ibérico de Percusión.

Además de una amplia experiencia musical como intérprete, también tiene una sólida experiencia en la organización y producción de proyectos musicales en solitario y en conjunto. Como videógrafo, colabora con compositores, grupos de música de cámara y ensembles como Eventuell., Duo Naïa, Il Concerto Intempestivo, Clash Trio, Reconvert, Klanglab Ensemble, Basel Sinfonietta, con los que trabaja para producir producciones audiovisuales a través de Musician's Eye.

Actualmente es colaborador en Basel Sinfonietta y ha tocado en otros como Sinfonie Orchester Basel y OSCyL. Está activamente involucrado en la escena de la nueva música en festivales como Lucerne Festival, Duisburg Ruhrtriennale, Bochum Ruhrtriennale, Darmstadt Ferienkurse, Impuls Graz, Donaueschinger Musiktage, Attacca Festival, Mizmorim Festival, Jazz Festival Basel, Festival la Escucha Errante...

Santiago ha obtenido sus títulos profesional y de licenciatura en España y Polonia (Universidad de Música Fryderyk Chopin), con Premio a mejor expediente, matrícula de honor, el Premio de Estudios Profesionales (2016) y el Premio Fin de Carrera (2021). En 2022 fue galardonado con una mención honorífica en el Certamen Arte Joven (España). En 2023 recibe el segundo premio en el concurso de la Fundación BOG (Suiza) y es nominado al Premio de Música We:now (España). En 2024 recibió el Kiefer Hablitzel Göhner Musikpreis, el Premio Fritz Gerber del Lucerne Festival y el segundo premio en el Concurso de Música de Santa Cecilia (modalidad contemporánea).

En 2022 recibe el Máster en Interpretación con especialización en Diseño de Sonido en la Musik Akademie Basel de Christian Dierstein y Volker Böhm, respectivamente. En 2024 recibe el Máster en Pedagogía en la misma escuela.

DUST MODULE 4B: CRYSTAL

REBECCA SAUNDERS (2017/2018)

dust / dʌst / n.: Un polvo fino y seco de pequeñas partículas de desechos o tierra.

Una película de polvo es como una membrana, cubriendo o formando una capa sobre el cuerpo o el objeto, en el suelo, en superficies o transportada por el aire.

El polvo de la tierra es un lugar de sepultura.

El polvo dentro de una habitación está compuesto principalmente de piel muerta, un polvo de restos mortales.

"...no un sonido, solo el viejo aliento y las hojas girando y luego, de repente, este polvo, todo el lugar repentinamente lleno de polvo cuando abriste los ojos, de suelo a techo, nada, solo polvo

y no un sonido, solo ¿qué era? decía... vino y se fue en un instante, se fue en un instante."

That Time, Samuel Beckett

WEISS / WEISSLICH 31E, MEMBRANES, RAIN

PETER ABLINGER

En esta obra, el percusionista se convierte en el controlador de un proceso puramente físico: el goteo de agua de los trapos sobre tubos de vidrio. La aparente simplicidad inicial de la pieza da paso a una puerta hacia la complejidad textural, tímbrica y armónica.

El proceso de colgar debe completarse absolutamente en silencio. Los trapos de cocina deben sumergirse en el recipiente, aunque en realidad solo la mitad superior (que luego se sujetará con una pinza sobre un tubo de vidrio dado), de modo que se tarde un poco de tiempo en empaparse la mitad inferior del trapo, y así comenzará a gotear aproximadamente 20 segundos después de ser colgado, - y por lo tanto goteando al principio con un ligero acelerando (por ejemplo, alrededor de 100-140 gotas por minuto), seguido de un prolongado ritardando hasta el momento en que se baje un trapo dado. La cantidad de agua se puede ajustar antes de colgar mediante una presión suave y silenciosa de la parte mojada de un trapo contra la tabla de madera sobresaliente. Las pinzas deben colgarse antes de la actuación y, por lo tanto, marcar los puntos de colgado/goteo.

(Peter Ablinger)

DUST MODULE 4B: CRYSTAL AND SINE WAVES

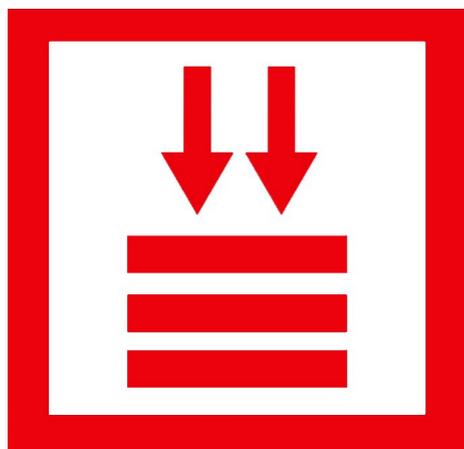
REBECCA SAUNDERS (2017/2018)

Dentro, retenido, no respirado,
Inframundo, no divulgado.
Aliento, vapor, fantasma,
susurro y polvo.
Ausente, silencioso, vacío
Nada más.
O bien, ni uno ni otro, único,
Unificado.

Rebecca Saunders

Esta es mi versión personal de 'Crystal', en la que exploro las posibilidades de lo que llamo modulación híbrida. Este es el resultado del choque entre las ondas producidas por un instrumento acústico (en este caso, un cuenco de cuarzo) y las provenientes de un altavoz. La mezcla de ambas crea un efecto acústico que hace que la fuente original del sonido se difumine, además de producir colisiones entre las alturas de ambas fuentes sonoras.

ALABASTRE VII

RAMÓN HUMET

El alabastro es un tipo de mineral con características musicales especialmente interesantes. Una propiedad muy valorada es que tiene una consistencia no muy dura. Con una sierra se puede cortar fácilmente y darle cualquier forma. Con una lija se puede lograr un afinamiento exacto. Esto hace posible construir un instrumento litófono con afinación microtonal de precisión.

Otra propiedad es la resonancia. La cola de sonido puede durar más de ocho segundos en placas más delgadas. La excepción radica en el hecho de que suele ser difícil obtener una buena resonancia en un litófono; el alabastro cortado adecuadamente es resonante, y este hecho lo convierte en un instrumento maravilloso.

Finalmente, el alabastro tiene una belleza de timbre que evoca el sonido frágil del cristal, sin convertirse en cristal, con un espectro sonoro que podría describirse como a medio camino entre la piedra resonante y el cuenco de cuarzo. Si se utiliza el mazo adecuado, el timbre que emite es muy particular, con una fragancia primitiva debido a su condición de litófono, pero al mismo tiempo con un gran refinamiento gracias a la propiedad de poder controlar la afinación con precisión.

La electrónica tiene tres funciones. Por un lado, realza el color cristalino del instrumento al potenciar los 3.º y 5.º armónicos del mismo. Por otro lado, sintetiza diferentes campanas y placas de alabastro virtuales suspendidas frente al percusionista, a modo de un instrumento metafísico que interactúa con el alabastro físico. Este instrumento se llama metaalabastro. Finalmente, ocho interludios electrónicos se intercalan entre los movimientos para mantener el continuo y dar al percusionista tiempo para preparar el conjunto del siguiente movimiento.

Alabastre VII propone una oscilación recurrente entre dos tempos y dos armonías basadas en los armónicos naturales. La proporción entre las dos armonías determina la misma proporción entre los dos tempos. La estabilidad inicial, con una oscilación tranquila entre los dos campos armónicos, se transforma gradualmente en un proceso inestable que conduce a una catástrofe final. Alabastre VII es el último movimiento de una obra de gran formato que incorpora diferentes tipos de placas y cuencos de alabastro y electrónica.

88

Pc. *mf* *edge* *center*

El. *f* *3* *ff* *pp subito* *f* *pp sub*

Track 128

91

$4\text{♩} = \text{♩} (\text{♩} = 88)$ $\text{♩} = \text{♩}_4 (\text{♩} = 110)$

Pc. *pp* *4:5* *mf* *pp* *4:5*

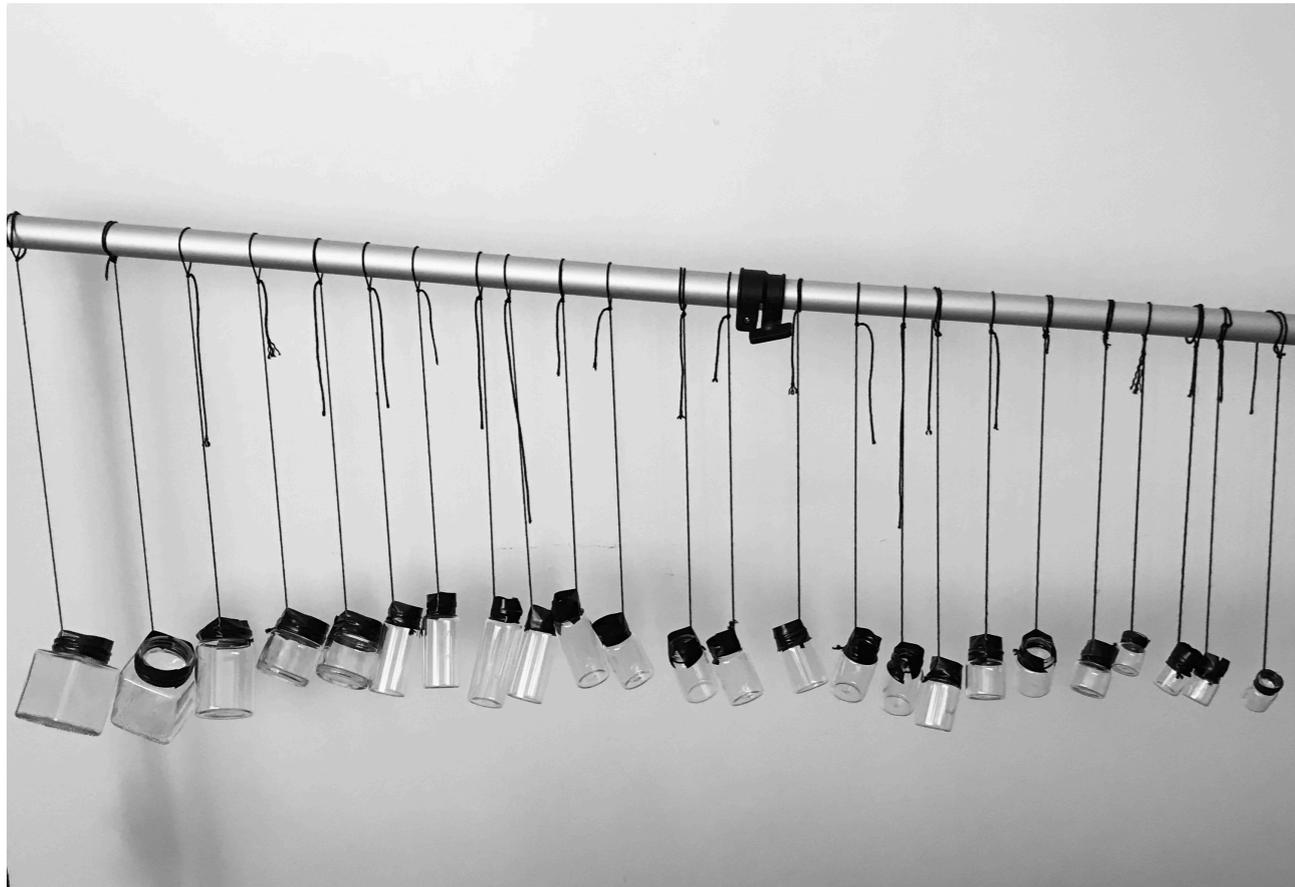
El. *pp sempre* *f* *6* *ff* *pp sempre*

GLASS LANDSCAPES

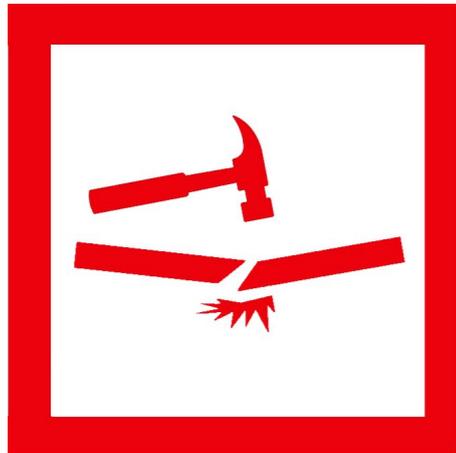
INÉS BADALO

La pieza explora las posibilidades sonoras del cristal en varias formas. Además, a través del uso de objetos hechos de este material, Inés da nueva vida y significado a elementos mundanos de la vida cotidiana. Todos estos sonidos encuentran un espacio común gracias a la amplificación, haciendo que el público se sienta rodeado por el delicado sonido del cristal.

Inés Badalo (1989, Olivenza) es una guitarrista y compositora español-portuguesa. Badalo ha recibido becas del Ministerio de Cultura español y de la Fundación Gulbenkian, y ha ganado numerosos premios a nivel nacional e internacional, incluyendo el Premio de Composición de la Sociedad de Autores de Portugal, el Premio Francisco Guerrero Marín y el Premio de Composición Sinfónica SGAE-AEOS en 2024.

Sus obras han sido interpretadas por reconocidos conjuntos y orquestas como la WDR Sinfonieorchester, la Orquesta Nacional Española, la Orquesta Gulbenkian y el Ensemble Musikfabrik, en países como España, Portugal, Alemania, Francia, Japón y Estados Unidos.

EIN STÜCK FÜR STÜCKE

DIRK ROTHBRUST

Un simple movimiento musical en el que un martillo marca el antes y el después del sonido. Tres baldosas, que nunca volverán a ser las mismas, son las protagonistas de esta pieza.

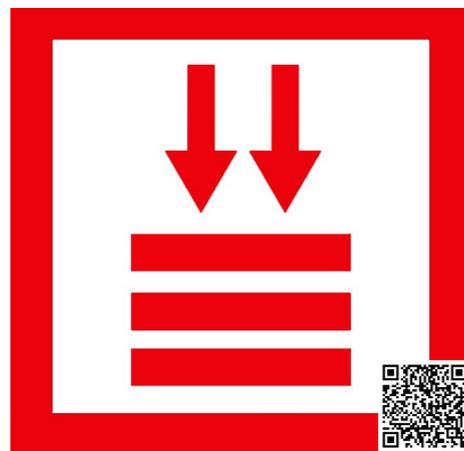
Desde 1986 hasta 1994, Dirk Rothbrust estudió en las academias de música de Saarbrücken y Karlsruhe, aprendiendo de Franz Lang e Isao Nakamura, entre otros. Sus estudios se centraron en la música clásica y contemporánea, alejándose de la percusión en bandas de rock o en la 'Orquesta de Viento de Illingen'. Sin embargo, Rothbrust ha mantenido sus amplios intereses musicales. El jazz, la improvisación y todas las mezclas musicales concebibles aún hacen latir su corazón más rápido, ya que disfruta pensando más allá de las fronteras musicales.

Desde 1995, como parte del 'Schlagquartett Köln', Rothbrust ha encontrado un espacio ideal para canalizar su curiosidad y diversos intereses, especialmente a través de la música contemporánea y la colaboración con otros conjuntos. En 2006, se convirtió en miembro permanente del Ensemble Musikfabrik.

Lo que me emociona de la percusión es la búsqueda de sonidos. Un percusionista puede hacer resonar casi cualquier cosa, puede explorar el sonido de un objeto y luego trabajar con esa cualidad.

Dirk Rothbrust

ENLACES A LAS OBRAS

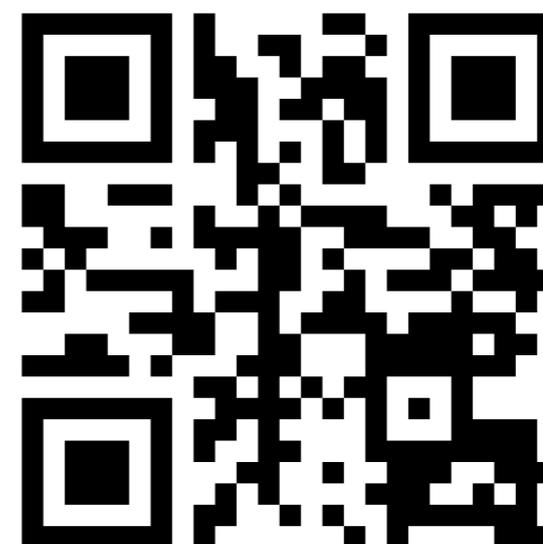
<https://www.youtube.com/@Santivilma>

santivilmart@gmail.com

+34 636432060

+41 787954223

<https://linktr.ee/santivilma>

CONTACTO