

PROGRAMA

Calderón de la Barca *La Vida es Sueño*, Monólogo de Segismundo (1635)
(fragmento)

Pauline Oliveros *Bye Bye Butterfly* (1967)

Núria Giménez Comas *The Land of Heart's Desire* (2023)
para ensemble y contratenor solista sobre textos
de Paul B. Preciado y W. B. Yeats*

Iñaki Estrada *Voice* (2023)
para contratenor solista, ensemble y electrónica**

Gilles Deleuze "¿Qué es el acto de la creación?" (1987)
(extracto)

Francesco Filidei "Finito ogni gesto" (2008)

* Estreno absoluto (encargo del CNDM y l'Auditori).

** Estreno absoluto (encargo OCAZEnigma para el INAEM)

Duración aproximada del concierto: 60 minutos sin pausa

Nota: El extracto de Deleuze tiene una calidad visual deficiente debido a que fue grabado no para su proyección pública, sino documental, por lo que pedimos disculpas. Pese a ello, el documento tiene la relevancia intelectual como para incluirlo de igual forma.

Asier Puga, director
Carlos Mena, contratenor

Intérpretes

Fernando Gómez, flauta
Emilio Ferrando, clarinete
Abdó Sancho, trompa
Francisco José Sanz, trompeta
César Peris, percusión
V́ctor Parra, violín
Zsolt Tottzer, cello

Síguenos para enterarte de todas nuestras actividades antes que nadie y comparte nuestra pasión por la música.

www.auditoriozaragoza.com

f Auditorio ZGZ
@AuditorioZGZ
@AuditorioZGZ

#Venalauditorio
#ZgzCultura

En coproducción con

COLABORAN

PATROCINA

ORGANIZA

SOBRE LA POSIBILIDAD DE UNA ISLA

ORQUESTA DE
CÁMARA DEL
AUDITORIO DE
ZARAGOZA
GRUPO ENIGMA

Soliloquio(s)

Asier Puga, director
Carlos Mena, contratenor

16 octubre 2023
19:30 H

XXVIII
Temporada
2023

Enero - Octubre
SALA MOZART

Soliloquio(s)

El siguiente programa es un viaje a través del sonido, o mejor dicho, de los sonidos. Pero también es una reflexión sobre las posibilidades de desbordar la lógica de un programa musical convencional (¿o la poesía, el teatro o el propio proceso reflexivo no puede ser musical?).

El programa comienza con el fragmento final del célebre monólogo de Segismundo de *La Vida es Sueño* de Calderón de la Barca, un soliloquio que nos invita a reflexionar sobre el soñar y nuestra “libertad” como soñadores. Inmediatamente después, los sonidos electrónicos de Pauline Oliveros – una de las pioneras de la música electrónica- nos sumergen en otra reflexión sobre la figura de la mujer en el siglo XIX, a través del uso y tratamiento electrónico de una conocida aria de Puccini.

En el centro del programa se presentan dos estrenos absolutos para contratenor solista y ensemble. *The Land of Heart's Desire* de la compositora Núria Giménez-Comas se basa en textos del reconocido filósofo y comisario de arte Paul B. Preciado, y del poeta irlandés W. B. Yeats; mientras que la obra *Voice* de Iñaki Estrada reflexiona sobre la realidad sonora del género a través del tratamiento electrónico de grabaciones de castrati – habitualmente destinados a interpretar roles femeninos. El contratenor solista en ambas obras será Carlos Mena.

Pero ese viaje sonoro que intenta ser este programa, también sobre la capacidad de soñarnos diferentes, no queda sólo ahí, el programa se desdobra (o se desborda nuevamente) reflexionando sobre el propio acto creativo (¿de la obra o del propio acto de programar?) con un fragmento de la ya mítica conferencia del filósofo francés Gilles Deleuze sobre el acto de la creación, y que al igual que Calderón de la Barca, nos invita a pensar la naturaleza (y peligros) del soñar.

El programa se completa con una obra de una poética sonora fascinante de Francesco Filidei, y que como su propio título indica, cada gesto (como los sueños) tiene su final.

Notas sobre los dos estrenos

The Land of Heart Desire – Núria Giménez- Comas

The Land of Heart Desire es una obra escrita a partir de la propuesta estimulante de Asier Puga de escribir con un texto de Paul B. Preciado. Escogí un fragmento de «Un Apartamento en Urano» en el cual habla del momento de su transición de género, con una perspectiva poética y a la vez política. La obra para septeto, contratenor y voz off está escrita para la magnífica voz de Carlos Mena y en estrecha colaboración con él, explorando toda la paleta vocal, desde el hablado a diferentes tipos y registros de voz cantada.

También aparecen fragmentos del texto como voz off en el sistema de difusión de 4 altavoces, como diálogo del propio recitante. La parte cantada son fragmentos del texto «The Land of Heart Desire» de W. B. Yeats y que combinan de manera poética y filosófica con la cuestión del deseo, de la fuerza de la imaginación llevada por el mismo deseo con la poética del cuerpo, y la relación del cuerpo y el espacio tratada por Preciado.

Musicalmente la búsqueda de sonoridades mezcladas entre jazz y contemporáneo, van acompañando, contradiciendo, señalando o dejando espacios al texto. A partir de un momento concreto de la narración, la parte musical va llevando la voz cantada, cada vez más presente hasta un punto álgido (con pequeñas citas escondidas de clásicos del rock-pop). Este momento nos lleva a una especie de coda, vacía, con espacio, que lleva al texto a un final abierto, finalmente íntimo...

Voice - Iñaki Estrada

Voice nace como encargo por parte de Asier Puga para OCAZENigma. En ella abordo mi problemática vital para con la voz, a la que despojo de texto y trato como un instrumento más.

Desde este prisma se revela una riqueza y versatilidad que, en la voz de Carlos Mena, realiza un viaje tanto técnico como antropológico.

Partimos del propio descubrimiento de la voz viajando desde el transitorio de ataque hacia timbres complejos.

Se articulará por tanto como timbre en sí mismo, así como un componente de timbres complejos, sumatorio orquestal del ensemble y la electrónica al interior de un magma sonoro a través del tiempo.

CARLOS MENA, contratenor

Carlos Mena nació en Vitoria-Gasteiz y se formó en la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis de Basilea con sus maestros R. Levitt y R. Jacobs en música histórica y ópera.

Como solista ha cantado en salas de todo el mundo como Musikverein y Konzerthaus de Viena, Palais de Beaux Arts de Bruselas, Concertgebouw de Amsterdam, Grosses Festspielhaus de Salzburgo, Philharmonie de Berlin y de Paris, Suntory Hall y City Opera Hall de Tokyo, Osaka Symphony Hall, Schönberg Hall de Los Angeles, Alice Tully Hall del Lincoln Center de Nueva York, Kennedy Center de Washington, Sidney Opera House, Concert Hall de Melbourne, Bellas Artes de Ciudad de México, Teatro Colón de Buenos Aires...

Ha sido Radamisto de Haendel, en la Felsenreithshule del Festival de Salzburgo; cnatado *Orfeo*, en la Staatsoper; *Il Trionfo*, de Haendel, en el Salzburger Pfingstenfestival; *Europera 5*, de J. Cage, en el Festival de Flandes; en el Barbican Center protagonizó *Ascanio en Alba*, de Mozart, y *En Midsummer Night's Dream*, de Britten; en el Teatro Real de Madrid, *El viaje a Simorgh*, de Sánchez-Verdú; *Death in Venice*, de Britten, en el Gran Teatre del Liceu, y *Pasión según san Juan*, de Bach, en el Teatro Arriaga y Chatelet de Paris.

Estrena obras de cámara, sinfónicas y óperas compuestas para él de compositores como Sánchez-Verdú, Erkoreka, Torres, Magrané y Alberto Iglesias con el que trabaja regualrmente. Ha sido artista residente del BOZAR de Bruselas, del CNDMI y de la Orquesta Ciudad de Granada. Más de 40 recitales grabados para Mirare, Sony Music, Harmonia Mundi e Deutsche Grammophon.

Como director ha dirigido orquestas como la Ciudad de Granada, Sinfónicas de Galicia, Bilbao, Principado de Asturias, Navarra, Córdoba, Portugal, Orquesta de RTVES, La Cetra Barockorchester.

Es profesor de canto histórico en la Schola Cantorum Basiliensis, director artístico del Coro de la Sinfónica de Galicia y miembro del jurado del premio de Artes de la Fundación Princesa de Asturias.

Más información:
www.ocazenigma.com
www.asierpuga.com