

XXI CICLO DE CONCIERTOS DE MÚSICAS DE LOS SIGLOS XX y XXI
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE SALAMANCA

INVENTIONS

BARTÓK-LIGETI-GUBAIDULINA
OURKOUZOUNOV-BURTON-FARR
MORENO-ZAVALA-PAGÁN

Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca – Tahonas viejas, 5-7

Viernes, 28 de marzo de 2025. — 20:15 Entrada libre

Junta de
Castilla y León
Consejería de Educación

Viernes, 28 de marzo de 2025, 20:15

AUDITORIO DEL CONSERVATORIO

Inventions

Sonatina (2000)

I. Mouvement bulgare

Alicia Garrudo Álamo, flauta travesera

Pilar Abril Crusellas, guitarra

ATANAS OURKOUZOUNOV (*1970)

Trío n.º 1 (1981, rev. 2021)

Música para violín, clarinete y piano (2023)

Cómo es, para violín y piano (2011)

Trío Contrastes:

Lara Díaz Pérez, clarinete

Marco A. Pastor González, violín

Juan Francisco Vicente Becerro, piano

JUAN PAGÁN (*1955)

JONÁS MORENO (*1981)

MERCEDES ZAVALA (*1963)

Invencciones cromáticas 1, 2 & 3a (1926-1939)

Invention (1948)

Toccata-Troncata (1971)

Invention (1974)

María Jesús Egido Carreto, piano

BÉLA BARTÓK (1881-1945)

GYÖRGY LIGETI (1923-2006)

SOFIA GUBAIDULINA (1931-2025)

Sonatina (1948)

I. Allegretto grazioso

II. Andantino sognando

III. Allegro giocoso, quasi fandango

Alicia Garrudo Álamo, flauta travesera

Pablo López Callejo, piano

ELDIN BURTON (1913-1979)

Kembang Sulling (1995)

Alicia Garrudo Álamo, flauta travesera

Alejandro Sancho Pérez, marimba

GARETH FARR (*1968)

[Acceda a las notas al programa a través del código QR de la portada]

NOTAS AL PROGRAMA

Atanas Ourkouzounov: *Sonatina para flauta y guitarra*

Atanas Ourkouzounov (1970) es un exitoso y prolífico compositor y guitarrista búlgaro. Ha compuesto más de 80 obras para guitarra en todas sus formaciones y para otros instrumentos como para flauta sola o flauta y piano.

Ha sido reconocido mundialmente con importantes premios internacionales como guitarrista y compositor y actualmente trabaja como profesor en el Conservatorio «Maurice Ravel» de París.

Para esta *Sonatina*, al igual que Bartók, se inspira en la rica música tradicional de su nativa Bulgaria, combinando su peculiar riqueza rítmica con técnicas contemporáneas.

Juan Pagán: *Trío n.º 1* (1981-Rev.2021)

Juan Pagán nace en Madrid en 1955. Compositor, poeta y exprofesor de composición, obtuvo el premio de la Fundación «Juan March», el Premio «Roma» del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Premio de perfeccionamiento en composición del Ministerio de Cultura. Ha vivido en Italia y Canadá, países donde estuvo desarrollando su labor creativa e investigadora, tanto en la Academia Española de Bellas Artes (Roma) como en la Universidad de Victoria (British Columbia, Canadá). Autor de numerosas obras para instrumentos solistas, de cámara, orquesta y electroacústica, destacan sus tres sinfonías, sus cuatro caprichos y su ópera radiofónica *Estamos en el aire*, con

libreto de Leopoldo Alas, nieto del autor de *La Regenta*.

Es autor de cuatro libros de poesía: *Se hace tarde la noche* (edición personal, 2009); *Viajes poéticos* (Letrame, 2020), *La sombra del abismo y otros poemas* (Diversidad literaria, 2022) y *Amor en fuga* (Espoesía, 2024). Ha participado en más de dieciocho antologías poéticas de editoriales como Pigmalión, Lastura, Ocho y Medio, Víacuarenta y Diversidad Literaria, obteniendo dos accésits del grupo editorial Diversidad Literaria en dos concursos internacionales de poesía, por los poemas: *Poema clandestino* y *Poema de la esperanza*, que ahora forman parte de su poemario *La sombra del abismo y otros poemas*. En 2020 ha participado como poeta invitado en el Festival Internacional de Poesía en el Caribe «PoeMaRio» en Barranquilla (Colombia).

Socio fundador de la AMCC y miembro de su primera junta directiva en calidad de tesorero y ex vocal de la junta directiva de la AMEE, en el Festival Internacional de Música Contemporánea COMA'19 se estrenó su obra *Diálogos poético-musicales* (2019) para piano a cuatro manos, a cargo de Marisa Manchado y Ana Vega-Toscano en el Auditorio CentroCentro; en el COMA'20 se estrenó su *Capricho n.º 4* (2020) a cargo del Ensemble Kuraia en la Sala Berlanga de Madrid; el COMA'21 se estrenó su Sinfonía de cámara n.º 2 (1984) y en el COMA'22 se estrenó su *Capricho n.º 1* (1984) por el Ensemble Kuraia en la

sala «Manuel de Falla» del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Colaborador de Radio Clásica de RTVE, recientemente escribió y dirigió para esta emisora los programas *Nocturno* y *Temas de Música: La música soviética*. Desde 1999 hasta 2022 ha sido responsable de las enseñanzas artísticas en la Federación de enseñanza de CC.OO. de Madrid. En febrero de 2022 se ha estrenado su Trío nº 1 (1981 y revisado en 2022), para violín, clarinete y piano, por el Trio Bozart, en el Real Conservatorio Superior de Música de Bruselas. Actualmente se estrenan en España, en el COMA'24, sus obras, Trío nº 1 por el Trío Contrastes y *El laberinto de Misila* por Iagoba Fanlo.

Actualmente trabaja en sus próximos tres libros de poesía: *Las cenizas del tiempo*, *Cuaderno de 1977* y *Formentera 1976*, así como en una *Cantata* para voces solistas, coro y orquesta.

Obra compuesta en Madrid, en 1981, este Trío es una de las primeras obras compuestas, junto a *Misimisi* y *Motivos*, ambas para piano. Es una obra neomoderna, estructurada en dos partes y cuya materia sonora está dentro de una estética que se dio en llamar «*nueva simplicidad*». Estrenada en España por el Trío Contrastes el 12 de octubre de 2024, en el marco del Festival Internacional de Música Contemporánea COMA 24

Jonás Moreno: *Música para violín, clarinete y piano*

Jonás Moreno nació en Madrid el 2 de febrero de 1981. Estudió en la escuela de música «Joaquín Rodrigo» de Aranjuez. Realizó sus estudios de armonía, contrapunto y formas musicales fuera del conservatorio, fundamentalmente con José Antonio Merino y Rafael Fernández de Larrinoa. Ha participado como alumno activo desde 2016 en los Talleres de composición organizados por la SGAE con Luis de Pablo. Desde 2019 estudia composición con Jesús Torres.

Han interpretado obras suyas agrupaciones como el trío de clarinetes «Julián Menéndez», el Octeto de cuerda de Madrid o el Cuarteto de saxofones del grupo Sax-ensemble (Madrid).

«Música para violín, clarinete y piano» es una obra fechada en otoño de 2023 que fue felizmente estrenada por el Trío Contrastes el 12 de octubre de 2024, en el marco del Festival Internacional de Música Contemporánea COMA 24, y está dedicada a dicha agrupación.

De entre los muchos autores que escribieron para esta formación no puedo olvidar a mi admirado Bartók, cuya obra me ha servido de referencia. La obra comienza, más allá de dos acordes iniciales, con un motivo armónico que se va desarrollando y transformando en el piano, con intervenciones del violín y el clarinete que tendrán consecuencias formales y relaciones con partes posteriores de la obra. La segunda parte sirve de contraste; en ella cabe señalar el peso rítmico del violín y más melódico del clarinete, con un piano más estático y resonante. La tercera parte tiene una idea con tres desarrollos que dialogan entre sí para terminar con una coda final donde volvemos a encontrar los elementos más significativos de la obra.

Como compositor no tengo otro lema que hacer la música que me gustaría escuchar y hacerla con pasión, inteligencia y sensibilidad... Otra cosa es que lo consiga. Espero que disfruten de la obra y aún más de los magníficos intérpretes que le van a dar vida.

Mercedes Zavala: *Cómo es, para violín y piano (1995)*

Mercedes Zavala (Madrid, 1963) cursa estudios de piano y composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y en Inglaterra con Malcolm Singer, que amplía después en el campo de la interpretación de la música del siglo XX, la pedagogía y la composición. En 1990 ingresa como profesora numeraria de Armonía y melodía acompañada, obteniendo plaza en el RCSM.

Son los 90 años de mucha actividad, en los que comienza su carrera compositiva con estrenos en Inglaterra, posteriormente en España, Austria y EEUU (1995, encargo de la Western Illinois University). También interpreta al piano mucho repertorio actual y sus propias obras a solo o con el

Grupo Secuencia. Se interesa además por la música africana y realiza varios cursos de percusión, el último viajando a Senegal en 1996. En 1997 se licencia en Filosofía por la UNED, donde después ha realizado estudios de doctorado en la especialidad de Estética. En España las obras de Mercedes Zavala comienzan a tener presencia continuada en la programación desde 1999, recibiendo desde entonces encargos de instituciones y festivales como el INAEM, INJUVE, Comunidad de Madrid, Fundación Canal, CDMC-revista Quodlibet, Auditorio Nacional, IVAM, o ENSEMS, entre otros muchos. Paralelamente a este despliegue de su carrera compositiva empieza a interesarse por la recuperación y divulgación del repertorio de las compositoras históricas. Ingresa en el Consejo del Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM de Madrid y realiza publicaciones, conferencias y cursos sobre compositoras, como el de El Escorial, el Master de la UCM o diversos cursos a profesores de la Comunidad de Madrid. También en estos años ejerce de subdirectora del CPM «Teresa Berganza», organizando las actividades culturales del centro, colabora con Radio Nacional y preside la Asociación «Mujeres en la música». Ha enseñado armonía, composición, análisis y música del siglo XX durante tres décadas en el Conservatorio profesional de música «Teresa Berganza» de Madrid, dirigiendo en una de ellas el Departamento de composición.

Gran parte de su obra ha sido escrita por encargo o a petición de excelentes intérpretes y grupos. Sería injusto hacer una selección aleatoria de nombres; baste subrayar el importante papel que como motivadores y promotores de su música desempeñan.

Fuera de nuestras fronteras tiene actividad como conferenciante o profesora invitada y presenta sus obras en distintos países de la comunidad europea (Italia, Dinamarca, Alemania, Letonia, etc.), y en otros como Israel, México (Festival Puentes 2009), Uruguay o Cuba (Festival de música contemporánea de La Habana 2011), Australia (University of Western Sydney), Nueva Zelanda (University of Canterbury) y EE.UU., en esta última en Pennsylvania (Shippensburg University), Miami (FIU), New York (Lincoln Center), California (Berkeley University) y más recientemente Washington DC (Georgetown University) y Baltimore (Peabody Institute).

Su catálogo incluye piezas vocales, orquestales y camerísticas. Pero también obras pedagógicas, una atención intermitente al teatro musical, y una persistente influencia de la literatura.

Cómo es, dedicada a Aleksey Igudesman y Hyung-ki Joo, se estrenó en la Wittgenstein Haus de Viena en 1995, por parte de Aleksey Igudesman al violín y la compositora al piano.

La pieza fue concebida bajo la influencia de la obra de Samuel Beckett, tomando su título y su estructura de su obra *Comment c'est*, pero también incluye elementos de otras de sus lecturas. Uno de los aspectos más relevantes sobre los que se trabaja en esta obra es la imposibilidad de comunicación, la incompatibilidad trágica entre dos personajes encarnados en el violín y el piano. Determinadas acciones teatrales, indicadas en la partitura, convienen a la representación de esta obra, que es un homenaje también al teatro de Beckett.

Puede encontrarse más información y un análisis de ella en [Qué fue de Cómo es](#).

Béla Bartók: *Invencciones cromáticas 1, 2 & 3a*

György Ligeti: *Invention (1948)*

Sofía Gubaudulina: *Toccata-Troncata (1971) & Invention (1974)*

La primera vez que aparece el término *invención* en el repertorio musical fue en el Renacimiento, pero es en el período barroco cuando el compositor J. S. Bach escribió quince invenciones para tecla en contrapunto a dos voces. En su preámbulo indica: «[...] no solo obtener buenas ideas originales (invenciones), sino también desarrollarlas satisfactoriamente, y sobre todo adquirir un estilo de tocar *cantabile* y al mismo tiempo recibir un anticipo de la composición» (*Clavier-Büchlein de W. F. Bach*).

Este año se cumple el 340º aniversario del nacimiento de J. S. Bach y presentamos el trabajo de la forma invención en tres compositores destacados de los siglos XX y XXI.

Béla Bartók (Nagyszenmiklós, 1881-Nueva York, 1945).

Destacado compositor, pianista y profesor. Continuó con la composición de obras pedagógicas para tecla como hicieron otros compositores como Bach y en el año 1926 comenzó la composición de *Mikrokosmos*, que contiene 153 piezas para piano con fines pedagógicos.

Dentro de dicho ciclo, Bartók escribió tres invenciones y el compositor dice de cada una de ellas:

- La nº 1 está «modelada según la forma de Bach, escrita en lenguaje cromático. Invención a dos voces, sencilla y clara. Voces en imitación directa e inversión».

- La nº 2 se basa en la polimodalidad frigio/lidio. «Está escrita con mayor libertad que la primera y su espíritu es totalmente diferente».

- La nº 3 es la transcripción de dos piezas que pueden tocarse de manera individual o a dos pianos. El esquema rítmico del tema es similar al esquema, en dobles valores del sujeto, de la invención en do mayor de Bach, en forma binaria y en re lidio/frigio).

György Ligeti (Tarnaveni, 1923-Viena, 2006) estudió composición con FÉrenc Farkás de 1941 a 1943. Durante la Segunda Guerra Mundial fue enviado a una brigada de trabajos forzados bajo el régimen de Horthy. Tras la guerra continuó sus estudios de composición e inició su etapa como docente en la Academia «Franz Liszt» de Budapest. Después de la represión de la

Revolución húngara se trasladó a Colonia, donde conoció a compositores muy relevantes y compartió con ellos su música.

Su *Invencción* fue escrita en 1948, durante su periodo de formación. En ella hallamos una investigación melódica y un trabajo contrapuntístico fundamentado en la imitación. Trabaja con los motivos melódicos, de células de nueve o diez sonidos dispuestos simétricamente o alejándose eje del siguiente. La obra tiene una escritura muy próxima a la de J. S. Bach en sus invenciones y está dedicada al compositor György Kurtág.

Sofía Gubaidulina (Chistopol, 1931-Appen, 2025) estudió piano en el Conservatorio de Kazan y posteriormente composición en Moscú. En 1975 se especializó en el folklore de Asia Central, por lo que incorporó alguno de sus instrumentos a sus composiciones. Su obra refleja su profunda espiritualidad religiosa, que le propició muchas dificultades ante las autoridades soviéticas, llevándola a residir en Alemania desde 1992.

Su *Toccata-Troncata* es una breve pieza en la que juega con la dualidad del título: «toccata» (tocar, encontrarse) frente a «troncata» (romper, dividir). Hay pasajes que se quiebran tras un silencio, que se calman tras una violenta expresión. La compositora comenta al respecto: «Siento que para mí la dualidad, el contraste, la conexión

y la desconexión, los opuestos juegan una parte importante. Creo que esta dualidad subyace en el fondo de nuestra existencia, en las profundidades del mundo.»

La *Invencción* fue concebida durante una época en la que Gubaidulina estaba explorando los límites del lenguaje y la expresión musical, con el fin de unir experiencias terrenales con realidades trascendentes. En ella se muestra su capacidad para combinar estructuras armónicas complejas dentro de un entorno emocional, de virtuosismo técnico y profunda expresividad.

Eldin Burton: *Sonatina para flauta y piano*

La obra del compositor y pianista estadounidense Eldin Burton (1913-1979) destaca por su estilo lírico y accesible, que combina la fluidez melódica con el uso de armonías contemporáneas. Educado en el Conservatorio Juilliard, Burton dedicó gran parte de su carrera a escribir obras de cámara y algunas para piano; pese a no ser un compositor muy conocido, su contribución a la literatura camerística para instrumentos de viento ha terminado por otorgarle cierta notoriedad.

Compuesta en 1948 como una obra de concurso para el Conservatorio Juilliard, su *Sonatina* para flauta y piano captó rápidamente la atención de flautistas y pianistas por su frescura y accesibilidad, y hoy en día es probablemente la composición más interpretada y conocida de su catálogo. Combina la estructura clásica en tres movimientos con un estilo a la vez moderno y lírico. El «Allegretto grazioso» inicial destaca por su brillantez melódica y rítmica, que refleja la influencia de la música popular estadounidense. En contraste con ese primer movimiento, el «Andantino sognando» propone una atmósfera contemplativa y melancólica con una sección central más agitada. El «Allegro giocoso» final recupera el espíritu energético del inicio, pero con mayor complejidad rítmica y virtuosismo, concluyendo la obra de manera alegre y festiva.

Gareth Farr: *Kembang Suling*

Kembang Suling son tres instantáneas musicales de Asia:

I. En la mágica isla de Bali, las melodías del gamelán se entrelazan con el sonido del *suling* (flauta de bambú balinesa) para formar ricos tapices de colores. La marimba y la flauta comienzan como una sola, sus sonidos son indistinguibles. Poco a poco, la flauta afirma su independencia, alejándose cada vez más de la melodía de la marimba. Se produce una discusión, pero todo se resuelve en el clímax.

II. Los evocadores sonidos de la flauta japonesa *shakuhachi* flotan sobre los cálidos ecos del ondulante paisaje.

III. Ritmos complejos y escalas del sur de la India hacen que ambos instrumentos compitan por ver quién supera al otro. La

marimba se articula en un ciclo de tres compases de 5/4+5/8+5/16, pero la flauta toca ritmos cruzados cada vez, volviendo al patrón de la marimba al final de cada ciclo.

Próximos conciertos:

Miércoles, 2 de abril, 20:15. Auditorio del Conservatorio

Viernes, 4 de abril, 20:15. Auditorio de San Blas

Miércoles, 30 de abril, 20:15. Auditorio del Conservatorio