Músicas del Cosmos 2020

XXXIII Temporada del Grupo Cosmos 21

director carlos galán

Los cuatro elementos: el agua I
Manuel Angulo 90-Jesús Villa Rojo 80
***Rereading* Beethoven**

Perseverancia cósmica en la incertidumbre

En la primera parte de INTI WATA, Visiones del Principio y Fin, encargo de la XXXVI Semana de Música Religiosa de Cuenca, planteaba una serie de movimientos dedicados a las distintas formas de concebir la destrucción de las culturas (por el diluvio, explosión, fuego, terremoto, …). En el último movimiento protagonizaba un niño cantor la línea solista de un canto védico que relataba el mayor elemento destructor: la incertidumbre.

En condiciones normales, para junio tendríamos cerrada toda la temporada y este año 2020 deberíamos haber interpretado más de dos terceras partes de la veintena de conciertos anuales. Pero todo quedó suspendido y los conciertos otoñales totalmente en el aire.

Este tiempo de confinamiento, en el que se ha puesto en evidencia que lo que sostiene a un pueblo es su cultura y muy especialmente la música, debería servir para incrementar las ayudas y apoyos oficiales. Pero junto al desmoronamiento de todo el tejido concertístico vino un drástico recorte y retraso en las ayudas habituales. De entrada, el apoyo anual del Consejo Territorial de Madrid de la SGAE fue reducido a menos de la mitad y nuestros otros puntales regulares del INAEM y la Comunidad de Madrid todavía están en octubre sin hacer pública la resolución de sus imprescindibles ayudas. Veremos el desenlace ya bien entrado el otoño.

Y sólo nos queda la música. Una temporada de precioso guarismo (33) en la que felizmente presentamos nueva sede, con la extraordinaria sala Centrocentro (impagable la confianza y empeño por reflotar el ciclo suspendido en la primavera, por parte del responsable, Ángel Gutiérrez). Un marco sonoro acorde al cuidado y ámbito de extrema creatividad del grupo.

Nuestro ciclo anual presenta nuevos programas tan atractivos como "**La evolución del concepto tímbrico**", los homenajes a dos bastiones de nuestra contemporaneidad como son **Manuel Angulo** y **Jesús Villa Rojo** -en sus respectivos 90 y 80 años de fructífera producción-, una relectura de Beethoven en su 250 aniversario "***Rereading* Beethoven**" y un nuevo miniciclo "**Los cuatro elementos**", que iniciamos con el agua.

Pero como los autores y la defensa de su obra son el epicentro de nuestra actividad, presentaremos cuatro nuevas entregas de los **conciertoencuentro.cosmos** (y van dieciséis), que nos darán la oportunidad de acercarnos al pensamiento de autores de tan marcadísima personalidad como son S. Mariné, A. Carretero y M. Radeschi, al que añadimos esa comentada texturización beethoveniana, en un interesante debate sobre lo que es creación y recreación.

Destacar el apoyo y perseverancia de festivales como el COMA (con doble programa cósmico) y nuestra presencia por primera vez en el XXXIII Festival de Música Española de León o en el XXVII Ciclo de la Universidad Autónoma. Y sumar, en los agradecimientos, al Conservatorio Profesional Rodolfo Halffter de Móstoles y a su director, Mateo Lorente que, en estos tiempos de cierres de salas y centros públicos, ha posibilitado los ensayos y la celebración de los conciertoencuentro.cosmos de tan alto contenido pedagógico.

Pero todos estos formidables empeños en pro de la contemporaneidad más rupturista, tenaz y comprometida -estética y pedagógicamente hablando-, sólo serían posible si en esta maraña de incertidumbres, suspensiones, anulaciones y cerrojazos, no se hubieran mantenido animosos y perseverantes nuestros músicos cósmicos: Vicente Martínez, David Arenas, Joaquín Franco, Emilio Sánchez, Raúl Pinillos, Inma Calzado y Luisa Muñoz. Incansables al desaliento. A ellos debemos más que nunca el que siga sonando el Cosmos.

carlos galán, director del Grupo Cosmos 21

Músicas del Cosmos 2020:

Programa I: La evolución de los conceptos tímbricos

Conciertos:* Madrid, Centrocentro, jueves 5 de marzo, 19:30h.

Programa II: *Rereading* Beethoven

Concierto: * **Madrid**, Centrocentro, martes 6 de octubre, 19:30h.

* **Madrid**, XXII COMA, Teatro del Canal, domingo 27 de septiembre

Programa III: Los cuatro elementos. El agua I

Concierto: ***Madrid**, Centrocentro, martes 17 de noviembre, 19:30h.

Programa IV: Homenajes a Manuel Angulo (90) y Jesús Villa Rojo (80)

Conciertos: * **Madrid**, Centrocentro, miércoles16 de diciembre, 19:30h.

* **Madrid,** XXII COMA, Sala Manuel de Falla,SGAE, martes 13 de octubre, 18h

* **Cantoblanco,** Madrid, Universidad Autónoma, miércoles 14 octubre, 13h

* **Brihuega,** Guadalajara. Invierno 20-21

Programa V: Presentación del librillo de Músicas del Cosmos 2020. Sala Manuel de Falla de la SGAE, martes 27 de octubre, 18h. Obras de J. Villa Rojo, M. Angulo, A. Aroca, A. Carretero y C. Galán*

Programa VI: "Conciertoencuentro.cosmos 13: Sebastián Mariné". Auditorio Cubiles, RCSMM, lunes 4 de febrero, 20h.

Programa VII:"Conciertoencuentro.cosmos 14: *Rereading* Beethoven". Auditorio Cámara C.P. Rodolfo Halffter, Móstoles, lunes 5 de octubre, 20h.

Programa VIII: "Conciertoencuentro.cosmos 15: Alberto Carretero.". Auditorio Cámara C.P. Rodolfo Halffter, Móstoles, viernes 23 de octubre, 20h.

Programa IX: "Conciertoencuentro.cosmos 16: María Radeschi". Auditorio Cámara C.P. Rodolfo Halffter, Móstoles, lunes 16 de noviembre, 20h.

Otros conciertos próximos a Músicas del Cosmos 2020

* **XXXIII Festival Música Española de León**, Auditorio A. Barja, viernes 25 de septiembre, 20h. Obras de M. Angulo*, J. Villa Rojo*, A. Aroca, M. Zavala, C. Verdú, M. Tévar*, A. Fdz. Reymonde , J. M. Gª Laborda y C. Galán.*

* **XXII COMA. *Rereading* Beethoven**, Sala Verde Teatros Canal, domingo 27 de septiembre, 12h.

* **XXII COMA. Homenaje a M. Angulo.** Madrid, XXII COMA, Sala de Falla, SGAE, martes 13 de octubre, 18h

***XXVII Ciclo de Conciertos de la Universidad Autónoma,** Cantoblanco, Madrid, miércoles 14 octubre, 13h. Obras de M. Angulo y C. Galán.

Presentación de "Improvisación en el flamenco" con "Serranito" y E. Molina, 15-X-20, SGAE

* **Concierto-presentación "Improvisación en el flamenco".** Sala M. de Falla, SGAE, jueves 15 de octubre. Obras de C. Galán e Improvisaciones flamencas.

* **Homenaje a Jesús Villa Rojo,** Brihuega y Valdesaz. Invierno 20-21. Obras de M. de Falla, F. Mompou/V. Ruiz/R. Alís, C. Galán y J. Villa Rojo.

Programa I: La evolución del concepto tímbrico

Conciertos:* Madrid, Centrocentro, jueves 5 de marzo, 19:30h.
Breve entrevista en el intermedio a A. Fernández Reymonde y T. Marco
Obras de E. Igoa, Ll. Barber, A. Carretero, A. Fdz. Reymonde, T. Marco, C. Galán, G. Fdz. Álvez y J.M. Mestres Quadreny

La evolución del concepto tímbrico

Parte I:

Rapsodia concisa……Enrique Igoa
Intus**……Llorenç Barber
Materia cósmica*……Tomás Marco
Fondo de ojo***……Antonio Fdz. Reymonde
Planos (1, 7 y 8)**……Jesús Villa Rojo
Gesto, op. 60, Música Matérica XX*……Carlos Galán

Parte II

Etude d´intensité*……Alberto Carretero
Una fantasía para Carlos*……Gabriel Fdz. Álvez
Leo, op 82, Música Matérica XXXIII*……Carlos Galán
Piezas músico-visuales**……Josep Mª Mestres Quadreny
Guants-Bumerang-Carnaval- Lluita

***Estreno mundial **Nueva versión instrumental *Obra encargada y/o estrenada por Cosmos 21

Grupo Cosmos 21:
Vicente Martínez, flautas y asistente.
David Arenas, clarinetes y flauta de pico.
Joaquín Franco, saxos y flauta de pico
Emilio Sánchez, violín y flauta de pico.
Raúl Pinillos, cello y flauta de pico.
Inma Calzado, piano y flauta de pico.
Luisa Muñoz, pequeña percusión
Susana Toribio, proyecciones
Carlos Galán, piano y dirección.

Notas al programa.

Sin lugar a dudas, la cualidad del sonido que ha sufrido una evolución más notable a lo largo del XX (y XXI) ha sido el timbre. La eclosión de las vanguardias trajo consigo un formidable desarrollo en los conceptos tímbricos, que se ha mantenido en el nuevo milenio. Hacer un recorrido por los grandes hitos del siglo pasado pasa obligatoriamente por detenerse en las distintas aportaciones que hemos vivido gracias a este rupturista aspecto sonoro y de tan significativa evolución. Será un viaje muy ameno.

El programa empieza con una obra de **Igoa** que puede representar lo que hasta el XIX era un tratamiento convencional de los instrumentos, sin emplear ninguna tímbrica extraordinaria: el brevísimo concertino para violín es acompañado por un ensamble que se limita a gestos instrumentales presentados bajo un tratamiento clásico y en un ámbito jazzístico. La minimalista y aleatoria pieza gráfica de **Barber** ya nos aporta un nuevo concepto de la tímbrica, al recuperar una vieja tradición del renacimiento: no especifica los instrumentos que intervienen (de ahí que nuestra versión sea siempre reestreno). La acompañamos de un instrumento exótico, una campana tibetana, fundida con la aleación de siete metales, que le permite emitir una nota pura (que sirve de eje y de centro).

Marco, en una obra que compusiera para nuestro XX aniversario y estrenáramos en el Festival de Santander, abre la caja de los truenos. Homenajea al grupo y a su matérico director mostrando, no sólo algunos de los nuevos recursos tímbricos (tras el puente, rasgados o multifónicos…), sino instrumentos de percusión (claves, crótalos, chimes, maracas) y objetos sonoros singulares (sirenas o reclamos de pájaros). Su discurso vigoroso contrasta con la quietud y sonido quedo de la obra de **Fdz. Reymonde** que estrenamos en esta ocasión. Alegato en defensa del machadiano "ves porque eres visto" y de lo que hay más allá de lo que vemos. El septeto del grupo (flauta, clarinete, saxo, violín cello, piano y percusión) despliega un sutil paisaje sonoro plagado de timbres de delicada conformación (armónicos, percusiones en las cuerdas del piano, silbidos…), incorporando la palabra recitada sobre la música y el uso de las escolares flautas de pico para un, por momentos, estático discurso.

Villa Rojo fue el maestro español que, desde la praxis instrumental, aportó un lenguaje gráfico nuevo. Este recogía la necesidad de expresar un mundo tímbrico rupturista, alejado del lenguaje tradicional. El intérprete, nunca mejor dicho en su papel, debe reinterpretar la nueva simbología.

Con **Gesto,** el autor de estas líneas da una brevísima pincelada de su discurso matérico. Un breve *glissando* ascendente (salvo el que sirve de cierre) deja paso en cada aparición a un nuevo sonido matérico, que muestra las entrañas sonoras de cada instrumento. Cada sonido aislado, sin ningún tipo de discurso melódico, armónico o rítmico que lo enmascare, puede mostrar en su desnudez lo que atesora *per se*.

Carretero se muestra decidido a erradicar el sonido convencional de su lenguaje y hacer uso de lo que, hoy en día, se llaman técnicas extendidas, en referencia a las que se alejan de las tradicionales. En la obra se realiza un estudio de las intensidades, tanto en tutti, como en solos, en texturas polirrítmicas o en grupos.

La penúltima gran innovación vino con la aparición de la electroacústica, que permitía alturas microtonales que no estaban al alcance de muchos instrumentos y, naturalmente, timbres de naturaleza artificial. **Fdz. Álvez**, en una obra que estrenáramos en un monográfico para el Centro de Arte Reina Sofía en 2004, exige la presencia de una grabación paralela, que el director debe sincronizar con los músicos en vivo. En **Leo**, encargo para el Festival de Tres Cantos donde la presentamos en 2011, empleamos el Yamaha DX7, un sintetizador capaz de generar (sintetizar) los timbres más insospechados. Al ser manipulados desde un teclado, el autor puede permitirse el desplazarlos por el espacio (muchos sonidos matéricos en los instrumentos tradicionales se ven muy limitados en este aspecto). En esta obra tiene en la constelación celeste un pretexto para su macroestructura (aunque lo único esencial es percibir la energía del sonido aislado). Y de cierre, **Mestres Quadreny.** Con su combinación de humor, poesía y teatralidad, nos recuerda en estas cuatro micropiezas que la voz y la gestualidad son los primeros elementos tímbricos.

Programa II: *Rereading* Beethoven
Entrevista a diversos intérpretes sobre su visión musical de G. Fdz. Álvez.
Concierto: * **Madrid**, Centrocentro, martes 6 de octubre, 19:30h.
* **Madrid**, XXII COMA, Teatro del Canal, domingo 27 de septiembre

***Rereading* Beethoven**

(Reducción pianística de las Sinfonía I y VI de Beethoven en vivo a partir de la partitura orquestal y texturizaciones sobre ellas)

Sinfonía 1 en Do Mayor. Op 21……Ludwig van Beethoven
Allegro molto-Andante cantabile con moto-Menuetto-Adagio/Allegro molto
Sinfonía 6 en Fa Mayor. Op 68……Ludwig van Beethoven
I. Allegro ma non troppo - II. Andante molto moto - III. Allegro - IV. Allegro - V. Allegretto

Carlos Galán, reducciones pianísticas
Grupo Cosmos 21:
David Arenas, clarinete si b.
Luisa Muñoz, pequeña percusión.
Colaboradores:
Guillermo Castro, guitarra y pequeñas percusiones
Álvaro Barriuso, guitarra y pequeñas percusiones
Nevenka Galán, partiturista en el escenario
Vicente Martínez, partiturista-proyecciones

Notas al programa: Notas al programa: La historia de la música en occidente pasa irremisiblemente por entender la significativa aportación creativa del maestro alemán Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770-Viena 1827), del que este año celebramos 250 años de su nacimiento. Pero centrados en plena contemporaneidad, ¿qué sentido tiene echar la mirada al pasado? Por lo pronto, su música es indiscutiblemente una bisagra hacia el futuro. Nada ha sido igual desde su rupturista aparición. Y hay conceptos musicales (algunos de los cuales repasaremos en este programa) que fueron de una portentosa novedad en su tiempo y se adelantaron varias décadas. Alguno, como es el tratamiento repetitivo, tuvimos que esperar a mediados del XX para verlo fraguado en un estilo definido.

Con Beethoven hay que sentirse deslumbrado ante muchas de sus innovaciones e, indudablemente, el tránsito del clasicismo al romanticismo es inexplicable sin su trascendental aparición. La evolución de los conceptos estructurales y el desarrollo de las grandes formas. El descomunal sentido fenomenológico de su discurso sonoro. El vigoroso sentido de contraste entre sus temas. Las indiscutibles propuestas armónicas. La fertilidad y potencia de sus desarrollos musicales. La contundencia de sus codas. La fuerza de sus motivos. La portentosa orquestación e instrumentación con explotación de registros inauditos en la época. La imprevisibilidad de sus discursos sonoros. El novedoso trabajo instrumental y vocal. La re-elaboración de técnicas contrapuntísticas bajo nuevos presupuestos expresivos. Eso, sin olvidar que la revolucionaria evolución del catálogo de sus sinfonías, sonatas para piano, cuartetos de cuerda y sus

conciertos para piano y orquesta no debe eclipsar la musicalidad de su sonatas para violín y piano, cello y piano, quintetos, tríos con piano, Fantasía coral, concierto para violín, triple concierto, ópera Fidelio, oberturas y tantas muchas otras obras que no debemos catalogar como menores.

Pero hemos escogido dos obras maestras por su especial rupturismo. Porque el arranque de su **primera sinfonía** es todo un muestrario de intenciones: comenzar una obra clásica con una dominante de la subdominante para enlazar con una cadencia rota y una dominante secundaría habla de una marcada búsqueda de la ruptura del discurso convencional. Sus cambios bruscos de dinámicas, cortes de texturas, desarrollos incesantes y colores instrumentales novedosos desconcertaron en su época. Por su parte, la **sexta sinfonía** adelanta en más de un siglo la aparición de la música repetitiva. El despliegue de un acorde triádico es material suficiente para el desarrollo del allegro inicial. Y la obra plantea cinco movimientos (número también infrecuente) opuestos entre sí en técnicas, materiales, conceptos instrumentales, texturas…

Y precisamente, todos esos cambios de texturas, dinámicas y planos sonoros, dan pie a la posibilidad de releer Beethoven en la actualidad, encontrar en su yuxtaposición de materiales un motivo para interferir, interactuar, intercomunicarse con el maestro de Bonn en un discurso absolutamente improvisado. Porque el cosmos (bueno, dejémoslo en un acotado Cosmos 21), al intervenir sonoramente sobre su música, se convierte en coautor de una nueva obra, no la cataloguemos ni como más compleja o sencilla, simplemente actual. Beethoven se revivifica por obra de unos músicos contemporáneos que son capaces de encontrar resquicios para una nueva lectura del compositor alemán.

El pretexto, el propio material de partida, las citadas dos sinfonías, se proponen en la reducción pianística que realiza en vivo el autor de estas líneas. Transferir al piano una partitura que en el original orquestal presenta una docena de pentagramas (entiéndase, al menos 12 líneas independientes) es una práctica de máxima complejidad y ello se acrecienta si se hace a vista, sobre la marcha. Siempre se recurre a versiones de compositores posteriores (son célebres las de Brahms o Liszt) pero este valor añadido le da un plus de vitalidad y espontaneidad a la propuesta. El pianista, ante el trabajo de materizaciones, ruidismos y texturizaciones, incluso pude optar por ser absorbido o integrado en la música generada. Asistiremos a un discurso sonoro insospechado, sorprendente y fascinante.

Programa III: Los cuatro elementos. El agua I

Entrevista en el intermedio a Maria Radeschi y Carlos Galán
Concierto: *Madrid, Centrocentro, martes 17 de noviembre, 19:30h.

Los cuatro elementos. El agua I

Parte I:

Reflejos***.....Andrés Lewin Richter

Cinco visiones de Venus*.....Manuel Tévar

El nacimiento de venus (S. Boticelli); II. La venus que peina el amor (G. de San Giovanni); III. La Venus de Giambologna "Firenze" (V. Danti); IV. La venus del escritorio (V. Danti); V. La Venus de Urbino (Tiziano)

I segreti di mare++.....Maria Radeschi

Las olas I***.....Roberto Mosquera

Comme un brouillards silencieux*.....J. Miguel Moreno Sabio
(como una bruma silenciosa) (Piano: Inma Calzado)

Parte II:

Música Matérica LVIII, op. 113.....Carlos Galán
(Santos Martínez, trompeta)

Estampas del agua, op 111, Música Matérica LVI*.....Carlos Galán

I. Agua sobre agua remansada; II. Lluvia sobre agua fluyente; III. Nieve sobre agua fluyente; IV. Granizo sobre agua fluyente; V. Lluvia sobre nieve; VI. Nieve sobre nieve; VII. Granizo sobre nieve; VIII. Lluvia sobre hielo; IX. Granizo sobre hielo; X. Agua sobre granizo; XI. Nieve sobre granizo; XII. Granizo sobre granizo

***Estreno mundial * Obra encargada y estrenada por el Cosmos 21 ++Estreno en España

Grupo Cosmos 21:
Vicente Martínez, flauta y asistente.
David Arenas, clarinete la y si b.
Joaquín Franco, saxo alto
Emilio Sánchez, violín.
Raúl Pinillos, violonchelo.
Inma Calzado, piano.
Luisa Muñoz, pequeña percusión.
Colabora: Santos Martínez, trompeta
Carlos Galán, piano y dirección

XXXIII Festival de Música Española de León. Estreno de "Cinco visiones de Venus"

Notas al programa: Iniciamos con el agua un recorrido por los cuatro elementos como fuente de inspiración para la música, no sólo por su condición de elemento esencial para la vida sino, porque posiblemente sea el que más partituras ha generado. Ha sido tan fructífera su imagen que realizaremos dos entregas. Esta primera reúne seis obras de muy diferente concepción y finalidad. Comenzamos con **Lewin Richter**, un veterano de la electroacústica en España con una obra de escritura precisa, en esta ocasión para quinteto acústico, inundado de imitaciones, que no dejan de ser una metáfora de los reflejos. La obra tiene forma de arco, con un gran clímax en su sección aúrea.

Tévar recurre al mito pictórico de Venus, la Afrodita griega que nace de la espuma (Aphrôs) del mar. Precisamente la escena del célebre retrato de Boticelli abre esta suite para flauta, clarinete, violín, cello y piano, con un movimiento con cierto carácter de introducción. Le sigue la venus de San Giovanni con su ámbito bimodal. La "Firenze" es retratada con músicas muy ligadas y espaciadas. Lo contrario del nerviosismo del segundo retrato de Danti. Para acabar, la estática belleza reposada de Tiziano.

Maria Radeschi presenta una obra extraordinaria, de escritura precisa, por momentos virulenta y ácida y en otros estática y serena. Un alegato a la masacre de los océanos ("si las ballenas pudieran gritar,…ninguno podría resistir su grito"). Mosquera recortó su amplio friso camerístico "**Las olas**", estrenado por el propio Cosmos 21, en una obra para septeto más modesta temporalmente y que ahora presentamos. Metáfora de la impredecibilidad de las aguas marinas con arrebatados arpegios frente a estáticas superficies. **Moreno-Sabio**, escoge la condición más inasible del agua, la bruma, como inspiración para una obra que estrenáramos en "Citas en el Cosmos" de 2016. El piano es el instrumento que ejerce de solista y dinamizador del discurso, arrancando con una cita de Debussy.

La segunda parte está dedicada íntegramente al autor de estas líneas, que junto a sus empeños musicales destaca por su no menos desdeñable dedicación a las investigaciones sobre ríos y aguas. Las dos obras de alguna manera se estrenan hoy. La **Música Matérica LVIII** tuvo un preestreno por el propio Santos Martínez en un concierto en el Conservatorio de Guadalajara, justo antes de entrar en el confinamiento. Es un recorrido por el fascinante mundo sonoro de la trompeta que desentraña sus fascinantes texturas y tímbricas con gran protagonismo del agua, pues comienza con una pequeña cantidad introducida en los pistones y termina con la campana de la trompeta sumergida en un balde con agua. **Estampas del agua** es un ciclo de 12 micro-piezas que tienen al agua como protagonista y a su vez se agrupa en tres ciclos: sobre el agua, estática y fluyente (estrenada en el XXX Memorial A, Barja de León), sobre la nieve (presentada en el LI ENSEMS de Valencia) y sobre el granizo -hielo o granizo- (estrenada en el COMA´19 de Madrid). Este concierto será la oportunidad de escuchar la obra íntegramente por primera vez. Cada movimiento plantea una abstracción del agua en sus diferentes estadios y combinaciones. De fondo, la preocupación por mostrar la energía que atesora el sonido por sí mismo, independiente de todo concepto formal, interválico o rítmico. Los conceptos semifractales que por lo general en mi catálogo matérico me ayudan a organizar internamente una obra, se complementan en esta ocasión con conjuntos de veloces y percusivas sonoridades, siguiendo la serie de Fibonacci, aunque sea siempre el trabajo matérico y textural el que tenga que primar en la escucha. Una obra de mi catálogo de tan especial guarismo -111-, quise significarla igualmente, dándole entrada por primera vez en mi catálogo a la improvisación, tanto en la indeterminación de alturas como en la tímbrica de cada subciclo. Ello lo planteo limitándome a solicitar en las piezas sobre el agua, dos maderas, un metal, dos cuerdas, un piano y un percusionista; tres maderas, dos cuerdas y tres percusiones (en las de la nieve); o dos maderas, dos metales, dos de cuerda y dos percusiones (en el ciclo del granizo). La obra está dedicada al amigo y maestro de la improvisación,
E. Molina.

Cosmos 21. en el estreno de la parte central de "Estampas del agua" en los LI ENSEMS de Valencia, Auditori de Valencia, 3-V-19

Programa IV: Homenajes a Manuel Angulo (90) y Jesús Villa Rojo (80)

Entrevista en el intermedio a Jesús Billa Rojo y a Manuel Angulo

Conciertos: ***Madrid**, Centrocentro, miércoles 16 de diciembre, 19:30h.
***Madrid,** XXII COMA, Sala de Falla,SGAE, martes 13 de octubre, 18h
***Cantoblanco,** Madrid, Universidad Autónoma, miércoles 14 octubre, 13h
***Brihuega,** Guadalajara. Invierno 20-21

Programa IV: Homenajes a Manuel Angulo en sus 90 y a Jesús Villa Rojo en sus 80

Parte I:

Concertino para saxo*……..Manuel Angulo
(solista: Joaquín Franco)

Daimón**……Manuel Angulo
(flauta sola, Vicente Martínez)

Pulsión+……Manuel Angulo
(piano solo, Carlos Galán)

Al "aire" de Chejov (versión piano)*……..Manuel Angulo

Al "aire" de Chejov (versión clave)*……..Manuel Angulo
(piano/clave solo, Carlos Galán)

Hipérbaton*……..Manuel Angulo

Parte II:.

Fórmula 1*……Jesús Villa Rojo

Recordando a Falla**……..Jesús Villa Rojo
(I-II-III)

Juegos gráfico musicales (1, 2, 6, 7 y 8)**……..Jesús Villa Rojo

Cosmojazz*……..Jesús Villa Rojo
Firmly in Place-On the Floor-In the Groove-Speed Way-Rio Nights

**Nueva versión instrumental * Obra estrenada por el Cosmos 21o por Carlos Galán

Grupo Cosmos 21:
Vicente Martínez, flauta y asistente.
David Arenas, clarinete s.
Joaquín Franco, saxos
Emilio Sánchez, violín.
Raúl Pinillos, violonchelo.
Inma Calzado, piano.
Luisa Muñoz, pequeña percusión
Nevenka Galán, coordinadora
Carlos Galán, piano y dirección

Notas al programa:

Es innegable la capacidad de Madrid como elemento aglutinador de creadores y corrientes estéticas. Hoy es el momento de traer dos figuras capitales de la creación española que encontraron en Madrid el epicentro de sus actividades profesionales, tanto pedagógicas como compositivas y que, en el caso de Villa Rojo, encima se acrecentó con una actividad inigualada en su época como intérprete.

Manchegos ambos de nacimiento, Manuel Angulo (Campo de Criptana) y Jesús Villa Rojo (Brihuega), son unos puntales ineludibles de la vanguardia española. Ambos han desarrollado una fértil carrera con importantes aportaciones estéticas. Manuel Angulo, comenzando por el más veterano, sigue mostrando ese talante

Al finalizar el primer Conciertoencuentro.cosmos, dedicado a Manuel Angulo, 27-III-20, junto a Á. Botia y N. Galán

intrépido y dinámico del creador comprometido con su época (no por algo pue catedrático de pedagogía en el Conservatorio y en la Universidad). Amparado en un trabajo minucioso y un conocimiento instrumental muy serio, las cuatro obras que traemos al programa pueden ser un repaso ejemplar a su trayectoria. **Hipérbaton**, en clara alusión a la posibilidad a intercambiar secciones sin modificar el mensaje (la obra se trabaja en base a cinco materiales intercambiables), fue escrita en homenaje a nuestro XXV aniversario y la estrenamos en el CARS en 2013. **Daimón**, es una nueva versión de 2020, recortada de un clásico del repertorio para flauta y electroacústica que ya tuvo su primera edición en 1988. **Pulsión** se muestra en su concisión, vertiginosa y, pianísticamente hablando, espectacular en sus desplazamientos por el teclado. Fue fruto del encargo que le solicitara el autor de éstas líneas para el estreno del último número de "Senderos para el 2000", en un concierto en el CBA en enero de 2000. **Al "aire" de Chejov**, original para clave, es la última creación del maestro, destinada como soporte para la danza. Ofreceremos la versión para piano, siguiendo el orden propuesto en la partitura y una segunda versión para piano mudado a clave, en el que se permutan las secciones. El **Concertino para saxo** era el encargo del grupo para nuestro XXX aniversario y lo estrenamos en "Clasicos en verano" de 2017, asumiendo el saxo el papel de elemento concertante y solístico entre materiales de gran flexibilidad y movilidad.

El briocense Villa Rojo, en paralelo a un trabajo incesante como director y clarinetista del mítico grupo LIM madrileño, fue un auténtico pionero en España en la introducción de grafías para una nueva música, que requerían de otros conceptos tímbricos y sonoros. Los **Juegos gráfico-musicales** pueden ser la mejor muestra, al alejarse de la convención de la partitura, lo que obliga al músico a reinterpretar un nuevo código de signos. En el costado opuesto, **Recordando a Falla** homenajea el célebre concierto para clave de Falla. Villa Rojo nos hizo esta nueva versión de una importante partitura de su catálogo, sustituyendo el oboe del quinteto inicial por un saxo soprano. Ello le da más potencia si cabe a una obra escrita con evidentes referencias formales (empezando por estar dispuesta en tres movimientos como su precedente), dinámicas y motívicas (del propio cancionero español) con la obra ya clásica. **Fórmula 1**, también la estrené en el CBA junto a Pulsión y con igual motivo de aquella sesión de "senderos de un minuto". Su brevedad no le impide, mediante un piano levemente preparado, una muestra del material aleatorio tan atractivo para Villa Rojo. Y como nuestro autor es ante todo un músico en toda la extensión de la palabra, la audición de unas piezas de Christopher Norton en un concierto del grupo le sirvió de base para que los ritmos latinos le sirvieran de pretexto en este mismo 2020 para una obra de encuentro cósmico con el jazz, **Cosmojazz**. El compositor briocense no se limita a una certera instrumentación de una música llena de simplicidad y efectismo (sin renunciar a un lenguaje lleno de peripecias y puntuales solos de los músicos), sino que propone una relectura.

GRUPO COSMOS 21 (www.grupocosmos21.com)

El Grupo COSMOS 21 **se presentó** al público en febrero de 1988 con un doble concierto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, dentro de un ciclo de jóvenes compositores patrocinado por el CDMC. Desde aquel entonces ha recorrido toda la geografía española dentro de sus más importantes ciclos. Así mismo ha prestado especial atención a los conciertos didácticos y pedagógicos, en los que fue un precursor en el año 89 con sus montajes visuales y escénicos y su cuidada selección de obras. Es unánimemente reconocido por su entrega y pasión en el escenario.

Sus **actuaciones** comprenden desde giras por Japón, América e Italia -con resonantes críticas-, conciertos dedicados por el CDMC en el Auditorio Nacional, actuaciones para la Fundación Juan March, Fundación M. Botín, Residencia de Estudiantes de Madrid, CNDM (Sala 400), invitaciones a Festivales Internacionales como los de La Habana, Trieste Prima, Campanas e sonus (Cerdeña), Alicante, Santander, Tres Cantos, Granada, ENSEMS, Segovia, Música Española de León, Universidad Autónoma, Nits d´Aielo, Arte Sacro, Clásicos en verano o COMA; conciertos monográficos de Ll. Barber (Santander, Madrid y Valencia), Gabriel Fernández Álvez (Valladolid y Madrid), J.M. Mestres Quadreny (Barcelona, Madrid y León) o de Carlos Galán (Madrid, Valencia, Barcelona, Murcia, La Habana, Salamanca o C. Viejo), doble concierto en el CARS con motivo de la Exposición sobre A. Tàpies, monográficos sobre la E. Viena y doble sobre el arte mínimal (J.March), ciclo para el Festival de Otoño o conciertos emblemáticos como la presentación de "Cántico de Amor del Suicida" de Carlos Galán en la Residencia de Estudiantes o el Homenaje en el RCSMM a L. Hontañón o las nuevas giras por Italia en el 2003, América. 2008 y Cuba-Italia-Eslovenia 2013. Además de 17 discos, dado el interés de sus programas y el minucioso trabajo de ensayos y preparación de cada obra, **ha grabado** prácticamente todo su

Si con motivo de su **10º Aniversario** realizó una gira que le llevó a tocar en los ciclos más prestigiosos del país con un programa de *divertimenti* encargados a los más prestigiosos compositores españoles (J.L.Turina, F.Palacios, E.Muñoz,…) -para cuya ocasión la artista manchega C. Bermejo realizó una escenografía ex profeso-, dentro de las actividades conmemorativas de sus **15 años,** destacó el ciclo que les dedicara monográficamente el "Festival de Otoño" y la presentación de 6 CD´s. En 1999, la Revista de Radio Clásica dedicó su artículo mensual "Nuestras orquestas" a la agrupación y a su director, Carlos Galán. De cara a **los 20 años** realizó varios encargos a prestigiosos compositores españoles (Marco, Seco, Durán-Loriga, Rueda, Galán, Iges), emprendió una gira por América, grabó un doble cedé monográfico para VERSO y la pintora Iraida Cano les realizó una escultura conmemorativa. Estrena el *Concerto Grosso para el cosmos* en el Auditorio Nacional, acompañados por la ORCAM (RNE y TVE). Intervienen en el escenario como solista en el estreno de la gran ópera cómica *a Babel, Historias de un manicomio* de C. Galán en la temporada 2010 del Teatro de la Zarzuela. En su **XXV aniversario** establecen regularmente su ciclo "Músicas del cosmos" (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Salamanca, C. Real, Murcia, Cuenca. León y Córdoba) y estrenan unas carpetas nuevas diseñadas por el prestigioso pintor Gustavo Torner así como estrenan a una nueva hornada de autores (Mestres Quadreny, Angulo, Díez, Carretero,etc). En el 2015 inauguran el ciclo "Solistas del Cosmos" (14 centrega). Por el **XXX aniversario**, concertinos para cada uno de los solistas de grupo de Angulo, Castro, Gª Abril, Soler, Luppi, Romero, Moreno Sabio y Galán y colgantes de Ejti Stih.

Cuando en mayo de 1987 Carlos Galán empezó a gestar la creación de un grupo de cámara dedicado a la Música del S.XX su motivación prioritaria era dedicarse a la música más actual; un compromiso que exigía unos instrumentistas con características muy sobresalientes, dispuestos a llevar a cabo un trabajo serio en colaboración con los propios compositores. Desde el primer instante el Cosmos 21 ha contado con la participación de grandes solistas, aunque su trabajo siempre se ha realizado en base a una plantilla fija. Con la llegada del **nuevo milenio** y de cara a los nuevos proyectos, el grupo modificó su orgánico buscando una mayor brillantez tímbrica y nuevos repertorios adoptando un nuevo vestuario con grabados personalizados del pintor Manuel Prieto.

Motivados por el trabajo riguroso y la alta calidad de los conciertos del grupo COSMOS 21, un centenar largo de compositores españoles y europeos le **han dedicado y escrito expresamente sus obras (casi trescientas)**. Las condiciones del trabajo para el montaje de cada obra se planifican con gran amplitud de tiempo con anterioridad a su presentación en público, para permitir una maduración técnica y estética de su interpretación. De cara al concierto, **el Grupo COSMOS 21 ha sido pionero en Europa** en la consideración del mismo como un espectáculo integral en el que se tuvieran en cuenta aspectos extra musicales como son el vestuario, movimiento escénico, luminotecnia, etc., configurando una coreografía auténticamente viva de la puesta en escena del hecho musical contemporáneo.

Miembros del Grupo Cosmos 21:

Vicente Martínez, flautas y asistente de dirección. Estudia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde hoy ocupa una cátedra de flauta. Ha actuado con la ORTVE y OSM y ha interpretado más de mil conciertos como solista con distintas agrupaciones. Como Director de orquesta, ha recorrido España interpretando ópera y zarzuela con la Compañía Lírica española, de la que fue Director durante siete años. Tiene más de veinte publicaciones con diver sas editoriales, y ha grabado treinta discos con obras de autores españoles.

David Arenas, clarinetes. Nació en Madrid. Finaliza los estudios superiores en el RCSMM "Premio de Honor" Fin de Carrera en música de cámara. Premios en el I Concurso Nacional de Música de Cámara (Madrid), en el IV y V Certámenes Internacionales "P. Bote" (Badajoz), y "Diploma de Honor" en el X TIM. Ha actuado de solista y estrenado multitud de obras en salas de la geografía española, Italia, Francia, República Checa, Marruecos, Japón y Latinoamérica. Ha grabado varios cedés y actuado para la televisión y radio. Profesor de música de cámara en el Conservatorio "R. Halffter" de Móstoles.

Joaquín Franco, saxos. Nace en Tavernes de la Valldigna (Valencia). Se forma en los Conservatorios de Valencia, Madrid y París con los profesores G. Castellano, P. Iturralde y Daniel Deffayet. Solista internacional con una amplia trayectoria discográfica de solista y Catedrático de Saxofón del RCSMM. Es Artista internacional Yamaha y toca con saxofones Yamaha.

Emilio Sánchez Vázquez, violín. Nace en Madrid. Estudios en el RCSMM finalizando con Premio fin de carrera en violín y Música de Cámara. Postgrado en la Universidad de Toronto (Canadá). Concertino de las orquestas de L´Empurda, Toronto Y. O., "Civitas Artis", Camerata del Prado, e integrante de la ORCAM, ORTVE, Filarmonía de Galicia ó A. Segovia. Recitales a solo o en distintos grupos de cámara con los que ha grabado varios álbumes de música española. En 2004 gana la primera plaza por oposición trabajando en la actualidad en el Conservatorio profesional de Alcalá de Henares.

Raúl Pinillos, violoncello. Estudios en el RCSMM y Máster en violoncello en la Eastman School of Music de N. York, ha actuado como solista con la Orquesta del Conservatorio Superior de Madrid y con la Camerata del Prado. Ha pertenecido a la JONDE, Joven Orquesta de la Unión Europea, NOl de Washington, O. S. de Tenerife y ORTVE. Miembro de los tríos Orfeo y Mayrit, en la actualidad es profesor de violoncello en el Conservatorio Victoria de los Ángeles de Madrid, así como del curso Internacional de Música de Aillón.

Inma Calzado, piano. Nace en Madrid, en cuyo conservatorio obtiene los títulos de Profesor Superior de Piano, Cámara y Diploma Elemental de Percusión. Licenciada en Psicología por la UAM y Postgrado en la London Schooll of Economics and Political sciencies. Grabaciones como solista para RTVE y Antena 3. Ha colaborado con el grupo de danza El Laboratorio (Univ.Carlos III). Profesora del CP A.Soria, tras aprobar las oposiciones en 2008.

Luisa Muñoz, pequeña percusión. Profesora de música en el IES Emperatriz María de Austria, sacando la oposición de 1993. Post-grado en Música (UC). Imparte cursos y publica artículos pedagógicos sobre la música contemporánea en *Eufonía* y *Musica d´ara*. Miembro del Cosmos 21, ha tocado en Japón, Italia, Eslovenia, América y por toda España.

Francisco Manuel Rico, webassistant. Premio Extraordinario de fin de grado profesional en Elche, finaliza la carrera en el RCSMM y en Viena (máster). Pianista del Cosmos 21 antes de trasladarse a Viena a vivir definitivamente. Correpetidor en teatros de ópera en Bolonia y Koblenz. Premiado en concursos como el "R. Chapí" y "M. Montiel".

Nevenka Galán, coordinadora y asistente de producción. Catedrática de música en los IES Ramiro de Maeztu y Santamarca. Licenciada en Filosofía y letras y Titulada en Piano por el Real Conservatorio de Música de Madrid. Gran dinamizadora de las educación musical con numerosos artículos y trabajos sobre la reforma educativa.

Cosmos 21 en el XXXIII Festival de Música Española de León, Auditorio A. Barja, 25-IX-2020

Colaboradores en el 2020:

Maria Rosa Calvo Manzano, arpa. Premio extraordinario Fin de Carrera en el RCSM de Madrid, donde fue Catedrática de arpa. Licenciada en Filosofía y Letras y en Arquitectura. Ha ofrecido más de dos mil conciertos en los escenarios más importantes del mundo. Amplia discografía, habiendo grabado numerosos estrenos de obras de compositores, que le han dedicado sus piezas. Miembro fundador y arpa solista de la ORTVE. Académica de siete academias de Bellas Artes y Ciencias históricas y en posesión del Lazo de Isabel la Católica y de la Encomienda de Alfonso X El Sabio.

Guillermo Castro, guitarra. Titulado superior en la especialidad de guitarra clásica. Doctor "cum laude" con una tesis sobre la génesis del flamenco. Intensa vida musical en la vanguardia y el flamenco. Presenta numerosas publicaciones y libros. Profesor de la ESMUC. Y de la Universidad de Cádiz

Santos Martínez, trompeta. Nace en La Puebla de Almoradiel (Toledo), donde inicia sus estudios con su abuelo R. Martínez y los continúa en el CPM Teresa Berganza y RCSMM. Trabaja con F. Candel, L.González, C. Asensi, P.Tibaud. Es profesor del CPM S. Durón (Guadalajara). Colabora con Cosmos 21 desde 2006.

Rubén Alonso, oboe. Catedrático del Cons. Superior de Sevilla. Profesor Superior de oboe y Mención Honorífica en música de cámara por el RCSMM. Diploma de Concertista con Matrícula de Honor como alumno de Th. Indermühle en la Universidad de las Artes de Zürich. Colaborador de la ORTVE, ORCAM y Orquesta de Córdoba.

Álvaro Barriuso, guitarra. Profesor superior de guitarra. Máster en investigación e innovación educativas en la Universidad de Burgos (UBU), con estudios de postgrado en creatividad aplicada y en investigación en educación musical (UCM) y tres años de pedagogía Willems. Profesor en los conservatorios de Burgos y Ponferrada y en la Universidad de Burgos. Publica varios discos a solo o con el Dúo Cobra y en la improvisación libre con Archipiel, colectivo maDam, Orquesta FOCO o La Risoto.

CARLOS GALÁN, director

Vive para nacer a cada instante

Busca encontrar la luz y misterio que encierran todas las cosas y entiende la música como un medio de expresión de ello. Desarrollándola por la composición, interpretación y pedagogía no hace sino dar salida a su intensidad vital, especialmente desde que su camino se ensanchó con la presencia de Luisa, su mujer.

Nacido en Madrid en 1963, estudia en el Real Conservatorio Superior de Madrid, donde se gradúa como Profesor Superior de Piano, Acompañamiento y Profesor de Composición, obteniendo diversos Premios de Fin de Carrera. Entra de profesor en 1985 en dicho centro y tras ganar cinco oposiciones, incluyendo las Cátedras de Composición y la de Improvisación, ocupa esta última, la que siempre defendió. Becas para cursos de piano, dirección y composición por Italia, Bélgica, Polonia, Alemania y Hungría.

Como pianista y director realiza giras repetidas por Japón, América (91, 98, 01, 04, 08 y 13) o Italia. Es elegido como pianista en las I y II Muestras Nacionales. Como director se ha centrado en la dirección del Grupo Cosmos 21, del cual es además su creador. Con él ha realizado giras por toda España, Japón, repetidas por Italia y América además de grabar 19 CD´s (VERSO, EMEC, Fund. Autor, Several Records, etc).

Fue seleccionado para dirigir a la Orquesta Savaria en el curso de directores de Sombathely para el concierto final del Festival Internacional. Graba él mismo su obra completa para orquesta dirigiendo a la O. Sinfónica de la Radio de Sofía (Iberautor). Dirige a la ORCAM desde el piano solista en el encargo de la ORCAM/Teatro de la Zarzuela de la música para la película "*Gösta Berling Saga*". Estrena con gran éxito como director musical y escénico su ópera *a·Babel* en la Temporada del Teatro de la Zarzuela. Co-director de la revista "Senderos para el 2000". Publica varios libros y numerosos artículos sobre interpretación, composición, improvisación, flamenco o acústica. Ha estrenado como pianista un centenar largo de obras, en su mayoría dedicadas a él, a las que sumar otras más de 200 como director del Cosmos 21.

Como compositor ha obtenido el 1er. Premio C.Halffter, 1er. Premio M.Varcárcel, IV y VI Tribuna de Compositores de la Fund. J.March, Concierto final de Darmstadt 88, II Muestra Nacional de Cámara, SGAE 1991, Diploma de Mérito TIM 2000 y recibido encargos del CBA, CNDM, CDMC, X Trieste Prima, Fest. Almeida de Londres, Y. Mikhashoff, Orquesta Solistas de Sofía, ORCAM, Teatro de la Zarzuela, Universidad de Alcalá, Inst. Valenciano de la Música o la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Publica Iberautor y S. Records dos lujosos triples cedés con la Integral de su música matérica. Su obra se ha estrenado y programado en Festivales Internacionales de Inglaterra, España, Italia, Alemania, Brasil, Japón, Argentina, Moldavia, Rusia, Bulgaria, México o Portugal.

Conciertoencuentros.cosmos

Sebastián Mariné (Granada, 1957). Estudió Piano (Solís), Composición (Alís y Gª Abril) y Dirección de Orquesta (Gª Asensio) en el RCSMM obteniendo Premio Fin de Carrera en Piano. Licenciado en Historia del Arte por la UCM y doctorado por la UAM.

Desde 2008 preside la Asociación Madrileña de Compositores (AMCC) que organiza el Festival COMA desde 1999. Premio "Claudio Prieto" de Cultura Viva y Medalla de Honor de la Escuela Reina Sofía.

Ha realizado recitales por Europa, América y Asia. Ha actuado como solista con las orquestas: RTVE, ORCAM, Sinfónica de Sevilla, Ciudad de Granada, Sinfónica de Asturias, Ciudad de Valladolid, Sinfónica de Baleares, Andrés Segovia, Sonor Ensemble. Ha estrenado conciertos para piano y orquesta escritos para él (V. Ruiz, R. Cavestany y F. Aguirre).

Ha grabado Cds con música propia (*LUX*, *Música para Camus*) y de Stevenson, Rodríguez Albert, Iturralde, Marco, Gª Abril, Benavente, Hernáez, Morales-Caso…

Profesor desde 1979 en el RCSMM (en la actualidad dirige el Grupo de Música Contemporánea y la Orq. Clásica) y -desde su fundación en 1991- en la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

Cinco obras destacadas por el autor

Sinfonía nº 1 (orquesta sinfónica)
Tuyo (Concertino para dos pianos y orquesta de cuerda)
Missa (Coro a capella)
Danke (Trío)
Cari genitori (piano)

Ludwig van Beethoven (Bonn, 1750-Viena 1827). La historia de la música en occidente pasa irremisiblemente por entender la significación de la aportación creativa del maestro de Bonn. El tránsito del clasicismo al romanticismo es inexplicable sin su trascendental aparición. La evolución de los conceptos estructurales y el desarrollo de las grandes formas. El descomunal sentido fenomenológico de su discurso sonoro. El vigoroso sentido de contraste entre sus temas. Las indiscutibles propuestas armónicas. La fertilidad y potencia de sus desarrollos musicales. La contundencia de sus codas. La fuerza de sus motivos. La portentosa orquestación e instrumentación con explotación de registros inauditos en la época. La imprevisibilidad de sus discursos sonoros. El novedoso trabajo instrumental y vocal. La re-elaboración de técnicas contrapuntísticas bajo nuevos presupuestos expresivos. Todo ello sin olvidar la revolucionaria evolución del catálogo de sus sinfonías, sonatas para piano, cuartetos de cuerda y sus conciertos para piano y orquesta.

Obras seleccionadas

Sinfonías III Mib op. 55 (orquesta)
Sinfonías VI, FaM, op 68 (orquesta)
Sinfonía IX, Rem, op 125 (orquesta)
Sonatas nº 8, op.13 (piano)
Sonata nº32, op. 111 (piano)
Concierto 5 en Mib "Emperador", op 73 (concierto para piano y orquesta)
Cuarteto nº 14, Dom, op.131 (cuarteto de cuerda)

Alberto Carretero (Sevilla, 1985). Formación interdisciplinar en Composición, Musicología, Piano, Ingeniería Informática y Periodismo. Estudios en España y en el extranjero con grandes maestros de la música contemporánea

Interesado por la investigación y las tecnologías aplicadas a la música, ha obtenido el Premio Extraordinario de Doctorado con su tesis sobre composición musical bio-inspirada. Forma parte del Grupo de Investigación en Topología Computacional de la Universidad de Sevilla y es autor de numerosos artículos en prestigiosas publicaciones científicas, así como habitual profesor invitado y ponente en los más relevantes eventos e instituciones de educación e investigación musical.

Su música ha sido premiada con galardones internacionales y ha trabajado con grupos como el Klangforum Wien, Ensemble Intercontemporain, Ensemble Recherche, Orquesta SWR de Stuttgart, ROSS, Cosmos 21, Taller Sonoro, Plural Ensemble, Neopercusión, Zahir, Ocnos, Sax Ensemble, etc. Sus trabajos han sido grabados por Verso, Tañidos, La Mà de Guido, Columna Música, RNE y Radio Círculo.

Sus obras se han interpretado en el Carnegie Hall, Centro Pompidou, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Teatro de la Maestranza, Casa della Musica de Parma, Fest. Int. de Órgano de León, Curso Internacional de Darmstadt, etc. Colaboraciones con otras artes escénicas y visuales. En el campo de las tecnologías ha realizado proyectos para In Sonora y MediaLab en Madrid, Phonos Barcelona, IRCAM París, Academia Sibelius Helsinki y SWR Experimentalstudio.

Ha enseñado Composición en el RCSMM y actualmente es Catedrático de Composición por oposición en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla.

Obras seleccionadas por el autor

Diario de a bordo (orquesta)
Étude d'intensité (flauta, clarinete, saxofón, piano, violín, violoncello)
Parallel Lives (clarinete bajo, piano, percusión, violín, violoncello y altavoces)
Oud (guitarra sola)
Cantiga de amigo (soprano y tres percusionistas)

Maria Radeschi (Catania1956). Estudios en el Conservatorio"Giuseppe Verdi" de Turín con R. Piacentini y G. Colombo Taccani. Cursos de perfeccionamiento con R. Cristiano, A. Corghi, L. Bacalov, B. Johanson y Jesse Mc Cann. Interesada en temáticas ambientales que han influido en sus proyectos musicales y caracterizado sus composiciones, sin faltar referencias literarias como fuente de inspiración. Su obra se centra en el repertorio camerístico y ha sido editada por Edizioni Bèrben e Ruggineni, venciendo en Premios de composición como L. Berio o "Italia 150" entre otros. Se ha presentado en festivales como Nanko Sunset Hall (Osaka), Biennale Musica di Venezia, Rive Gauche Concerti (Torino), Festival 5 Giornate (Milano), Risuonanze - Incontri di Nuove Musiche (Udine), Clásicos En Verano (Madrid), XXIV Festival Internacional de Primavera (Salamanca), Festival di Bellagio, Rassegna Risvegli di Città-SIMC (Milano), 9th European Clarinet Festival (Camerino), Chansons En Rose (Algeri), Vivacissimo Clásica - Pink Songs (Argentina). Ha colaborado con directores como Carlos Galan y Marco Angius, con solistas como L. Catrani, A. Kozato, N. Sato, A. Monarda, P. Kleemola, S. Watts, M. Bianchini y con grupos como Cosmos 21, Duo Alterno, Xenia Ensemble, Curva Minore, Chopin Piano Quintet o el Appassionato Ensemble.

Cinco obras seleccionadas por la autora

Oltre il muro (para cuarteo de arco)
Sempre Nuova è l'Alba (para voz recitante, coro mixto, percusión y arcordeón)
Il Sogno Eccentrico (para guitarra)
The Challenge (para clarinete contrabajo)
Le Voci della Terra (para saxofón tenor)

PREGUNTAS a los compositores del director del ciclo "Músicas del Cosmos"

Programa I: Evolución de los conceptos tímbricos

a Tomás Marco:

T. Marco y A. Fdz. Reymonde en la entrevista del intermedio

¿Se pueden detectar unas directrices o líneas de trabajo con la tímbrica en todo tu catálogo o, por el contrario, depende del orgánico de la obra nueva o de los intérpretes? Ambas cosas porque siempre he trabajado el timbre como un factor estructural y un modificador de la armonía e incluso de la percepción. Se puede manejar desde el tiempo o como elemento espacial, de manera abstracta o completamente concreta.

¿Cómo interrelacionas en "Materia cósmica" los instrumentos de juguete, los de percusión, los instrumentos de uso "social" (sirenas o reclamos) o los sonidos del propio cuerpo humano? Aquí y en cualquier otra obra, los elementos tienen todos igual rango y, por heterogéneos que sean, forman un continuo que se trata globalmente. Ya en "Jabberwocky" en 1965, sonidos, ruidos, luces, textos, acciones o filmaciones constituían un material unitario y global y posteriormente lo he seguido haciendo a aunque encada obra se plantee de distinta manera.

a Antonio Fernández Reymonde:

Escuchando tu obra, ¿podríamos deducir que el timbre es, de las cuatro cualidades clásicas del sonido, la más significativa para ti? No lo creo. A mi modo de ver, las cualidades o aspectos no pueden aislarse, todo se relaciona y se complementa en la información musical. Por ejemplo, el inicio de la sonata "Patética" de Beethoven logra su impacto en el oyente por el uso que hace del registro, la intensidad, la armonía, incluso el tempo. El resultado depende de la conjunción de estos factores. Como éste, podríamos observar más ejemplos de Stravinsky, Crumb, Listz, etc.

Puede llamar la atención la persistencia de gestos sonoros próximos al ruido. Esto no debería distraernos del relato fundamental, ni se trata de usar efectos. Por definición, los efectos son excepcionales. Si son sistemáticos, se integran como recurso característico. Pero aquí son imprescindibles, porque forman parte del relato.

Esta obra transcurre buena parte del tiempo con ausencia de líneas melódicas, que son sustituidas por la aparición periódicamente exacta de dichos gestos, repartidos entre el grupo. Cuando se recuperan las líneas, justamente sucede lo contrario: el timbre, el tempo y la textura han sufrido una transformación que hace casi irreconocible el relato de esas líneas. Incluso las líneas finales de la flauta o el saxofón tienen corto recorrido, porque después de tanto tiempo de silencio, no es posible volver a la normalidad que representaría una línea melódica corriente.

Este trabajo tímbrico de "Fondo de ojo" ¿es un recurso puntual o es una seña de identidad de tu lenguaje? En todas las obras que he compuesto, siempre he cuidado la instrumentación. Incluso la selección de las agrupaciones instrumentales: me ha interesado la diversidad de formaciones. Incluso he compuesto 4 conciertos, para distintos solistas y formaciones. Más allá de esto, reconozco en mis obras la tendencia a utilizar ciertos recursos, antes que el timbre propiamente dicho, como el ritmo de 4 notas por pulso.

Pero como decía antes, entiendo que la música se enriquece cuando los recursos se amplían, no cuando se sustituyen, sea timbre, intensidad, o armonías. Simplemente, en cada obra hay que encontrar el momento apropiado para emplear recursos más o menos convencionales.

Concierto II: *Rereading* Beethoven

Pregunta directa a los intérpretes-creadores: ¿Qué aporta releer hoy en día a un clásico como Beethoven? Como intérprete, hacerme partícipe de su música de un modo creativo, interiorizando su discurso y, de cara al público, ofrecer una lectura nueva en la que se imbriquen sonidos de la vida cotidiana y timbres nuevos que sugieran una nueva escucha, divertida, reflexiva y, en ocasiones, sorprendente. (Luisa Muñoz)

Aporta quebraderos de cabeza importantes, ya que los códigos artísticos actuales están muy alejados de la época del compositor y por ello, no limitarse tan solo a recrear la partitura sin salirse de lo escrito es replantearse la forma de hacer música desde otro universo paralelo, pero que a su vez debe caminar junto a él. A esto se añade el que, siendo nuestra intervención improvisada, debes estar muy atento a lo que proponen tus compañeros de viaje musical, para intentar de alguna manera sumarte a sus propuestas y caminar con ellos, mientras Beethoven está ahí. Exige mucha concentración, escucha y sensibilidad. (Guillermo Castro)

Escuché una vez una teoría sobre los clásicos, la de que cuando ellos llegaron, el campo estaba abierto y todo (o mucho) por hacer, y que, después de haber plantado ellos su obra sobre el terreno, a las generaciones posteriores ya no nos quedaba la posibilidad de descubrirlo, de crearlo para nosotros, sino tan solo la de visitarlo y desde ahí ir a otro lugar. Los clásicos como usurpadores de posibilidades para el presente y el futuro "creativos". La relectura que aquí se propone es un ejercicio de apropiación desde lo sonoro usando esa herramienta de conexión con el momento que llamamos improvisación libre. (Álvaro Barriuso)

Cosmos 21 en plena actuación el 6-III-2020 en Centrocentro

La genialidad de su música implica un alto grado de compromiso en el intérprete en primer lugar. Al escuchar activamente sus sinfonías, (pero también en sus obras de cámara o sonaras para piano), se advierte un notable dominio desde cualquier parámetro musical; estructura de la obra, paleta de colores, texturas, conducción hacia los clímax y puntos de reposo, ingenio de las melodía y ritmos..., y todo magistralmente conjuntado con la elegancia de un clásico, pero con el arrebato y pasión de un romántico, que abrió un camino nuevo en la orquestación y significación estética en su momento. Esto nos hace recordar que la música sigue un trayecto constante de evolución, y que por eso es muy importante conectar con las músicas de nuestro tiempo, que son el reflejo de un mundo vivo y cambiante, como el momento revolucionario que le tocó vivir a Beethoven y que influyó determinantemente en su música, siendo un gran adelantado de su tiempo. La altísima calidad de su música requiere que los intérpretes-creadores de hoy en día sean honestos y den lo mejor se sí mismos, tanto técnica como creativamente. (David Arenas)

Concierto III: Homenajes a Angulo y Villa Rojo

a Manuel Angulo.

En un lenguaje de escritura tan minuciosa y precisa como la tuya ¿cómo se contemplan los pasajes de naturaleza abierta-aleatoria?

Tenemos que refrescar al lector que los elementos musicales son los más invisibles de las artes y ello exige un máximo cuidado con el empleo que de ellos hacemos. La aleatoriedad es una sorpresa de lo que va suceder. Por ello el músico debe cuidar en su formación para que no se convierta en una improvisación y sea un elemento más que se integre en la obra.

Entrevistando a M. Angulo en el intermedio del concierto de los "Concertinos cósmicos", 8-XI-17

¿Entiendes todo tu catálogo como un *continuum* o entiendes que hay épocas diferenciadas?

En ocasiones te surge un encargo que te hace romper con una cierta tradición. Pero mi catálogo es una continuidad. Cuando en España entró, por ejemplo la fiebre por el dodecafonismo me intenté mantener en mi lenguaje y entendí que este lenguaje era un elemento más que podía incorporar.

a Jesús Villa Rojo

¿Qué le aporta toda tu época de creación gráfica y aleatoria al compositor que eres hoy en día? Me resulta difícil precisar si existen elementos de aportación alguna en mi creación sean en los elementos gráficos utilizados o mis libertades aleatorias en el mundo compositivo de hoy.

Mencionas dos aspectos, la aleatoriedad y la grafía, que podrían sobresalir en mi obra/trabajo: La grafía o escritura musical a través de la historia ha ido cambiando, ofreciéndonos todo tipo de ejemplos según las necesidades del compositor y momento. Con la aleatoriedad ocurre algo parecido con variantes diversas y repasando el Renacimiento o la Edad Media española, encontramos las claves de técnicas renovadoras que responden a todas las interrogantes. Preguntándome por mis aportaciones, me obliga considerar lo que supone aportar algo a la realidad. La nueva notación-grafía surge de la necesidad de detallar en la partitura ideas sonoras personales que no existían como realizarse con la grafía o notación tradicional, aun así, nunca pretendí vivir al margen de la ya existente, por lo que acepté el pasado con todas sus consecuencias aunque reservándome mis propias matizaciones para cuando fuera menester. Así he podido servirme de utilizar los grafismos que mejor pudieran representar las ideas sonoras, expresivas y musicales de mi imaginación. Igualmente en la aleatoriedad (que siempre me gusta unirla a la improvisación) dado que en realidad improvisación-aleatoriedad vienen a cumplir similares funciones dentro de lo que a libertad interpretativa se refiere; ya que siempre se parte de una base: literaria, plástica, armónica, rítmica, temática o lógicamente musical para encontrar después la fantasía y creatividad de los intérpretes-realizadores.

Con estas ideas conozco resultados extraordinarios, mágicos... como también conozco otros inexpresivos, torpes, incluso, antimusicales. En mis modestos intentos de aportar algo, siempre he querido arriesgar, confiar en mis intérpretes porque confiaba en los recursos que podían aportar como encargados de hacer realidad y dar vida al proyecto de la obra. Desde este punto de vista no hay diferencias sustanciales entre las variantes interpretativas aunque nunca debemos desestimar la interpretación que proviene de la libertad.

No quiero cerrar la pregunta sin hacer un merecido homenaje al Grupo de Improvisación"Nuova Cosonanza" de Roma que sí consiguió éxitos y prestigio internacional, como único colectivo que sin plan previo de programa ni partitura, había maravillado, contando con los intérprtes-compositores: Franco Evangelisti, Ennio Morricone, Walter Branchi, Egisto Macchi, Mario Bertoncini, Giovanni Piazza y yo mismo.

J. Villa Rojo en los encuentros a Primera vista con el Cosmos 21 y alumnos del RCSMM

Recordando a Falla…¿Cómo juego, como relectura o como ejercicio de estilo? Me alegra poder comentar a estas alturas una obra como "Recordando a Falla", compuesta en 1989. Podríamos haberla considerado una obra circunstancial pero en realidad surgió como tantas de mis composiciones para mi grupo (LIM), cuando ejercía como profesor de análisis en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y entre las obras que me parecían simbólicas de la música de cámara del siglo XX, era el "Concerto para clave" de Manuel de Falla. En principio lo consideraba un ejemplo desconectado de las modas atonales y dodecafónicas del momento, cuando era un proyecto lleno de aportaciones tímbricas, poliritmicas, contrapuntísticas, folclorísticas, instrumentales, formales, etc. Algo que por otra parte decepcionó el virtuosismo de la solista que lo había solicitado, al encontrarse con un nuevo concepto instrumental en el clavicémbalo, que por cierto Falla conocía muy bien y lo ejecutaba maravillosamente. Posiblemente se esperaba una concepción instrumental más próxima a El Retablo de Mese Pedro y en su comienzo no tuvo la aceptación que se pretendía. El mismo Falla llevó a cabo una versión discográfica con instrumentistas de Paris como pianista y otra como clavecinista. Con estos datos por delante, dirigí al LIM en una primera versión en el Instituto Alemán de Madrid con la clavecinista uruguaya María Teresa Chenlo, el Concerto de Manuel de Falla y el estreno de Recordando a Falla que estimuló todo lo estudiado y produjo satisfacciones en el recuerdo.

Tú pregunta Carlos ¿Cómo juego, como relectura o como ejercicio de estilo?, es perfecta y pienso que todos los puntos de vista enumerados quedan sintetizados y fusionados en: Admiración, reconocimiento, justicia, clarificación... nunca renovación, arreglo de una obra comprometida, de riesgo y de calidad. Resulta imposible ahora seleccionar esos puntos de vista y dividirlos porque todos me llevan a nuevas concepciones de juego, nuevas lecturas, ejercicios de técnica y de estilo ya que ello está dentro de la memoria. Mi admiración musical, como decía, por Falla, se agrandó al poder analizar la partitura en detalle. Llevaba años estudiando cosas similares en la Escuela de Viena ya que en el Concerto se aumentaban los recursos de nuestras tradiciones que daban muestras de aparente decadencia.

Nunca aceptaré que se muestre en mi proyecto sensación renovadora alguna porque en su origen todo queda patente en lenguajes, tiempos y espacios de convivencia.

En mi recuerdo... se viven combinados rítmicos en secuencias continuadas y repetitivas, se gozan añoranzas seguras de temas antiguos, no olvidados por Falla o chispeantes gestos danzables para bailarines ¿Por qué no? Populares. Concluyendo esta pregunta: Recordando a Falla es además del recuerdo de un personaje, una obra: el Concerto, un gesto de sincera admiración.

Concierto IV: Los cuatro elementos. El agua I a María Radeschi.

Maria Radeschi recogiendo los aplausos tras el concierto del "30 Aniversario"

Hasta qué punto crees que la música es capaz de expresar una protesta social (o incluso ecológica, como en el caso del "Il segreto dil mare") Come tutte le forme d'arte anche la musica, con il suo forte potere emozionale, ricopre un importante ruolo espressivo e comunicativo e il suono, sebbene non tangibile, con il suo pathos può alimentare e contribuire allo sviluppo del pensiero critico.

Il comporre è un atto che, attraverso una propria organizzazione interna, l'uso di una grammatica e di un vocabolario espressivo, è capace di catturare le tante voci di una protesta sociale e ambientale e di interpellare chiunque la ascolti.

Ed è proprio a una di queste voci che "I segreti del mare " si rivolge, alla crudeltà e all'orrore della caccia alle balene, drammaticamente sintetizzata con la frase "…se le balene potessero gridare, tutta l'industria della pesca si fermerebbe perché nessuno potrebbe resistere a quelle grida", riportata da Luigi Offeddu su un articolo del Corriere della Sera. Un orrore che sembrava archiviato ma che torna attuale per la decisione di alcuni paesi, tra cui il Giappone, di recedere dagli accordi internazionali ritirandosi dal IWC (International Whaling Commission) per riprendere l'assurdo massacro.

"I segreti del mare" dedicato all'Ensemble Cosmos 21, si compone di un unico movimento; i due opposti sentimenti narrano, in modo concitato, la ferocia di un mondo annebbiato e abbagliato da spinte puramente economiche, ma anche la sofferenza e l'impotenza di fronte alla crudeltà della mattanza e di una strage senza fine.

I due opposti si sfidano e si intrecciano e ogni singolo vocabolo musicale dipinge, a tinte forti, un'atmosfera minacciosa, violenta e feroce ma anche scarna, glaciale e desolante come è la fine dei sogni di Moby Dick.

Como todas las formas de arte, la música, con su fuerte poder emocional, juega un importante papel expresivo y comunicativo y el sonido, aunque no tangible, con su patetismo puede alimentar y contribuir al desarrollo del pensamiento crítico.

Componer es un acto que, a través de su propia organización interna, el uso de la gramática y un vocabulario expresivo, es capaz de captar las múltiples voces de una protesta social y ambiental y de convocar a todo aquel que la escuche.

Y es precisamente a una de estas voces a la que "Los secretos del mar" aborda la crueldad y el horror de la caza de ballenas, dramáticamente resumida con la frase "... si las ballenas pudieran gritar, toda la industria pesquera pararía porque nadie pudo resistir esos gritos", relata Luigi Offeddu en un artículo del Corriere della Sera. Un horror que parecía desestimado pero que vuelve a cobrar relevancia con la decisión de algunos países, incluido Japón, de retirarse de los acuerdos internacionales retirándose de la CBI (Comisión Ballenera Internacional) para retomar la absurda masacre.
"Los secretos del mar" dedicado al Conjunto Cosmos 21, consta de un solo movimiento; los dos sentimientos contrapuestos narran, de manera excitada, la ferocidad de un mundo empañado y deslumbrado por presiones puramente económicas, pero también el sufrimiento y la impotencia ante la crueldad de la matanza y una matanza sin fin.
Los dos opuestos desafían y se entrelazan y cada palabra musical pinta, en colores fuertes, una atmósfera amenazante, violenta y feroz pero también escasa, gélida y desoladora, como es el final de los sueños de Moby Dick.

¿Dónde encontramos la singularidad de tu música?

Una personale sensibilità per i processi sociali e le tematiche ambientali ha caratterizzato i miei progetti e le mie composizioni, anche se non mancano i richiami alla letteratura dalla quale traggo spesso ispirazione; "Antithesis", dedicato all'Ensemble Cosmos 21, ne è un esempio.
Il mio pensiero musicale, fortemente animato da esigenze espressive, pur non rinnegando le esperienze del Novecento e il valore concettuale dello strutturalismo, mira alla musica immediatamente comunicativa.
In opposizione ad alcune opacità sperimentali, pongo dunque alla base delle scelte strategiche compositive, la percezione del brano e il coinvolgimento dell'ascoltatore sul piano estetico.
Tuttavia dissento da chi considera l'uditore come audience o fa ricorso alla percezione come alibi per non approfondire il problema, sempre attuale, delle possibilità comunicative dell'opera musicale.
La mia strategia non vuole descrivere o rappresentare il pensiero generatore bensì evocare l'emozione già esplicita nel presupposto dell'idea stessa.
Il risultato espressivo è raggiunto, o almeno spero, attraverso il controllo della materia sonora e creativa in un disegno complessivo fatto di gesti percepibili e trasparenti - una traiettoria, un'arcata riconoscibile, gli improvvisi mutamenti dinamici, le ripetizioni. Alle bozze preparatorie schematiche, spesso subentra una mia gestione istintiva della materia creativa ma, pur sempre nell'ambito di una organizzazione programmatica dell'intero lavoro.

Una sensibilidad personal hacia los procesos sociales y las cuestiones ambientales ha caracterizado mis proyectos y mis composiciones, aunque no faltan las referencias a la literatura en la que a menudo me inspiro; "Antítesis", dedicada al Conjunto Cosmos 21, es un ejemplo.
Mi pensamiento musical, fuertemente animado por las necesidades expresivas, sin negar las vivencias del siglo XX y el valor conceptual del estructuralismo, apunta a la música inmediatamente comunicativa.
En contraste con algunas opacidades experimentales, coloco la percepción de la pieza y la participación del oyente en un nivel estético en la base de las elecciones compositivas estratégicas. Sin embargo, no estoy de acuerdo con quienes consideran al oyente como público o utilizan la percepción como coartada para no ahondar en el siempre presente problema de las posibilidades comunicativas de las obras musicales. Mi estrategia no quiere describir o representar el pensamiento generador, sino evocar la emoción ya explícita en el supuesto de la idea misma.
El resultado expresivo se logra, o al menos eso espero, a través del control del sonido y la materia creativa en un diseño general compuesto por gestos perceptibles y transparentes: una trayectoria, un arco reconocible, cambios dinámicos repentinos, repeticiones. Los borradores esquemáticos preparatorios a menudo son reemplazados por mi manejo instintivo de la materia creativa, pero aún dentro de una organización programática de todo el trabajo.

a carlos galán

En un lenguaje de tanta definición como es el tuyo ¿cómo se interpreta esta incursión en la improvisación?

Carlos Galán dirigiendo la versión integral de "Estampas del agua" en el XXXIII Festival de Música Española de León, 25-IX-20

Coincidió que "*Estampas de agua*" era mi número de opus 111 y para un guarismo tan singular quise darle un cuño independiente al del resto de mi catálogo. De hecho, quitando la aleatoriedad formal de "*Galería de sonidos para el alma, op. 61, Música matérica XXI*" y la presencia de anillos o velocísimos pasajes repetidos rítmicamente de forma libre, presentes en casi toda mi obra, es la primera partitura en la que la improvisación adquiere el protagonismo. Por otro lado, mi vinculación con la Improvisación es constante pues toda mi dedicación profesional a la pedagogía, desde que entré en el Real Conservatorio Superior de Música en el año 85 la he volcado en esta enseñanza. La considero la disciplina más completa y musical. El reto fue seguir configurando un lenguaje igualmente preciso cuando, y sin embargo, tanto las alturas como las medidas rítmicas, gozan de gran libertad y, sobre todo, la tímbrica es totalmente indeterminada. De hecho, las tres partes de la obra (agua sobre el agua, sobre la nieve y sobre el granizo) exigen cada una un orgánico instrumental diferente. Por ejemplo, el ciclo que cierra esta suite de doce movimientos, agua sobre el hielo/granizo, reclama dos instrumentos de madera, dos metales, dos de cuerda y dos percusiones, pero sin especificar ninguno en concreto. La obra, por otro lado y viendo su singularidad, está dedicada al amigo y maestro de la improvisación, Emilio Molina.

¿Cuál es tu vinculación con el agua?

Si mi costado profesional está entregado a la música y a la improvisación, el vital está muy vinculado también al agua, desde que ya en el lejano 1990, junto a mi compañera de vida, Luisa, realizáramos el primer descenso completo en canoa del río Duero. Desde entonces (y de antes, que la preparación también conllevó muchos meses de investigaciones previas), es una dedicación en paralelo al estudio de las aguas y los ríos. No sabemos para cuándo lo sacaremos a la luz, porque es una investigación siempre *in crescendo*, pero algún día fructificará en una larga enciclopedia de las aguas, de la que algún libro ya está terminado. Musicalmente, es fácil rastrear obras de mi catálogo que se han inspirado en el agua o han sido firmadas junto algún río y, especialmente, el Duero.
Lo que es indiscutible es que el agua es la primera y más indispensable fuente de la vida y debemos velar por su pureza y acceso para todos. Y su belleza es incuestionable. El crisol de formas que muestro en esta obra es sólo un pequeño reflejo de su fascinante condición y riqueza.

Pregunta común final: ¿Cuál crees que es la función del arte y de tu obra/trabajo en concreto?

Tomás Marco. La música es una fuente de conocimiento no verbal y un ejercicio de forma que parte de un material esencialmente abstracto pero que significa transmisión humana de sensaciones y emociones de distinto tipo pero tampoco verbalizables. Además tiene un impacto físico innegable y, como obra de arte, se relaciona con la estética, con la sensibilidad e incluso con algo que se suele eludir, y que evidentemente se ha transformado mucho con los siglos como es el concepto de belleza.

Antonio Fernández Reymonde. El valor del arte no depende solo de su cualidad técnica, sino de su capacidad de comunicar; y sobre todo, de aportar un punto de vista propio (no necesariamente original, pero sí propio) sobre un fenómeno concreto. Esto no es fácil en un medio difícilmente tangible como la música. Y esto hace posible que mucha de la música contemporánea que se produce termine por convertirse en un producto metalingüístico y fungible. Si después de oír una obra, uno solo la califica como meramente interesante, es que la obra no ha logrado plenamente su objetivo.

Guillermo Castro. La función del arte puede ser diversa, dependerá también de lo que cada espectador espere. Como mínimo el arte debe comunicar algo y tener algún compromiso.

David Arenas. Creo que la función del arte es fundamentalmente de comunicación con el público. Es muy importante que el espectador, que es el verdadero destinatario del arte, sienta alguna impresión o sensación de aquello que está observando o escuchando. Tiene que tener además una aptitud de contemplación y recogimiento interior que hoy en día es más difícil de alcanzar por el rimo vertiginoso que nos ha tocado vivir. Cuanto mayor sea el estado de impresión que haya causado en el espectador, mayor relevancia puede tener esa obra de arte.

Luisa Muñoz. Creo que el arte, en cualquiera de sus facetas, tanto como creador, intérprete de una obra o receptor de la misma, es lo que hace que el tengamos una dimensión que nos sobrepasa, que nos hace ser humanos.

En una obra de arte entran en juego la inteligencia, la emoción y en el caso de los creadores, creo que llegan a conectar con algo casi mágico que es mucho más que ellos mismos. El arte nos hace disfrutar, emocionarnos, sentir, nos provoca, evoca, compromete, nos enseña, nos hace compartir la obra colectiva e individualmente, nos cura … nos salva del mundo y de nosotros mismos.

carlos galán. En la respuesta están contenidas varias propuestas y que en absoluto van reñidas, desde el profundo compromiso estético y ético, a la búsqueda del placer sonoro más intenso y recóndito. Pero además, recupero una frase de A. Tàpies que incluía en mi manifiesto matérico: que el arte "sea capaz de devolver a este mundo agotado una nueva manera de amarlo y sentirlo, exenta de este indiferentismo y tedio vital que le envuelve"

Maria Radeschi. Es muy difícil responder a esta pregunta y, seguramente, el hecho musical abraza más motivaciones.

Lo que es cierto es que el arte es un medio de expresión donde cada artista busca trazar su propio camino, en la esperanza de que la actividad creativa pueda ser una contribución válida y positiva al desarrollo de un lenguaje y una poética.

Como ya he dicho, la música, con su poder emocional, puede afirmar un mensaje específico y puede jugar un rol importante en la transformación del ambiente social.

Manuel Angulo. El objetivo principal es la sensibilidad y alimentar la sensibilidad. Si te apartas de ello, se desdice el principio del arte.

Jesús Villa Rojo. El arte y la música para mí, es puro gozo, felicidad y de infinitas satisfacciones estéticas, sociales, creativas y culturales. El entretenimiento es sin duda alguna uno de los fines pero nunca apostaría por el consumismo que se produce tantas veces, provocando momentos como los que estamos padeciendo, al hacer que todo funcione a su alrededor. Desearía tener planes concretos sobre mensajes específicos y no globales como pueden ser los míos. su imagen sonora aunque muchas veces su fantasía no coincide con la realidad. La creación, la cultura en general a pesar de las dificultades que sufre en la actualidad, no debe aceptar imposición ni estética alguna. La convicción en lo creado hará que mantengamos la esperanza.

Discografía completa de Cosmos 21 (17 Cedés disponibles a través de la página web del grupo)

** "Cántico de amor del suicida"* **Disco compacto** EMEC E011 (1995). (Duración total: 79´). Monográfico de Carlos Galán. C. Cuellar, guitarra. P.M.ª Martínez, mezzosoprano. Grupo Cosmos, C. Galán, director.

*** "Cosmos 21: 15 años con la música española".* **Doble cedé.** Tañidos-Several Records 285 /6 (2003). (Duración Total: 77:09 + 79:05)

CD 1: Lo festivo. Obras de M. Breuss, Carlos Galán, Pelayo Fdz. Arrizabalaga, J. Miguel Moreno Sabio, E. Muñoz, J. L. Turina, F. Palacios, A. Guijarro y J. Rguez. Picó

CD 2: El Compromiso. Obras de Roberto Mosquera, Tomás Marco, Laureano Estepa, Sebastián Marinñe, Carlos Galán, Enrique Muñoz y Alejandro Moreno, Colaboran Maite Maya, cantaora, Orquesta Claroscuro y Coro Luis Dorao Unamuno. Grupo Cosmos 21. C. Galán, dir.

** "Ryoan: Una nueva espiritualidad para el XXI".*

Disco compacto. Ryoan. Tañidos-Several Records 288 (2003). (Duración total: 66:18)

Carlos Galán, *Ryoan*, op. 50, Música Matérica XX. John Cage, *Ryoanji*. Llorenç Barber, *Por cierto*. Carlos Galán, *Utzil, op. 35,Música para un firmamento en reposo*. Grupo Cosmos 21. A Rombolá, flauta y A. Mª Ramoz, voz. C. Galán, director.

**** "Integral de la Música Matérica de Carlos Galán"* . **Triple cedé.** Iberautor SAO 1006 (2006). (Duración total: 64´+ 70´ + 70:34). Carlos Galán, Música Matérica I-XXI. Colaboran M. Miján, saxo. F.P. Tedesco, marimba. I. Bonet, trombón. J.M. Bernabéu, tuba. F. Mas, fagot. J. Elvira, flauta. Orquesta Claroscuro y Escolanía Luis Dorao Unamuno. Luur Metalls Spanish Brass. Orquesta Sinfónica de la Radio de Sofía. Grupo Cosmos 21. C. Galán, director.

*** "Compositores madrileños. 20 años del Grupo Cosmos 21".* **Doble Cedé** VERSO 2080 (2009). (Duración total: 78´+ 75´)

Disco A: Encargos del XX Aniversario. Obras de Tomás Marco, Manuel Seco, Carlos Galán, Jesús Rueda, Jacobo Durán-Loriga, José Iges, Roberto Mosquera, y Enrique Igoa.

Disco B: Estrenos de autores madrileños en el nuevo milenio. Obras de Carlos Galán, Gabriel Fdz. Alvez, Llorenç Barber, Ramón Barce, Carlos Rodríguez y Manuel Tévar.

** "Escenas de a·Babel, Historias de un manicomio"*, **Disco compacto** más libro, EMEC (2010), (Duración total: 31:21)

CARLOS GALÁN (Divertimenti e interludios: aB 3, 8, 10, 13, 48, 49, 57, Divertimento IV y Música Matérica XXVII). E. Rivera, M. Makhmoutova, Grupo Trobada y Grupo Cosmos 21, dtor. C. Galán.

**** "25x25. 25 obras por el 25 Aniversario".* **Triple CD (Doble CD y DVD)** SEVERAL RECORDS, SRD 441/2 (2015) (Duración total: 73:39+73:01+27:29)

CD 1: Obras de Manuel Angulo, Consuelo Díez, Carlos Galán, Carmen Verdú, María Radeschi, Steffano Procaccioli, Josep Mestres Quadreny, José Zárate y Daniel Zimbaldo. CD 2: Obras de Carlos Galán, Josep Mestres Quadreny, José Zárate y Daniel Zimbaldo, Jesús Legido, Luis de la Barrera, Enrique Igoa, Alejandro Moreno, Alejandro de la barrera, Isaac Tello, Rubén L. Someso y Aurora Aroca. DVD: Germán Alonso, Luis Román, Alberto Carretero, Josep MªMestres Quadreny

**** "Segunda INTEGRAL de la MÚSICA MATÉRICA" (XXII-L)* **de CARLOS GALÁN. Triple cedé.** SEVERAL RECORDS SR 450-452 (2016) (Duración total: 79:28+79:56+77:25). Solistas y Grupo Cosmos 21, Grupo Trobada y Coro NUR, Dir. C. Galán.

*** "Cantos de la España ausente". Monográfico de Daniel-Amadeo Zimbaldo.** BIG MUSIC. Marina Makmouthova, mezzo. Grupo Cosmos 21, Carlos Galán, Dir.

Músicas del Cosmos 2012:
El cosmos y la electroacústica
Transcripciones y collages
Música y acción
Conceptos rítmicos

Músicas del Cosmos 2013:
Estrenos del XXV Aniversario
Monográfico Carlos Galán
El flamenco y la clásica
Visiones de la tonalidad

Músicas del Cosmos 2014:
Monográfico Josep Mª Mestres Q.
Música especular
Jóvenes compositores
Tres cosmos

Músicas del Cosmos 2015:
Monogáfico Daniel Zimbaldo
Mujeres compositoras
De lo Clásico a lo popular I
De lo clásico a lo popular II
Monográfico Jesús Villa Rojo(75)

Músicas del Cosmos 2016:
La luz del Cosmos (Cosmos coral)
En torno a Manuel de Falla (140 y 70 Aº)
Las citas en el Cosmos
Cuestión de estilos
Monográfico Carlos Cruz de Castro (75)

Músicas del Cosmos 2017:
Concertinos cósmicos del XXX Aº
Cosmos como nombre
Cosmos como apellido
50 entregas de Música Matérica
Conciertoencuentro.cosmos 1-4

Músicas del Cosmos 2018:
Concierto 30º Aniversario
Del budismo zen a S.Juan de la Cruz
Diferentes lecturas del jazz
Monográfico Enrique Igoa (60)
Calendario de Rumen Balyosov (I-II)
Conciertoencuentro.cosmos 5-8

Músicas del Cosmos 2019:
Monográfico Gabriel Fdz. Álvez (75)
Monográfico Josep M. Quadreny (90)
Monográfico Llorenç Barber (70)
Arpa Cósmica
Conciertoencuentro.cosmos 9-12

Músicas del Cosmos 2020:
Rereading Beethoven
Monográficos Angulo (90)-Villa Rojo (80)
Los cuatro elementos: El Agua I
La evolución del concepto tímbrico
Conciertoencuentro.cosmos 13-16

Músicas del Cosmos 2021 (avance):
Música fúnebre
Diferentes lecturas del tango
Los cuatro elementos: El Agua II
Los cuatro elementos: El Aire
Calendario de Rumen Balyosov (III-IV)
Conciertoencuentro.cosmos 17-20

Selección de otros programas afrontados por Cosmos 21 en sus 33 Temporadas

Jóvenes compositores (diversas ediciones)
Estrenos del Grupo Cosmos 21 (múltiples ediciones)
Minimalismo
Minimalismo americano
La escuela de Viena
La escuela de Viena antes del dodecafonismo
Consecuencias del serialismo en España
Aleatoriedad gráfica, rítmica y formal
Alrededor de Messiaen
Clásicos del XX
Música italiana
Música francesa
Música de Centroeuropa
Música de Europa del Este
Música desde Japón
El XX y los lenguajes cercanos a la tradición
Música española (múltiples programas y estilos)
Especial Mozart en el XXI (Variaciones, citas y paráfrasis)
Concierto pedagógico: Un paseo por el S. XX-XXI
Concierto pedagógico: Las cualidades del sonido y del lenguaje musical
Monográfico Ángel Barja (Integral)
Monográfico sobre S. Juan de la Cruz
Una nueva espiritualidad en el umbral del XXI
Ryoan. El Jardín de piedra
La música y la palabra
El humor en la música
El I-Ching y la música

Cosmos 21 en el Palau de la Música de Valencia, Mayo de 2019, XLI ENSEMS

Autores de los cuales el Cosmos 21 ha realizado al menos un estreno o una nueva versión instrumental

Román Alís
Germán Alonso
Carolina Agudín
Manuel Angulo (4)
Alejandro Antón (2)
Aurora Aroca (2)
Eduardo Armenteros
Beatriz Arzamendi
Roumen Balyosov (1/366)
Ángel Barja (5)
Llorenç Barber (13)
Ramón Barce (4)
Daniel Blázquez
Bélà Bartok
Alejandro de la Barrera (2)
Luis de la Barrera
Sergio Blardony
Mauro Bonifazio
Markus Breuss
Early Brown (2)
John Cage
Mª Rosa Calvo Manzano
Eduardo Casanova
Pau Capdevila
Alberto Carretero (2)
Giorgio Colombo Taccani
Giampaolo Coral
Zulema de la Cruz
Carlos Cruz de Castro (4)
Rafael Díaz
Consuelo Díez (2)
Jacobo Durán-Loriga
Laureano Estepa
Manuel de Falla
Gabriel Fernández Álvez (2)
Pelayo Fdez.Arrizabalaga (2)
Antonio Fdz. Reymonde (2)
Carlos Galán (47)
Antón García Abril
José Mª Gª Laborda (2)
Amanda Garrido (2)
Carlos Glz. Portela (2)
Álvaro Guijarro (2)
Juan Hidalgo
José Iges
Pedro Iturralde (2)
Enrique Igoa (7)
Rodolfo Halffter
Ignacio Jiménez
Tom Johnson (2)
Pilar Jurado
Andrés Lewin Richter
Jesús Legido (5)
Rafael Liñán
Fernando Lizana
Giampaolo Luppi
Bruno Maderna
Marisa Manchado
Walter Marchetti
Tomás Marco (3)
Sebastián Mariné (4)
Israel David Martínez
Vicente Martínez
Juan Méndez
Josep Mestres Quadreny (23)
Emilio Molina
Federico Mompou
Alejandro Moreno (3)
José Miguel Moreno-Sabio (3)
Roberto Mosquera (5)
Enrique Muñoz (4)
Francisco Novel Sámano
Adolfo Núñez
Juan Pagán
Fernando Palacios
Mateo Pittino
Stefano Procaccioli (4)
Marcelo Puscedu
Maria Radeschi (3)
Eduardo del Río (4)
Carlos Rodríguez-Acosta
Jesús Rodríguez Picó (2)
Corrado Rojac
Alejandro Román (2)
Alfonso Romero
Luis Román
Enrique Rueda
Jesús Rueda
Valentín Ruiz (2)
Camille Saint-Säens
Josep Soler (2)
Rubén L. Someso (3)
Sebastián Sánchez Cañas (2)
Laszlo Sary
Dieter Schnebel
Manuel Seco
Fabián P.Tedesco
Manuel Tévar (3)
Isaac Tello (2)
Javier Torres
Jesús Torres
Juan Carlos Torres
José Luis Turina
Carmen Verdú
Jesús Villa Rojo (6)
José Zárate (2)
Mercedes Zavala
Daniel Zimbaldo (4)

Diseño del librillo y textos: carlos galán
Portada: colgantes de Ejti Stih
Fotos E. Martín, Contra vent i fusta.y Cosmos 21
Maquetación: Juan Lozano
Edita: Asociación Grupo Cosmos 21
www.grupocosmos21,com

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
inaem
C.T. de Madrid
fundación sgae
Comunidad de Madrid
Colaboran:
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA RODOLFO HALFFTER
Comunidad de Madrid
Móstoles
RCSMM REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE MADRID
Grupo Cosmos 21
Director: Carlos Galán
C/ Gravina, 4, 4º, 6
28004 Madrid (SPAIN)
Tel./Fax. 91 531 16 59
ARTISTAS INTERPRETES O EJECUTANTES
aie