

XXXV (2022)
COSMOS 21

Músicas del Cosmos 2022

XXXV Temporada
Grupo Cosmos 21

director carlos galán

Los cuatro elementos: el aire I y el fuego
Duelo: microvisiones de la muerte II
Improvisaciones en el Cosmos

Encontrarse en el camino

...que siguiendo la máxima machadiana, se hace al andar. Y es que, una sociedad tan abonada a la desculturización (fomentada por una alienante globalización) y al desinterés por la educación (por no ahondar en otros temas), sólo puede verse abocada a una *civilización* (inevitable la cursiva) donde la incomunicación se extiende como una grisalla informe. Como no debemos olvidar que la música, por encima de todo, es precisamente comunicación, la ecuación es fácil de resolver: cada vez cuesta más hacerse oír en un mundo saturado de prisas y ruido ('Clarín' en la Regenta lo describía como "la ciudad que vive bajo el ruido de la colmena"). Así que en estas tesisuras, tenemos que compartir la buena nueva de que nuestro periplo cósmico haya encontrado en el camino (realizado a la intemperie y siempre muy atento a todo y a todos), el amparo y colaboración inestimable de la Universidad Complutense (encomiable la escucha prestada por su vicerrectora Isabel García). Una suerte que nuestros caminos sean coincidentes. Y bajo el paraguas de una institución tan volcada históricamente en la educación y la cultura, confiamos en que el proyecto cósmico pueda afianzar y desarrollar esa labor de difusión de la música española contemporánea que viene promoviendo desde hace siete lustros. Imposible no agradecer igualmente los apoyos prestados por toda esa urdimbre que existe en la UCM, desde la propia cátedra de Musicología (J. Suárez Pajares y B. Pérez), los Cursos Universitarios de Verano de El Escorial (que con S. Torres, nos acogieron en el primer programa), el Colegio Mayor Santa María de Europa (con su director Alejandro Cremades al frente y que, en los fastos de su 75 Aniversario, presenta los cuatro siguientes) o de la Universidad de Mayores (para el último concierto del ciclo). Y como esperamos irradiar aún más nuestra trayectoria, el artista plástico Manuel Rufo ha sido el creador de la obra plástica que conmemora nuestro XXXV aniversario. En sus carpetas, sobre un mapa cósmico, ha dibujado, a modo de rizomas anárquicos, tres estrellas, recogiendo los itinerarios concéntricos desde el epicentro de Madrid: a las 48 salas de la capital que hemos visitado, a las 84 ciudades españolas en las que hemos actuado y a los 10 países en los que hemos trabajado. Caminos. Caminos de la música y el compromiso creativo.

El nuevo ciclo lo abrimos con un programa dedicado a una de las grandes "especialidades" del grupo, la **improvisación** (aunque resulta un tanto sorprendente el entrecamillado porque Cosmos 21 siempre se ha caracterizado por trabajar todo tipo de lenguajes y estéticas). En el costado opuesto, la segunda entrega de "**Duelo: microvisiones de la muerte II**". El terrible año pasado lo abrimos con dicha temática y el duelo por la partida de tantos amigos nos pedía no apartar la mirada de un tema desgraciadamente aún tan candente. Seguimos con nuestra revisión de los cuatro elementos. En este año, la primera entrega del **aire** y el **fuego**. Programas que incluyen una nutrida relación de estrenos (Legido, Santiago, Glz. Portela, Castro, García, Lizana, Villa Rojo, Jacinto y G^a Laborda, más otros autores con varios estrenos: Galán, Antón y Jacinto -con dos- y Carlos Cruz de Castro, Sebastián Mariné, J. Moreno Sabio y Pedro Guajardo -con 3-. Todo ello es una demostración palpable, un año más -y van XXXV temporadas-, de nuestro compromiso con la creación actual. También son de destacar las nuevas entregas de los **conciertoencuentro.cosmos** -las números 21, 22, 23 y 24- (dedicadas a Santiago, Guajardo, Procaccioli y García Laborda) y los Encuentros a Primera vista XII (Mariné) y XIII (Guajardo).

El año también ha estado marcado por los conciertos sobre el libro "Topologías sonoras", de mi autoría, en cuya presentación han colaborado buenos amigos y extraordinarios músicos y escritores como T. Marco, Ll. Barber, R. Gutiérrez del Castillo, J. L. Galiana o E. Cobo, y que hemos llevado por Madrid, Valencia y a los festivales COMA o Nits d'Aielo. Precisamente, queremos agradecer a festivales como los citados anteriormente, que nos acojan una vez más, así como a otros nuevos, como el de la Semana Internacional de Medina del Campo. También resultó memorable el acudir a territorios amigos, como Brihuega (inauguración de la nueva sala del Castillo) o el Auditorio de Cuenca, para los respectivos homenajes a los compositores Villa Rojo y Moreno Sabio.

El que hayamos llegado hasta aquí es una señal inequívoca de la solidez y compromiso de nuestra propuesta, inquebrantable y contumaz. Pero el esfuerzo es inimaginable. Como impagable el apoyo de quienes sustentan con sus ayudas y subvenciones todo nuestro trabajo de años, comenzando por el Consejo Territorial de Madrid de la SGAE, AIE, INAEM y la Comunidad de Madrid. Una vez más, gracias a todos. Y resulta obligado finalizar una temporada más agradeciendo la entrega y generosidad de todos los cósmicos, que incluye a intérpretes, compositores, programadores y, naturalmente, público. Muchas gracias.

carlos galán, director Cosmos 21

Músicas del Cosmos 2022:

Programa I. Improvisación en el Cosmos. Obras de S. Mariné*, P. Guajardo*, J. Cage, J. Villa Rojo, Ll. Barber, C. Cruz de Castro*

Concierto: * El Escorial, Casa de la Cultura, martes 12 de julio, 19:30h.

Programa II. Los cuatro elementos: el fuego. Obras de G. Crumb, M. de Falla, C. Galán, S. Procaccioli, J. Castro, J. M. Moreno Sabio, J. Jacinto*, P. Guajardo y S. Blardony .

Concierto: * Madrid, Aud. Facultad de Comercio y Turismo, martes 18 de octubre, 19:30h.

Programa III. Los cuatro elementos: el aire I. Obras de R. Santiago, C. Galán*, F. Lizana*, C. Cruz de Castro*, I. García*, J. Legido*, O. Messiaen y J. M. Moreno Sabio.

Concierto: * Madrid, Aud. Facultad de Comercio y Turismo, martes 15 de nov., 19:30h.

Programa IV. Duelo: microvisiones de la muerte II. Obras de L. de la Barrera, L. van Beethoven, C. Galán, J. M. Moreno Sabio, T. Bohórquez y R. Santiago,

Concierto: * Madrid, Auditorio Facultad de Medicina, jueves 24 de noviembre, 19:30h.

Programa V: Concierto-Presentación de "Topologías sonoras". Obras de C. Galán*, R. Díaz*, C. Cruz de Castro*, Ll. Barber, T. Marco, J. M. Moreno Sabio y J. M. Mestres Quadreny.

Conciertos: * Madrid, Sala M. de Falla, SGAE, martes, 22 de marzo, 19:30h.

* **Valencia,** Octubre. Centre de Cult. Contemporània, viernes 17 de junio, 20h.

* **Valencia,** XXI Festival Int. "Nits d'Aielo", sábado 18 de junio, 12h.

* **Madrid,** Fest. COMA '22. Lunes 10 de octubre; Sala MdF del RCSM, 12:30h.

* **Córdoba,** Aud. Conservatorio Superior de Córdoba, viernes 2 de diciembre, 11.15h

* **Sevilla,** Aud. Conservatorio Superior de Sevilla, viernes 2 de diciembre, 18:30h

Programa VI: Presentación del librito de Músicas del Cosmos 2022. Sala Manuel de Falla de la SGAE, jueves 20 de octubre, 19h. Obras de A. Antón*, J. Mª García Laborda*, C. Glz. Portela*, J. Jacinto*, C. Galán*, F. Lizana*, J. Castro*, I. García* y P. Guajardo*.

Programa VII: "Conciertoencuentro.cosmos 21: Rebeca de Santiago". Auditorio Gombau, RCSMM, lunes 4 de marzo, 20h.

Programa VIII: "Conciertoencuentro.cosmos 22: Pedro Guajardo". Auditorio Gombau, RCSMM, miércoles 27 de abril, 20h.

Programa IX: "Conciertoencuentro.cosmos 23: Stefano Procaccioli". Auditorio Gombau, RCSMM, lunes 17 de octubre, 20h.

Programa X: "Conciertoencuentro.cosmos 24: José María García Laborda". Auditorio M. de Falla, RCSMM, miércoles 23 de noviembre, 20h.

Programa XI: "Encuentros a Primera vista XII "Sebastián Mariné". Auditorio M. de Falla, RCSMM, miércoles 4 de mayo, 18:30h. Obras de S. Mariné*,

Programa XII: "Encuentros a Primera vista XIII: "Pedro Guajardo.

Auditorio M. de Falla, RCSMM, miércoles 30 de noviembre, 18:30h. Obras de P. Guajardo*.

Conciertos próximos a Músicas del Cosmos 2022

* **XXIV Fest. COMA '22. Concierto-presentación "Topologías sonoras".** Sala M. de Falla del RCSMM, lunes 10 de octubre, 12:30h. Obras de C. Galán*, C. Cruz de Castro*, R. Díaz, J. Mª Mestres Quadreny y J. M. Moreno Sabio.

* **XXIV Fest. COMA '22.** Sala Verde, Teatros del Canal Falla del RCSMM, domingo 16 de octubre, 12:30h. Obras de P. Guajardo, T. Bohórquez, C. Galán, C. Cruz de Castro*, J. Jacinto*, J. Castro*, J. M. Moreno Sabio, C. Glz. Portela* y J. Legido*.

* **XXI Curso de IEM,** Concierto "Improvisación en el flamenco". Palencia, Conservatorio, miércoles 27 de julio, 18:30h. Obras de R. Díaz, C. Glz. Portela y C. Galán.

* **XXXI Semana Internacional de Música de Medina del Campo,** viernes 11 de noviembre de 2022, 19h. Obras de J. Legido, J. M. G^a Laborda, C. Galán, F. Poulenc, M. de Falla /E. Igoa, R. Alís/V. Ruiz/ F. Mompou y S. Durón/A. Antón.

* **Monográfico J. M. Moreno Sabio, Cuenca.** Auditorio, miércoles 15 de junio, 19:30h.

* **Homenaje a Jesús Villa Rojo en su 80 Aniversario.** Obras de J. Villa Rojo*, M. de Falla/ E. Igoa, F. Mompou /V. Ruiz/ R. Alís, S. Durón/A. Antón*, C. Galán y J. S. Bach/J. Legido*

Conciertos: * Brihuega, Inauguración Sala J. Villa Rojo, sábado 21 de mayo, 13:00h.

* **Brihuega,** Castillo de Brihuega, sábado 21 de mayo, 19:30h.

Programa I. Improvisaciones en el Cosmos.

Entrevista en el intermedio a Sebastián Mariné y Pedro Guajardo.

Conciertos:* El Escorial, Casa de la Cultura, 12 de Julio, 19:30h. Cursos de Verano de El Escorial de la Universidad Complutense

Programa I. La Improvisación en el cosmos I (audiovisual)

Entrada

Improvisaciones flamencas sobre siguiriyas, cabales y serranas.....Cosmos 21

Parte I

Umbelífera Carmina**.....Llorenc Barber
 Planos**.....Jesús Villa Rojo
 Cósmica #1***.....Pedro Guajardo
 Morse Gomero*.....Carlos Cruz de Castro
 Ryōan-ji**.....John Cage

(Flauta solista: Vicente Martínez)

Parte II

Improvisación dodecafónica I (Tema con variaciones)*.....Sebastián Mariné
 Improvisación dodecafónica II (nubes)*.....Sebastián Mariné
 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
 Piezas músico-visuales**.....Josep M^o Mestres Quadreny
 Carnaval - Madrigal - Dau al set - Guants - Boumerang
 Blues free, Divertimento IV*.....Carlos Galán
 ***Estreno mundial ** Nueva versión instrumental *Obra estrenada por el Cosmos 21

Carlos Galán, piano, trompeta y dirección

Grupo Cosmos 21:

Vicente Martínez, flautas y asistente

David Arenas, clarinetes

Joaquín Franco, saxos

Emilio Sánchez, violín

Raúl Pinillos, cello

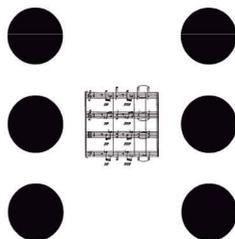
Inma Calzado, piano

Luisa Muñoz, pequeña percusión

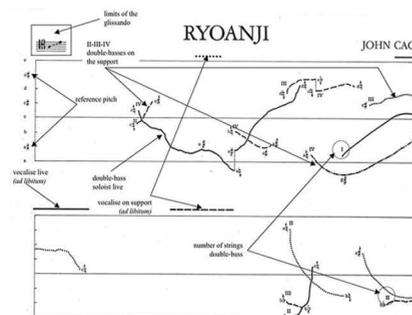
Dulce Galán, proyecciones

Colaboradores: Alberto Serradilla (guitarra),

Ruth Colmenarejo (flauta), Lucía Elías

"Dau al set", de J. M^o Mestres Quadreny

Los lenguajes creativos actuales han encontrado en ella un filón compositivo formidable (y es por lo que tendremos que dedicarle en próximos festivales de Músicas del Cosmos, alguna sesión más). El programa de hoy es un interesantísimo muestrario. El siglo XX (y lo que va tocando del actual) se pobló de músicas aleatorias, teatrales, escénicas, vocales o repetitivas, que hallaron en la improvisación una herramienta muy eficaz para transmitir nuevos lenguajes. La

cuestión es que la "clásica partitura" en papel pautado comienza a ponerse en entredicho si no es abandonada definitivamente. En este programa encontraremos muestras de todo ello y por eso lo acompañamos de las "partituras", o lo que las sustituya. De entrada, **Barber** nos planta (valga la redundancia) en el atril cuatro plantas de la familia de las umbelífera carmina y nuestro cometido es recrearlas en base a su figura. **Villa Rojo**, en un clásico de la aleatoriedad gráfica, se sirve de signos creados por él, para reclamar todo una nueva serie de tímblicas. **Guajardo**, en la obra estreno de este programa, abandona cualquier pentagrama o signo y aventura al grupo a lidiar con el espacio en una obra teatral. **Cruz de Castro** recrea el morse gomero y su lenguaje de silbos, en una pieza que estrenamos el pasado mes en un doble concierto en Valencia y que tiene como colchón sónico, el rodamiento de una canica en una olla, mientras el grupo propone un discurso en forma de arco (creciendo y decreciendo). Como cierre, el celeberrimo **Ryoan-ji** cageano, inspirado en el Templo del Jardín de piedra de Kiotto, con una flauta solista sobre brevísimos trazos de un grupo indeterminado de músicos.

Mariné, nos regaló dos obras recientemente estrenadas en un encuentro monográfico que le dedicamos, en el que, bajo la microestructura de una serie de doce notas (dodecafónica), plantea dos piezas que se constituyen como una sucesión de 8 y 6 variaciones respectivamente. **Estampas del agua**, amparada en el especial guarismo del catálogo compositivo del autor (su opus 111), invita a recorrer todos los estadios del agua y sus múltiples combinaciones. Cada grupo (sobre el agua, sobre la nieve o sobre el hielo) propone un número de instrumentos indeterminados en una agrupación genérica (maderas, metales, cuerdas, percusiones) dejando también sin determinar las alturas o las medidas rítmicas. Todo ello en la singular búsqueda de su música matérica por desentrañar la energía que atesora el sonido por sí mismo. Las **Músicas visuales** ya lo dicen todo desde su título. Se trata de gráficos que hay que recrear musicalmente, y donde el humor inteligente y la teatralidad cobran un máximo protagonismo. Y si acogimos al público desde el lenguaje flamenco, ahora será el lenguaje jazzístico el que brinde la despedida, con el **Divertimento IV**, un blues de la ópera cómica "a Babel, historias de un manicomio" en el que los solos virtuosísticos se irán sucediendo hasta desembocar en un pasaje de free jazz que culminará con el director cantando con voz aguardentosa "allo Louis Armstrong". Entretenimiento asegurado. (notas: carlos galán)

"Guants", de J. M^o Mestres Quadreny, C.A.C. Octubre, Valencia, 17 de junio de 2022

Notas al programa.

Partimos de que improvisar es interpretar una pieza que se está componiendo en tiempo real. Y la improvisación siempre ha estado presente en la creación musical. De hecho, se viene afirmando por los grandes especialistas que las primeras músicas de la humanidad fueron improvisadas. Desde entonces, músicas clásicas y contemporáneas y, por supuesto, el flamenco o el jazz (aunque estos dos últimos en mucho menor medida de lo que se piensa y sostiene) se han servido de esta disciplina artística.

Programa II. Los cuatro elementos: el fuego. Entrevista en el intermedio a S. Procaccioli y Jorge Castro.

Concierto: * **Madrid**, Aud. Fac. de Comercio y Turismo, martes 18 de oct, 19:30h.

Programa II. Los cuatro elementos: el fuego (audiovisual)

Entrada: Twin suns (Soles gemelos).....George Crumb

Parte I

Danza del fuego.....Manuel de Falla
 Île de feu I.....Olivier Messiaen
 Magma, op 54, Interludio Matérico V, Música Matérica XVI...Carlos Galán
 Phoenix 2001*.....Stefano Procaccioli
 La danza de Shiva***.....Jorge Castro

Parte II

Después del incendio, toda la noche.....Sergio Blardony
 Fuego (saxo y audiovisual).....Pedro Guajardo
 Estudios geológicos***.....Javier Jacinto
 N° 10 Tierra - N° 4 Geodinámica interna del fracaso
 Fuego en el aire II*.....J. Miguel Moreno Sabio

***Estreno mundial *Obra estrenada por el Cosmos 21

**Carlos Galán, piano,
 Joaquín Franco, saxo;
 Grupo Cosmos 21:**

Vicente Martínez, flautas y asistente
 David Arenas, clarinetes
 Joaquín Franco, saxos
 Emilio Sánchez, violín
 Raúl Pinillos, cello
 Inma Calzado, piano
 Jesús Campo, piano
 Luisa Muñoz, pequeña percusión
 Nevenka Galán, asistente
 Carlos Galán, dirección

Estreno de "Fuego en el aire I y I de J. M. Moreno Sabio en el Auditorio de Cuenca, 15 de junio de 2022

Notas al programa

El fuego es combustión, luminosidad, pero puede tornarse en incendio, dolor cuando no, pérdida de la tierra, como en la reciente desgracia de la isla de Palma. Pero también es, como en los bosques australianos o en el caso del mito del Ave fénix, posibilidad de resurgir, renacer de las cenizas o, en imaginario explosivo y magmático de la misma génesis del planeta Tierra, ser sinónimo de creación. Este programa ofrece un recorrido caleidoscópico por tan diversas visiones de uno de los cuatro elementos. Recibimos al público desde el piano misterioso de **Crumb**, lleno de resonancias, ecos, repeticiones sobre las cuerdas del piano, en una partitura de indudable carga gráfica, que podremos visualizar gracias a la propuesta audiovisual del programa. Su deslumbrante contemporaneidad da paso a, posiblemente, la pieza más conocida sobre esta temática, escrita por el gaditano **Manuel de Falla**. Toda la fuerza telúrica y cautivadora de su ballet "El amor brujo", de donde está extraída por el autor esta versión pianística, parece resi-

dir en esta danza que universalizó A. Rubinstein. **Messiaen** nos traslada a la Papuasía, a cuyas islas -forjadas por el fuego- va dedicada esta breve y magmática pieza pianística, llena de feroces ataques, vertiginosos giros y cantos de pájaros. Precisamente, por ser de fuego, con un carácter rebelde y luchador, como era el cantautor y hermano boliviano Nilo Soruco, le fue dedicada **Magma**. De unas estrepitosas cascadas de clústeres o acordes arracimados, van surgiendo infinidad de texturas matéricas, en el teclado (de modo convencional o transformando la sonoridad de las cuerdas) o, directamente, buscando otros sonidos matéricos en la madera del instrumento o fuera de él. Estrenada por F. Biasiol en el festival de Triste Prima, la obra es un derroche de energía que culmina con un súbito cambio de dirección de las cascadas de clústeres.

No menos rebosante de fuerza, con un discurso minucioso pero de una ferocidad incontenible, como el fuego más abrasador, surge **Phoenix 2001**, en la que el autor italiano hace una metáfora sobre la capacidad del director del grupo (y autor de estas líneas) y de la propia agrupación, para sobreponerse a los duros años del cambio de milenio, que casi acabaron con el periplo artístico de la formación. El mito del ave fénix que resurge de sus cenizas, se refleja en una obra que empieza con un trepidante solo pianístico respondido en su protagonismo por un cuarteto. Con una no menor tensión musical, **Castro** hace, por su parte, una evocación del fuego en la figura del dios indio Shiva Nataraja (el Rey de la danza), con cuyo tambor crea el cosmos y lo destruye con el fuego que lleva en una de sus manos. Las llamas que hay en su círculo de fuego representan los millones de universos que existen y cómo van siendo creados y destruidos eternamente. Este sexteto, de nerviosa escritura, parece discurrir de forma cíclica entre paisajes sonoros de gran densidad y movimiento y otros de mayor estatismo (circunscritos a la nota *la*).

Las dos primeras obras de la segunda parte tienen al saxofón como solista viéndose acompañado de electroacústica. En la obra de **Blardony**, el autor, inspirándose en un poema de Pilar Martín Gila, propone una partitura aleatoria en la que el intérprete debe elegir por distintos recorridos, que le permiten acceder a casillas constituidas por multifónicos diversos, sucesiones de slaps o pequeños giros melódicos. Mientras, **Pedro Guajardo** acude a musicalizar el celeberrimo corto de Val de Omar "Fuego en Castilla".

Sobre vanguardistas imágenes de Escudero bailando o esculturas de Berruguete y Juan de Juni, el autor madrileño afinado en Granada, plantea al saxofonista un material gráfico aleatorio.

Son también estreno mundial los sextetos **Estudios geológicos 4 y 10**, que solicité instrumentar al autor para el grupo, desde una colección de piezas originalmente para piano (y de las que hemos recibido tres de ellas, que nos han sido dedicadas). Los dos se articulan en base a ataques virulentos, llenos de energía y salpicados de motivos rítmicos repetidos. "Tierra", tras un arranque lleno de resonancias y texturas en un segundo plano, busca la contemplación y el recogimiento en su conclusión, mientras que la segunda pieza resulta más dinámica, densa y extensa, trufada con materiales repetitivos muy breves (notas en *acelerando* o *desacelerando*, anillos o grupos de notas repetidas) o con pasajes de gran vigor rítmico, como el que culmina a la pieza. **Fuego en el aire I** es uno de los interludios de la ópera "La desbandá" que recoge los bombardeos franquistas sobre la población civil que caminaba por la carretera de la costa andaluza. Todo el dramatismo y visión destructiva del fuego podemos sentirla perfectamente ambientada en tan demoledora y breve pieza para septeto. (notas: carlos galán)

Aplausos a José Miguel Moreno Sabio tras el estreno de "Fuego en el Aire" en el Auditorio de Cuenca, el 15 de junio de 2022

Programa III. Los cuatro elementos: el aire I. Entrevista en el intermedio a Jesús Legido y Carlos Cruz de Castro.

Concierto: * Madrid, Aud. Fac. Comercio y Turismo, martes 15 de noviembre, 19:30h.

Programa III. Los cuatro elementos: el aire I

Entrada: Abismo de los pájaros (Cuarteto para el Fin del Tiempo)...Olivier Messiaen
Parte I

Papillon*.....Alberto Carretero
Peine del viento I*.....Rebeca Santiago
Aires de fuego, op 115, Música Matérica LX***.....Carlos Galán
(Álvaro Quintanilla, cello)
Pájaros del Cosmos, op 119, Música Matérica LXIV*.....Carlos Galán
Coronat me ventus***.....Fernando Lizana

Parte II

Gomera op 122, Música Matérica LXVII*.....Carlos Galán
Morse Gomero*.....Carlos Cruz de Castro
Cuarteto de viento***.....Ismael García
Sexteto cólico***.....Jesús Legido
Fuego en el aire II*.....José Miguel Moreno Sabio
***Estreno mundial *Obra estrenada por el Cosmos 21/Carlos Galán

Álvaro Quintanilla, cello
Carlos Galán, piano
Grupo Cosmos 21:
Vicente Martínez, flauta y asistente
David Arenas, clarinetes
Joaquín Franco, saxo alto
Emilio Sánchez, violín
Raúl Pinillos, violonchelo
Inma Calzado, piano
Luisa Muñoz, pequeña percusión
Carlos Galán, piano y dirección

Estreno de Morse Gomero de Carlos Cruz de Castro, en Valencia, "Octubre" Centre de Arte Contemporània, 17 de junio de 2022 (foto J. G. Alemany)

Notas al programa. Pronto comprobamos que pese a la inefabilidad del aire, el tema daría para llenar varios programas. El aire, el más invisible de los elementos, es el que da soporte a los sentidos de la vista, el olfato y, sobre todo, el oído. Evocación de recuerdos, perfumes o de silbidos ancestrales, conviven en este programa, refrescados por suaves brisas o fuertes vientos, en los que coexisten sentimientos, pájaros y hasta ángeles.

Recibimos al público con el cautivador "Abismos de los pájaros". Messiaen, en su tercer movimiento del "Cuarteto para el fin del tiempo", deja que sea el clarinete solo el que lance al viento, sus largos sonidos filados, sus vertiginosos vuelos melódicos, salpicados de sus transcripciones de los cantos de pájaros. Inexplicable el siglo XX sin la presencia de esta obra escrita en un campo de concentración alemán, y donde tuvo su estreno mundial.

"Papillon" y "Peine del viento" son dos brevísimas piezas pianísticas que solicité al autor sevillano y a la autora extremeña para estrenarlas en los conciertoencuentro.cosmos respectivos que les dedicamos recientemente. En la primera, trabajos en el teclado en base a *glissandi* y gestos fugaces (metáfora del vuelo de la mariposa) y en la de Rebeca, es el aire el que recoge las sutiles resonancias y ataques en las cuerdas y arpa del piano. Por su parte, Galán busca en el fuego su inspiración, a sabiendas de que, técnicamente, la llama de un incendio no existe sino por el aire, y sus formas fantasmagóricas, mutantes, cautivadoras y siempre llenas de energía se funden y confunden en él. La propuesta estética del autor de evidenciar la energía que tiene el so-

nido per se, aislado de todo concepto melódico o rítmico, le lleva a plantear una obra por petición del amigo cellista Alvaro Quintanilla, en la que a modo de hoguera, asistiremos a su progresivo encendido hasta alcanzar una incontrolable combustión. El cello ira descubriendo sus infinitas posibilidades matéricas, lanzándolas al aire cual llama que es avivada por el aire. La obra se estrena en este concierto y ya fue grabada en disco en Japón por Eduardo del Río. También del autor de estas líneas, "Pájaros del Cosmos" es un homenaje a los amigos cantores de mi compañera de vida Luisa. Presenta un colchón armónico estático (en base a dobles cuerdas del violín y cello, respondidas por el piano a modo de zanfoña - las cuerdas son frotadas con unas cerdas-), mientras el discurso se ve salpicado por breves motivos canoros de más de una veintena de reclamos de pájaros, que muestran en su aislamiento su riqueza tímbrica. La obra fue estrenada en el Homenaje a Villa Rojo en Brihuega en mayo de 2022. **Coronat me ventus**, es una pieza constituida por tres breves movimientos, sin solución de continuidad, escrita para septeto. Armónicos, presencia omnipresente de los tres instrumentos de viento, zumbadoras, pasajes escalísticos de delicada factura, parecen incidir en ese viento que quisiera siempre embriagarnos con su fuerza y pureza.

"Gomera" es la penúltima obra del catálogo del autor madrileño y está inspirada en la maravillosa isla canaria. Sus quebradas prodigiosas acogen ese canto ancestral (que servía de medio de comunicación a sus pobladores) y que es el pretexto para esta breve pieza que compuso de cara a los conciertos de presentación de su libro "Topologías sonoras". Desde sorprendentes texturas de desconcertante procedencia sónica, todo el trabajo matérico por evidenciar la carga expresiva que atesora el sonido por sí mismo es puesto en evidencia en este trio para flauta, clarinete y percusión, que estrenamos en Valencia el 17 de julio. En este mismo encuentro y con la misma finalidad, fue compuesta "Morse gomero", apelando a los orígenes canarios del compositor madrileño, que tuvo a bien dedicar a Luisa Muñoz por su 60 aniversario. La obra está construida en una nítida forma de arco: sobre una olla con una canica que está en continuo movimiento en su interior, se superponen acumulativamente tres notas para alcanzar un notable clímax y posteriormente recogerse y desaparecer. Las dos grandes herramientas del autor (el trabajo repetitivo y aleatorio), se manifiestan en plenitud en la breve pieza que tuvo su estreno en esta versión para sexteto en los Curso de Verano de El Escorial de la Universidad Complutense. **Ismael García** es un descubrimiento cósmico reciente. Siendo un recién llegado a la composición, demuestra una gran madurez y oficio y un conocimiento altísimo de los instrumentos (se trata de un cuarteto para flauta, clarinete, violín y cello), en una escritura minuciosa y llena de detalles. Obra de ciertas dimensiones en la que se suceden episodios sin solución de continuidad que exigen una escucha atenta, pero que es recompensada con numerosos hallazgos sonoros. El compositor pucelano **Jesús Legido** nos regala una nueva entrega de su catálogo. Se trata de un sexteto para el grupo en el que el trabajo con motivos melódico-rítmicos vuelve a ser la tónica predominante del discurso. Un par de ideas musicales son trenzadas entre las voces, para crear un tejido polifónico de naturaleza contrapuntística y gran dinamismo, en base a imitaciones a dos, tres o más voces, que puede evocarnos por momentos el Coplan de "Appalachian Spring". Y cerramos el programa con ese bramido incontestable de denuncia que suponen los interludios de la ópera "La desbandá". "Fuego en el aire II" se entabla en la misma línea de su pieza melliza, que escuchamos en esta misma sala y ciclo, en el programa del fuego. Ambas fueron estrenadas en el Auditorio de Cuenca en junio. La terrible evocación de la masacre de la población andaluza en el exilio forzoso por la carretera de la costa, parece ir perdiéndose en el aire, como los ecos de ese himno republicano que se aleja... (notas: carlos galán)

Cosmos 21, estreno de "Pájaros del Cosmos" en el Castillo de Brihuega, 21 de mayo de 2022

Programa IV. Duelo. Microvisiones de la muerte II

Entrevista en el intermedio a J. Miguel Moreno Sabio y José Mª G^a Laborda
Concierto: Madrid, Auditorio Fác. de Farmacia UCM, jueves 24 de noviembre. 19:30h.

Programa IV. Duelo: microvisiones de la muerte II

Entrada: Marcha fúnebre Mov. II, Sinfonía III.....Ludwig van Beethoven

Parte I

Oda a los niños muertos*.....José Miguel Moreno Sabio
Ote für Therese (Cántico de amor del suicida)*.....Carlos Galán
Grito del silencio op16. Cantata al ser humano.....Carlos Galán
I-II-III
Si yo pudiera morder la tierra toda*.....Rebeca Santiago
Fuego en el Aire I y II*.....José Miguel Moreno Sabio

Parte II

Fanfarría cósmica (por el fin de la violencia)*.....Tomás Bohórquez
EM*.....José Mª García Laborda
I segreti del mare*.....Maria Radeschi
Dos poemas***
Fugacidad de lo vivo (Ángel González) – Cuando yo muera (Blas de Otero)
En ese espacio paralelo (Dies irae)*.....Luis de la Barrera.
***Estreno mundial *Obra estrenada por el Cosmos 21/Carlos Galán

Marina Makhmoutova, mezzosoprano

Carlos Galán, piano

Grupo Cosmos 21:

Vicente Martínez, flauta y asistente

David Arenas, clarinetes

Joaquín Franco, saxos

Emilio Sánchez, violín

Raúl Pinillos, violonchelo

Inma Calzado, piano

Luisa Muñoz, pequeña percusión

Elíes Hernandis, trombón

Nevenka Galán, coordinadora

Carlos Galán, piano y dirección

Rebeca Santiago explicando "Si pudiera morder la tierra toda" en el conciertoencuentro.cosmos 21 que le dedicamos en el RCSMM en marzo de 2022

Notas al programa: Hace un año presentábamos una primera entrega de esta temática. Los terribles años pasados bajo el yugo de la pandemia del COVID-19 alertaron a la mayoría de las personas, sin dejar atrás a las que manifiestan una notable juventud, una vitalidad exacerbada o una cierta inconsciencia existencial, sobre una realidad que se suele sobrellevar de manera trágica y especialmente traumática (exceptuando algunas culturas, como el llamativo ejemplo centroamericano con su culto a los muertos). Sin embargo, son significativos los muy diversos registros en la que se ve envuelta: la muerte vivida como un drama o como una puerta hacia otra dimensión; la muerte como ausencia de esperanza o como búsqueda de la luz; como pérdida de la paz interior, de la libertad o de la propia tierra que nos vio nacer. Angustia, rabia y desesperación o calma y serenidad. Estas son algunas de las visiones que la muerte puede abrirnos en nuestras almas. O mejor dicho, por las que puede abrirse paso.

La **entrada beethoveniana** resulta pesadosa y procesional en su arranque desde el modo menor y luminosa, esperanzada, en su tránsito por el modo mayor (para recogerse finalmente la re-exposición en el Do menor inicial). La reducción pianística que realizará el autor de estas líneas en directo, da paso a dos páginas demoledoras: la "Oda a los niños muertos" se basa en la imagen del niño sirio que apareció ahogado en una playa

Presentación de la obra de Luis de la Barrera, en charla con el director del Grupo y bajo la mirada de Marina Makhmoutova, Fest. COMA 21, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2 de octubre de 2022

del Mediterráneo y que bien puede servir de resumen de la criminalidad de nuestra sociedad. La virulencia de sus feroces acordes, violentos clústeres (acordes arrimados) y arpegios virtuosísticos, sólo es superada por el grito de cada silencio. Precisamente, a ese sonido roto interior en cada persona apelo en "Grito del silencio". Pese a todas las muertes vitales y emocionales que puedan acosarnos, albergamos en nuestro interior la única respuesta, vital y luminosa. No es casualidad que esta primeriza obra (mi op. 16), no la descatalogase, pese al evidente distanciamiento con mi estética actual, así como que fuera reconocida en la época, con el más importante premio de composición para jóvenes o la hayan cantado las más prestigiosas mezzos del país (Pura Mª Martínez, Nancy F. Herrera o nuestra solista, Marina Makhmoutova). Los textos, propios, siguen constituyendo parte de mi propuesta personal. Mucho más desolador, brutal y violento, auténtico "tour de force" en los graves del piano, resulta el mensaje de "Ote für Therese": un grito de coraje y rabia ante la partida de personas que no se suicidan por desesperación o impotencia, sino porque esta sociedad, en el decir de A. Artaud, "nos les deja lugar a la existencia". Por el contrario, la obra de **Rebeca Santiago** apela a la pérdida de la tierra, la muerte de tu enraizamiento con un territorio (que tanta vigencia tiene con la guerra ucraniana -aunque se nos olvide por interés que hay actualmente otros siete conflictos armados activos en el mundo-). Los silencios, olvidos y sutilezas de esta obra contrastan con los auténticos bombardeos sónicos de los lacerantes acordes y ráfagas escalísticas que constituyen los interludios de la ópera "La desbanda" de **Moreno Sabio**. Los dos movimientos reflejan un criminal episodio de la guerra civil española en el que murieron bajo el fuego de la aviación y marina golpista miles de civiles indefensos que huían por la carretera. Una masacre que se ocultó durante décadas (por los nacionales, por el atroz asesinato en masa que cometieron, y desde el bando republicano, en su momento, por la desalentadora muestra de su debilidad militar). Creación que nos dejará nuevamente sin resuello, sin paz, sin alma.

Nuestro querido amigo **Tomás Bohórquez**, que nos abandonara en el 2018, nos propone una fanfarría cósmica (en nuestro XXX aniversario) llena de vigor y de ritmo trepidante, que acabe con la violencia. Obra que estrenáramos en el programa "Cosmos como apellido". Por su parte, **García Laborda**, y desde similar bonhomía - los dos autores son únicos en la profesión -, hace una metáfora musical de la terrible enfermedad neurológica que es la esclerosis múltiple. La pieza, deshaciéndose progresivamente -como las vidas funcionales de los afectados- siempre guarda un pulso vital y emocional altísimo, hasta cuando parece sumergirse en el silencio absoluto (del que el autor no puede menos que lanzar un postrero rayo de esperanza).

Maria Radeschi nos propuso en el 2020, para el programa del agua, un alegato ecológico-musical contra la caza de ballenas (el grito de estos colosales cetáceos se oye en la distancia). Obra fascinante, de maravillosa escritura y fuerza expresiva. El joven autor **Alejandro Antón** recurre a musicalizar dos breves textos de A. González y B. de Otero para mostrar la dicotomía eternidad /realidad sensible, refugiándose en un lenguaje de alturas precisas y figuraciones melódico-rítmicas repetidas. **Luis de la Barrera**, acude al registro crítico, sarcástico por momentos, de la muerte de la convivencia en la pareja, en base a un corrosivo texto, no exento de humor, de Ana Chaparro. Nos pareció oportuno cerrar el tema esbozando una sonrisa, como estamos seguros que experimentará el oyente. (notas: carlos galán)

Concierto-presentación del libro de Carlos Galán "Topologías sonoras"

(Edict. Oralia). Obras de C. Galán*, R. Díaz*, C. Cruz de Castro*, Ll. Barber, T. Marco, J. M. Moreno Sabio y J. M. Mestres Quadreny.

Conciertos: * Madrid, Sala M. de Falla, SGAE, martes, 22 de marzo, 19:30h.

* Valencia, Octubre. C. C. Contemporània, viernes 17 de junio, 20h.

* Valencia, XXI Festival Int. "Nits d'Aielo", sábado 18 de junio, 12h.

* Madrid, Fes. COMA'22. Lunes 10 de octubre; RCSM(TIV), 12:30h.

Grupo Cosmos 21:

Vicente Martínez, flauta; David Arenas, clarinete; Luisa Muñoz, pequeña percusión; Carlos Galán, piano y dirección. J. L. Galiana, saxo (colaborador). Presenta el acto el autor, junto a J. L. Galiana y con R. Gutiérrez del Castillo (Madrid), T. Marco, y E. Cobo (COMA) y Ll. Barber (Valencia).

Topologías sonoras es un intento por descifrar el complejo pero apasionante mundo de la música de creación. El autor, amparado en su amplia experiencia en todos los campos musicales (composición, improvisación, interpretación -piano y dirección-, programación y edición, pedagogía, ensayo), propone un desentrañamiento del hecho musical contemporáneo en base a una docena de temas escogidos. A modo de topología en estrella, aquella que muestra una red en torno a un nodo central, cada capítulo se centra en una matriz común, que se disecciona para estudiar sus múltiples manifestaciones y formas sonoras. Texto fundamental para entender la génesis y práctica de la música de creación actual.

TOPOLOGÍAS SONORAS

Carlos Galán

EdictOralia Música

XII Encuentros a Primera Vista: Sebastián Mariné

Sala Manuel de Falla del RCSMM, 4 de mayo

Improvisación I (Tema con Variaciones)*** (Cosmos 21)

Pop** (piano y dúos)

Ginkgo (guitarra)

Instantáneas (piano)

I. en el hospital. II. en el patio. III. en el colegio. IV. en la ventana. V. en la calle. VI. en la montaña. VII. en el jardín. VIII. en la iglesia. IX. en la playa. X. en la verja.

XI. en el aula. XII. en el baño. XIII. en el dormitorio. XIV. en la terraza

Dones bones (2 pianistas y 2 percusionistas)

María Mariné. III Elena Sendin. V. Rosa Aguado. VI. Luisa Muñoz

Ningú mai ho sabrà (guitarra)

7 homes bons (piano)

I. Paco Roales. III. José Carranque. IV. Álvaro Guijaro. V. Alberto de Santos

Siete formas de amar (dos pianistas)

1. Como la lluvia; 2. Como un torrente; 3. Como el mar; 4. Como la nieve; 5. Como el hielo; 6. Como un lago; 7. Como la niebla

Jordi-Jardí (flauta y guitarra)

Elegía (guitarra)

Pequeño Diccionario de Música Contemporánea (15 inst.)

3. Cluster. 4. Collage. 5. Glissando. 7. Klangfarbenmelodie. 8. Micropolifonía.

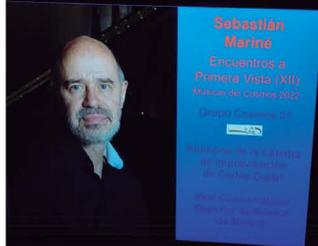
9. Poliestilística. 10. Polimétrica. 11. Repetitiva. 12. Serialismo integral

Improvisación II (Nubes) *** (grupo abierto)

Improvisación I y II (Tema con variaciones y Nubes)***

(Cosmos 21 y grupo instrumental)

***Estreno mundial ** Nueva versión instrumental

Colaboradores XII Encuentro a Primera Vista: Sebastián Mariné

Violín: Beatriz Bermejo e Irene Hernanz; **Viola:** Marina Menéndez; **Cello:** Ana Gabriela Medina; **Contrabajo:** Lucía Elías; **Flauta:** Guillermo Zumajo, Ruth Colmenarejo e Inés del Río; **Clarinete:** Víctor Fernández y Javier Pérez; **Oboe:** Fernando Martínez y Beatriz Jiménez; **Fagot:** Sara Gómez; **Saxo y asistente de dirección:** Antonio Martínez

(dirección). **Trompeta:** Marcos Hernández. **Trompa:** Hugo Asorey y José Luis Polo. **Trombón:** Guillem Talayero y Cristian Lizana. **Percusión:** Daniel Rivera y Manuel Velasco. **Acordeón:** Beatriz Leonardo; **Piano:** Javier Galisteo, Jimena Martín, Raúl Albitos, Pablo Esteban, Juan Martínez, Héctor Burrieza, Laura del Pozo, Guillermo González Daniel Sánchez, Jorge Fontela, Alvaro Martín, Javier

Moyá e Irene Pérez. Jorge César Iglesias, Javier Berzal, Adela Rodríguez, Mateo Casado y Francisco Bonilla. **Guitarra:** Jesús Fernández, Clara Manteca, Arthur Castilla, Luis Arturo Pérez, Javier Díaz, Luna Mardones, Ivo Lago, David Pedreira, Alberto Serradilla, Maddi Etxeberria y Sotha Nakabayashi.

Grupo Cosmos 21:

Vicente Martínez, flautas; David Arenas, clarinetes; Joaquín Franco, saxos; Emilio Sánchez, violín; Raúl Pinillos, cello; Inma Calzado, piano; Luisa Muñoz, audiovisuales (Mariné) y percusión (Guajardo); Nevenka Galán, asistente; Carlos Galán, dirección

Colaboradores XIII Encuentro a Primera Vista: Pedro Guajardo

Violín: María Domínguez, Paz Carpintero, Vlad Díaz, Juli Bazzazi, Kevin Merchán, Rodrigo Cotillas, Álvaro Sáez, Cristina Terrón y Miguel Prieto; **Viola:** Jimena Briones, Andrés Castañeda, Alba Mota, Claudia Monzón, Carmen Piltant y Miguel Díaz; **Cello:** Yun H. Lee; **Contrabajo:** Alejandra López y Lucía Elías; **Flauta:** Guillem Quiles, Sebastián Suciú, Clara Cuevas e Inés del Río; **Clarinete:** Carlos Viñas, Lorena Librer, Alberto Castellano, Adrián Negru y Javier Pérez; **Fagot:** Ángela Chico; **Saxo:** Samuel Cerrillo y Daniel López; **Trompeta:** Daniel Bejarano y José M. García; **Trompa:** Eduardo Sanz e Iván Esparcia; **Trombón:** Paula Ortega y Cristian Lizana; **Tuba:** Rubén Guerra y Salvador Marí; **Percusión:** Daniel Gómez y Manuel Velasco. **Arpa:** Sofía Yanes; **Piano:** Rubén Albitos, Pablo Esteban, Rubén Fernández, Juan Martínez, Guillermo González, Adrián Velasco, Isabel Barba, David Buceta, David Cabañas Marina Sánchez, Javier Berzal, Mateo Casado, Alejandro Chaves, Luca Lomaglio, Ángel de la Hera, Pablo Pérez y Alberto Prieto. **Guitarra:** Clara Manteca, Vladimir Morgado, Eduard Caravana, Alfredo Parrón, Luna Mardones y Fernando Romero

XIII Encuentros a Primera Vista: Pedro Guajardo Sala Manuel de Falla del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 30 de noviembre

Cósmica 1#* (octeto, Cosmos 21)

Palimpsesto* (sexteto)

Ice wings #2 (aerófonos)

Música clandestina #2 (Flauta y gongs amplificadas)

Rock souls (litófonos amplificadas)

Gannati (trío)

Música clandestina #3 (aerófonos)

Fuego (saxos y video)

Ahatenada (Saxo y piano)

Zeiteyes (ensemble y videos)

Cósmica 1.2#, Ritual 2*** (Octeto -Cosmos 21- y grupo instrumental indeterminado-)

***Estreno mundial * Obra estrenada por el Cosmos 21

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), J. Villa Rojo (Madrid y Brihuega), Gabriel Fernández Alvez (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 minimal (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 19 discos, dado el interés de sus programas y el minucioso trabajo de ensayos y preparación de cada obra, **ha grabado** prácticamente todo su repertorio para RNE.

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 *divertimentí* 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). Interviene 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** establece 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 inaugura el ciclo "Solistas del Cosmos" (16 entregas) y en el 2017 los "Conciertoencuentro.cosmos" (24 ediciones). Por el **XXX Aº**, concertinos para cada uno de los solistas de grupo de Angulo, Cruz de Castro, Gª Abril, Soler, Luppi, Romero, Moreno Sabio y Galán y colgantes de Eji Stih. Carpetas de Manuel Rufo (**35 Aº**).

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, luminotecnica, 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 diversas 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 Vallidigna (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 J. Turina.

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, NOI 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 Amaniél de Madrid, así como del curso Internacional de Música de Aylón.

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 School of Economics and Political sciences. Grabaciones como solista para RTVE y Antena 3. Ha colaborado con el grupo de danza El Laboratorio (Univ. Carlos III). Profesora del CP Amaniél, tras aprobar las oposiciones en 2008.

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

Jesús Campo, piano (Madrid, 1992). Premio Extraordinario EPPP y estudia piano y dirección en el RCSMM con Premio Fin de Carrera. Becado por la CAM, el DAAD y Daniel Barenboim, obtiene el Máster en Piano y Lied en la HfM "H. Eisler" (Berlín) y el de Música Española en la UCM. Colaborador de la *Berliner Philharmoniker*, actúa en Alemania, Austria, España, Italia o Reino Unido. Gana por oposición la plaza de pianista de la Orquesta y Coro Nacionales de España, labor que ha compaginado con sus estudios de composición y la docencia en ESCM y RCSMM.

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 la educación musical con numerosos artículos y trabajos sobre la reforma educativa.

Cosmos 21 en el Aula de Re-estrenos nº100 de la Fundación Juan March, 1 de noviembre de 2017

Colaboradores en el 2022:

Marina Makhmoutova, mezzo. Riazán, Rusia. Comienza sus estudios musicales con 5 años y los continúa en la Ac. Gnesinij de Moscú, graduándose como profesora superior en Dirección Coral y completándolos en la Escuela Superior de Canto. Ha estrenado óperas de Sciarrino (Teatro Gayarre y Maestranza) y Galán (Teatro de la Zarzuela). En el Teatro Real, ha cantado roles solistas de Janacek, Mussorgsky y Bernstein.

Josep Lluís Galiana, saxo. Saxofonista, improvisador, escritor, compositor, editor y productor discográfico. Funda y dirige desde 2016 la editorial EdictOràlia y la discográfica Liquen Records. Protagonista destacado en la escena internacional de la libre improvisación y la investigación etnomusicológica desde hace tres décadas, es autor de numerosos libros, ensayos, poemarios y colaboraciones en revistas especializadas y periódicos.

Asimismo, cuenta con más de cincuenta discos publicados en diversos sellos.

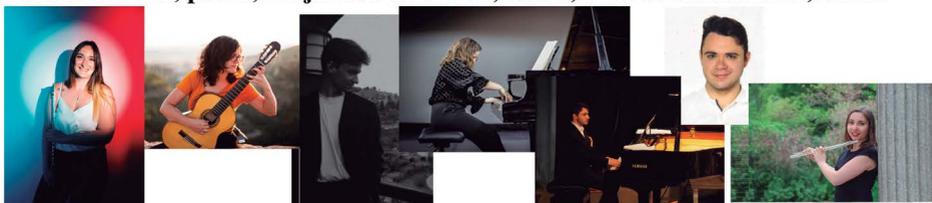
Álvaro Barriuso, guitarra. Profesor superior de guitarra. Máster en investigación e innovación educativas en la UBU, con estudios de postgrado en creatividad aplicada y en investigación en educación musical (UCM) y tres años de pedagogía Willems. Profesor en los conservatorios de Burgos y Ponferrada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

Álvaro Quintanilla, cello. Nació en Madrid en 1973. Tras comenzar los estudios con su padre, ingresó en el RCSM de Madrid donde obtuvo el título de Profesor Superior de Violoncello. Formó parte del Grupo Cosmos 21 y del Taller Atlántico Contemporáneo con quienes llevó a cabo una gran difusión de la música actual. Desde el año 2004 imparte docencia en el CSM de Vigo así como en diferentes conservatorios de la geografía europea.

Clara Burgos, flauta; Marta Aparicio, guitarra; Jorge Fontela, Marta Leiva y Juan Martínez, piano; Alejandro González, violín; Valentina Martínez, flauta

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, ensayo 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 del Ministerio de Cultura. 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 (entre ellos "Improvisación en el flamenco" y "Topologías sonoras") 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 300 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 para 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

RCSMM
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

Músicas del Cosmos 2022

Conciertoencuentro.cosmos
Grupo Cosmos 21 (XXXV Temporada)
piano y dirección: Carlos Galán

Conciertoencuentro.cosmos 21
Rebeca Santiago

Auditorio Gerardo Gombau, Lunes, 14 de marzo, 20h
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID
Aforo limitado - C/ Doctor Mata 2, METRO ATOCHA

RCSMM
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

Músicas del Cosmos 2022

Conciertoencuentro.cosmos
Grupo Cosmos 21 (XXXV Temporada)
Director: Carlos Galán

Conciertoencuentro.cosmos 24
José María García Laborda

Auditorio Manuel de Falla, Miércoles 23 de noviembre, 20h
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID
Aforo limitado - C/ Doctor Mata 2, METRO ATOCHA

RCSMM
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

Músicas del Cosmos 2022

Conciertoencuentro.cosmos
Grupo Cosmos 21 (XXXV Temporada)
Saxo: Joaquín Franco ("Fuego en Castilla" de Val de Omar)
Dirección: Carlos Galán

Conciertoencuentro.cosmos 22
Pedro Guajardo

Auditorio Gerardo Gombau, Miércoles 27 de abril, 20h
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID
Aforo limitado - C/ Doctor Mata 2, METRO ATOCHA

RCSMM
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

Músicas del Cosmos 2022

Conciertoencuentro.cosmos
Grupo Cosmos 21 (XXXV Temporada)
Piano solista y dirección: Carlos Galán

Conciertoencuentro.cosmos 23
Stefano Procaccioli

Auditorio Gerardo Gombau, Lunes 17 de octubre, 20h
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID
Aforo limitado - C/ Doctor Mata 2, METRO ATOCHA

Rebeca Santiago. (Los Santos de Maimona, Badajoz, 1979). Guitarrista y compositora, finaliza sus estudios superiores en la especialidad de guitarra en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz bajo la directriz de Evaristo Valenti con las máximas calificaciones, además de realizar estudios de Contrapunto, Fuga y Composición con D. Sánchez y canto con la profesora M. Coronada Herrera.

Sus obras se han interpretado entre otros en la Fundación Juan March y el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Lisboa, París, Basilea, Kuala Lumpur y otros escenarios de la geografía nacional e internacional.

Es miembro fundador de la Asociación de Compositores de Extremadura. Su obra está editada en Gerhman's Musikförlag y Brotons y Mercadal.

Directora musical e integrante del grupo vocal Lux Contemporánea y del Ensemble Teatro del Arte sonoro, proyectos musicales para el estudio y la difusión de la música contemporánea, con los que ha realizado conciertos por distintos puntos de la geografía española y portuguesa, destacando en la Fundación Juan March, donde inauguró la exposición MAXImin, tendencias de máxima minimización en el Arte Contemporáneo y el estreno en noviembre de 2021 de la obra «Y el silencio era el aire» de Sergio Blardony con la Orquesta de Extremadura (OEX) dirigida por Andrés Salado. Desde el año 2002 es profesora de guitarra en el Conservatorio de Música Esteban Sánchez de Mérida. <https://rebecasantiago.com/>

Obras seleccionadas por la autora

Poética de una Katharsis (voz, saxofón tenor y electrónica)

La construcción de un sueño (flauta, guitarra y violoncello)

Saudade (coro de voces mixto).

Chant (violoncello solo)

Ciclo de canciones (piano y voz)

Pedro Guajardo (Madrid, 1960). Compositor, video-artista, performer. Titulado por el RCSMM (Madrid), estudia con Bernaola y de Pablo. Obtiene un máster en composición por el California Institute of the Arts como becario Fulbright y Master in Music en dirección de orquesta por la University of Missouri-Columbia, obteniendo la beca Banco de España. Cursos en el IRCAM y es invitado Donaueschingen por la SWRF y la Fundación J. March. Ha sido seleccionado en la "I Tribuna de Jóvenes Compositores" de la Fund. J. March y recibe mención de honor en la P.A.S. (Percussion Arts Society, EEUU). 3º Premio Int. de Composición por Ordenador P. Schaeffer (Italia, 1998); 1º premio de Composición para Armónica de Cristal T. Bloch (2000, Francia); 1º premio del IV concurso Int. E. Grieg Memorial 2000, para cuarteto de cuerda, Noruega; mención especial en el 1º Premio SGAE de Música Electroacústica 2001 y palmarés en Synthèse 2003 en el apartado de multimedia. De 2007 a 2009 fue artista invitado residente en la Univ. de Columbia-Missouri, donde ha sido profesor de Música Visual y director invitado de la UMC Philharmonic Orch. y del Contemporary Music Ensemble. Con Eklektika (junto a Rebecca Choate, desde 1994) ha realizado giras nacionales actuado en lugares como el MNCARS, Madrid o CAAC de Sevilla, e internacionales (México, EE.UU). En 2009, residencia artística de la Fund. Rockefeller en el Centro Bellagio, Italia. Catedrático de composición en el RCSMVE de Granada. www.eklektikart.com

Obra seleccionada por el autor

Anaglyphos - Munch 3 Paintings (cuarteto de cuerda)

The End (Concierto multimedia)

Caucasian Chalk Circle (Conjunto Instrumental del mundo)

Geodesic Life electroacústica (Ballet con electrónica en vivo y cinta)

AQUATICA (soprano y conjunto instrumental/piano)

Lumen I/ soundscape Fluorescencias (agua) (video-performance)

Stefano Procaccioli (Treviso, 1961). Licenciado en órgano (T. Todero) y composición (D. Zanettovich), se perfecciona con Giacomo Manzoni en la Scuola di musica di Fiesole. Primer Premio en el concurso Musica e Poesia de la Associazione Salvatore Pugliatti, Primer Premio V. Bucchi, Primer Premio Abesbatzen Komposizioaren XV, Premio A. Ricci, Primer Premio en el concurso de la Società Filológica Friulana, Premio Veretti de la Scuola di Musica di Fiesole y Primer Premio del Concurso conmemorativo Edvard Grieg en Oslo. Su música ha sido interpretada en la República Checa, Finlandia, Polonia, Francia, Alemania, Italia, Japón, Noruega, Polonia, Sudáfrica y España, en importantes festivales internacionales de música y ha sido retransmitida por la RAI y otras emisoras internacionales. Ha escrito artículos de carácter teórico y analítico para publicaciones italianas y extranjeras. Promoviendo el establecer una relación activa entre público y música contemporánea, como cofundador del Taukay ensemble y del festival Risuonanze – incontri di nuove musiche, ha contribuido al estreno (mundial o italiano) de más de 350 obras y a la publicación de 30 ensayos inéditos. Ha sido miembro del Consejo académico y administrativo y Subdirector del Conservatorio di Trieste. Actualmente enseña en el Conservatorio de Udine.

Obra seleccionada por el autor

Senza parole (corno inglés y orquesta)

Prelude VI (piano solo)

Threna (coro y orquesta)

AAW (bombardino, fagot y orquesta de cuerda)

Riflessi (coro femenino a capella)

Remembering (septeto)

José María García Laborda (León, 1946). De familia de músicos, es titulado en composición y pedagogía musical por la Escuela Superior de Música de Francfort, Alemania (1976) y doctor en Musicología por la Universidad Johann Wolfgang Goethe de la misma ciudad (1979). Ha sido profesor de Armonía y Formas musicales en el Conservatorio Profesional de Música de Cáceres (1983-1986), Catedrático numerario de Musicología en el Conservatorio Superior de Música de Murcia y profesor Asociado en la Universidad de Murcia (1986 - 1991). También ha sido Asesor de Música de la Comunidad Autónoma de Murcia y Director del Aula de Música de la esa Universidad durante varios años. Desde 1991, Profesor Titular de la Universidad de Salamanca y posteriormente Catedrático de Musicología (actualmente jubilado) en la Universidad de Salamanca, ciudad en la que fundó y dirigió el Festival Internacional de Primavera de Música contemporánea en los 24 años de andadura. Durante varios años ha sido también asesor en esta Universidad del Servicio de Actividades Culturales.

Ha impartido numerosos cursos de análisis en distintos Conservatorios de toda España y también ha impartido cursos de doctorado en los Departamentos de Musicología de las Universidades alemanas de Heidelberg, Hamburgo y Berlín.

Como compositor lleva compuestas más de 130 obras de todos los géneros y estilos que se han estrenado en numerosas ciudades de España y del extranjero, consiguiendo varios premios y reconocimientos internacionales.

Obra seleccionada por el autor

Retrato renacentista (orquesta sinfónica)

Tríptico oceanico (orquesta sinfónica)

Te deum (orquesta sinfónica, coros y dos órganos)

Lachrimae antiquae (piano)

Fandango (piano)

PREGUNTAS a los compositores del director del ciclo “Músicas del Cosmos”

Programa I. La improvisación en el Cosmos a Pedro Guajardo

¿Qué papel juega la improvisación en tu lenguaje creativo? La improvisación tiene un papel muy importante desde mis inicios y está muy presente en mi producción tanto instrumental como electroacústica. Incluso tengo varias obras que son improvisaciones grabadas o pasadas a partitura, sobre todo para mi instrumento, el piano. Desde mi vuelta de EE.UU. y con el fin del milenio, rompí con mi etapa anterior de una música ‘calibrada’ con la serie de *‘Músicas Clandestinas’* (1997-2018) en las que me planteé compartir con los/las intérpretes lo que podría definir como la ‘co-creación’ de la obra. Esto es, darles –como modo de ‘amor fraternal’– la confianza para ser partícipes interactivos y ‘re-crear’, ‘co-componer’ o ‘re-interpretar’ gran parte de los elementos de la partitura. Esta puede también ajustarse y ser acorde a las posibilidades técnicas y expresivas de quien la afronte, lo que quiere decir que pueden ser interpretadas por músicos no profesionales que estén aun formándose y que quieran explorar este orden creativo en el que la improvisación es clave.

Guajardo y Mariné entrevistados en la mitad del Concierto celebrado dentro de los Cursos de Verano 22 de El Escorial, de la Universidad Complutense

Esta ‘filosofía’ deja de lado al que podemos llamar ‘ego creador’, es decir al compositor/a que piensa que es ‘dueño/a’ de su obra y pretende mediante las múltiples anotaciones que en sus diferentes parámetros conllevan cada una de las notas de ‘su’ partitura que se toquen de forma precisa tal y como están escritas exactamente. Esta, claro está, puede ser una obra fantástica e incluso una obra de arte, no lo pongo en duda, pero para obtener este control sobre la materia sonora, quizás desde mi punto de vista sea más propicio utilizar otros medios como la electroacústica. Nos encontramos desde hace unos pocos años por primera vez en la historia del arte, en la que el/la artista o compositor/a puede llevar a cabo sus productos artísticos de la naturaleza que sean y que estos los pueda realizar de forma totalmente autónoma con la ayuda de medios tecnológicos y por lo tanto obtener y disfrutar del resultado final y compartirlos con el resto del mundo. Esto es semejante en otras artes como la pintura, la fotografía o la literatura e incluso el cine o video arte. Claro que en el caso de la interpretación de una partitura en vivo vamos a necesitar afortunadamente de la complicidad de intérpretes de igual manera que en otras disciplinas como son la danza, el teatro o el cine. Es por ello de la necesidad de la música en vivo y en directo, esto lo hemos podido más que apreciar de nuevo tras haber carecido de ello durante estos dos últimos años.

A mí en este momento no me interesa tanto el fin en si mismo sino el proceso de engendrar la obra desde un –podemos llamar ‘boceto’– que desarrollo con unas anotaciones específicas, sin apenas alguna notación musical (lo que conlleva mucho riesgo), y con una escritura gráfica bastante abierta que a veces es compaginada con la sincronización cronométrica de una cinta pregrabada, e incluso en algunas obras con múltiples versiones, incluyendo video y/o performance como *El clave mal temperado-Música Clandestina #6 (Das Schlechttemperierte Clavier)*. Para que alguien que no esté inmerso en el ámbito compositivo lo entienda: se trataría de proponer una ‘receta’ musical que se ‘cocina’ (compone) en conjunto con la participación interactiva de cuantos la recrean. El caso anterior, de una música extra/hiper-anotada carece de interés para mí ahora y creo que puede incluso llegar a frustrar al compositor/a, debido sobre todo a que el tiempo que se le dedica habitualmente a un estreno suele ser mínimo y más si se trata de una obra para orquesta por lo que la garantía de que la interpretación sea satisfactoria es creo muy escasa. Mientras que con la escritura basada en la improvisación si la obra además se sigue tocando (cosa rara por cierto) irá evolucionando con los/las intérpretes y seguirá

creciendo con y entre ellos/as. Por lo tanto en mi obra existe cierto equilibrio entre por un lado la vertiente improvisatoria y 'libre' y por otro, la alternancia con una música más 'calculada' siguiendo unos parámetros más controlados. Hay pues una ambivalencia en mi trayectoria entre estas dos formas de componer y que a veces he simultaneado o compaginado también con la creación audiovisual o la performance.

¿Hasta qué punto crees que en tu producción el intérprete pasa a recuperar un protagonismo perdido en el proceso creativo? Como he explicado antes, el protagonismo es auténtico, no solo como intérprete sino como participe de algo más grupal y que podría llamar 'ancestral', es decir, pedirles -de forma inconsciente- perder su 'ego' y convertirse en parte de una voz más coral, que forme parte de un 'ritual' que nos conecte con nuestro yo arcano y ancestral para poder así llegar y comunicarnos con nuestros congéneres del presente mediante la voz ancestral y universal de la música.

a Sebastián Mariné

¿Cómo aúnas dos materiales de naturaleza tan opuestas: la rigurosidad de la serie de doce notas (dodecafónica) y la flexibilidad del material improvisatorio de la aleatoriedad? El serialismo integral puro sí es un sistema rígido y casi totalmente predeterminado, pero el dodecafonismo es uno de los sistemas que permiten más libertad al compositor y que están supeditados casi por entero a la inspiración. Para dotar a las improvisaciones de un elemento unitario pensé en derivar casi todo de una serie de doce sonidos (a elegir en cada momento por el grupo). De este modo se lograba también que no se pusiera el énfasis a la improvisación de las alturas, y que toda la espontaneidad estuviera dirigida hacia otros parámetros, que eran los verdaderamente importantes.

¿Qué te aporta el empleo de la improvisación respecto de tus técnicas compositivas más habituales? En prácticamente todas mis obras la improvisación ha estado en su origen. Si lograra que mis partituras se interpretasen como si estuvieran improvisándose en el momento del concierto tendrían la frescura y la veracidad que forman parte de su esencia. En ocasiones, dejar al intérprete libre dentro de un marco consigue que en el momento de la interpretación esa música ajena surja directamente de su alma. Y ciertas improvisaciones consiguen de manera natural y despreocupada una expresividad, unas polirritmias y todo tipo de complicaciones que estrictamente escritas atenuarían a los intérpretes.

Programa II. Los cuatro elementos: el fuego a Stefano Procaccioli

En "Phoenix 2001", inspirándote en el mito del ave fénix, haces un alegato del fuego como elemento regenerador. Fuego como renacimiento. A nivel puramente técnico, Phoenix 2001 pertenece a una de esas composiciones en las que exploro las propiedades musicales de materiales y procesos armónicos y melódicos simétricos (a menudo especulares) que se basan en elementos básicos que espontáneamente siempre me vienen a la mente y que por lo tanto, evidentemente, a pesar de mí mismo, me pertenecen profundamente. No creo que tenga mucho sentido ahondar en los aspectos técnicos, simplemente, porque estoy firmemente convencido no sólo de que estos aspectos "pertenecen" al compositor individual, sino también de que ellos, para los "otros", para el contexto externo al compositor, tienen un valor bastante relativo. Los aspectos puramente técnicos ciertamente pueden ser investigados por aquellos interesados, compositores, musicólogos o simplemente curiosos. Sin embargo, al analizar el trabajo de forma independiente, inevitablemente extraerá de él solo lo que puede notar y "sentir", y nada más. Esto siempre sucede, incluso para las obras del pasado, a pesar

El matrimonio Galán-Muñoz con los compositores Stefano Procaccioli y Mateo Pittino en Segovia, 2001

de nosotros mismos, más allá de las intenciones del compositor.

Desde otro punto de vista, por otro lado, puedo decir que Phoenix 2001 pertenece a esas composiciones más que están inspiradas, tanto a nivel expresivo como técnico, por las sugerencias que me sugiere la vida, tanto en sentido general como en un sentido particular, personal. De hecho, la composición está fuertemente condicionada por lo que le sucedió al conjunto Cosmos en 2001 (año en el que no es casualidad que aparezca en el título). Ese hermoso conjunto -como lamentablemente no pocas veces sucede- por las habituales vicisitudes humanas en aquella ocasión parece sufrir un golpe "fatal" pero, gracias a las inagotables energías de las personas que entonces creyeron y aún creen fuertemente en su misión artística, "Renace de sus cenizas", confirmando una vez más el valor del mensaje que nos transmite el mito del ave fénix, el topos de la autogeneración que ve la muerte como factor de renacimiento purificado. En Phoenix 2001, a partir del precipitado inicial de sonidos en una especie de implosión súbita del espacio sonoro, se genera la energía que anima el primer organismo musical de cuya extinción, como "por brotación", se genera otro y luego otro. así hasta el final. Esta forma de avanzar, cuando vuelve a la idea inicial, no hace más que sugerir la idea de la inagotabilidad del proceso. Por lo tanto, el título es emblemático. La intención expresiva general, combinada con lo que hablaré en la respuesta a la siguiente pregunta, es una evidente referencia simbólica, pero no programática, a la fuerza, aspecto que en la alegoría del fénix es recordado por el fuego, este sin embargo, sin querer "ilustrar" directamente, de manera didáctica. El problema de la "fuerza" de una pieza es para mí un problema de carácter principalmente técnico-musical del que hablaré en la siguiente respuesta.

¿Has recurrido a alguna simbología para reflejar la fuerza dimanante sea del fuego o del sonido y podríamos decir que es una tónica omnipresente en tu lenguaje la presencia de un discurso intenso y poderoso?

Esta pregunta implica el hecho de que quien la formula ha percibido algo "intenso y poderoso" como un elemento común a mi música (la "tónica omnipresente" de hecho). Esto es para mí motivo de gran satisfacción, porque es el síntoma de que, a pesar de las dificultades derivadas de la situación "lingüística" general y de las características de mi música, se produce una forma de comunicación y, sobre todo, se produce en uno de las direcciones que estoy buscando. En una de las respuestas anteriores me refería a cierta impaciencia mía hacia las cosas "en sí mismas" (me refería al concepto de "nuevo") y a la percepción de una cierta forma generalizada de "manierismo", elemento que transmite una sensación de "debilidad" en la narrativa estética de mucha música (y esto, independientemente del tipo de énfasis que podamos encontrar en el lenguaje). Este es mi problema. No me coloco en una posición privilegiada desde la que juzgar a los demás en un sentido absoluto, expreso mi percepción que luego condiciona mi forma de actuar. En mi música trato de reaccionar a este sentimiento, pero obviamente no sé muy bien si siempre lo consigo. Centrarse cada vez más en la "búsqueda de mí mismo" en la música está ligado a esto y también podría describirse como la búsqueda de lo que en la composición es "necesario para la construcción del relato expresivo", relato que me gustaría transmitir el sentido de un camino "ineludible", repito, independientemente del grado de énfasis que caracterice a la obra singular. Esta característica de la obra es una "cualidad" del "artefacto" musical que se puede percibir en cualquier tipo de lenguaje o composición. Es lo que percibo claramente en las obras de los grandes autores del pasado y lo que prefiero en los de hoy, y es lo que busco en mis obras, cualquiera que sea su carácter. No sé si siempre lo consigo, claro, las dudas nunca faltan, pero seguro que siempre lo intento. El hecho de que la pregunta final haya sido formulada en estos términos me da la esperanza de que al menos en parte lo lograré y ciertamente es una razón para seguir escribiendo.

a Jorge Castro

En un programa sobre el fuego, propones una obra sobre el círculo de fuego de Shiva. Háblanos algo de este propósito creativo de partida. En mi vida personal estoy plenamente vinculado con el yoga y las filosofías de la India (soy practicante de yoga y profesor desde hace muchos años). Por esa razón, cuando pensé en el fuego para integrar mi obra en este programa, lo primero que asaltó mi mente fue la imagen de Shiva Nataraja (el Rey de la danza). Sin extendernos en su simbolismo (fuera del propósito de este texto) podemos decir que en el aspecto de Shiva como Nataraja, se encarga de todo el proceso cósmico. Con el dámaru (tambor que representa el mantra Om) crea el cosmos, y lo destruye con el fuego que lleva en una de sus manos. Las llamas que hay en el círculo de fuego representan los millones de universos que existen y cómo van siendo creados y destruidos eternamente. En el aspecto musical, he intentado recrear este simbolismo. El tambor serían los elementos percusivos que se pueden escuchar claramente. Simbólicamente también, he tomado el mantra Om como la nota la: cada vez que uno de los instrumentistas toca esta nota, lo hace de una forma especial para que destaque, ya que se dice que es el sonido original del universo (la vibración que creó todo y que sigue resonando en todo). El fuego, lo podemos encontrar en esas melodías rápidas y sinuosas y en esos trinos que se pueden escuchar durante toda la pieza.

La inquietud dominante de tu escritura musical, por momentos “abrasadora”... ¿fue inspirada por la temática del programa? Como ya comentamos en la pasada pregunta, la temática de la obra me inspiró para buscar ese simbolismo del fuego en la figura de Shiva Nataraja, pero creo que esa inquietud con momentos estáticos (a veces esto ocurre al mismo tiempo) es una característica general en mi música; quizás sea por mi propia búsqueda de la más absoluta calma en medio del ruido ensordecedor del mundo.

Programa III. Los cuatro elementos: el aire I

a Carlos Cruz de Castro

¿Podríamos entender que esta obra es un buen ejemplo del uso de tus dos grandes herramientas compositivas: el empleo de materiales repetitivos y el trabajo con técnicas aleatorias? La aleatoriedad, en términos generales, la utilizo en función de lo que necesite una obra en concreto. No la utilizo por sistema sino por necesidad expresiva o de grafía cuyo resultado sonoro no lo puede dar una grafía cerrada.

Con respecto a materiales repetitivos, la mayoría de las veces responden al desarrollo de la esencia de la obra. En *Morse Gomero*, por ejemplo, la única existencia de las notas *Si* y *Fa* y la insistencia en estas dos alturas como esencia de la obra produce necesariamente un material repetitivo que viene siendo la naturaleza estructural de la obra. En este sentido la aleatoriedad viene dada aquí por la libertad con la que el número de notas son atacadas o repartidas dentro del ámbito de un compás 4/4.

Otro elemento considerado de libre elección en *Morse Gomero* es la selección instrumental que puede ser desde un instrumento a más sin especificar cuáles ni cuántos, aunque sí es necesario que sean de arco o viento por la necesaria continuidad sonora.

Ahora bien, he de decir que el material aleatorio, cualquiera que este sea, siempre lo controlo, siempre está controlado para que el resultado responda a lo que en ese momento aleatoriamente determino que necesita la obra.

Concertino para cello y cinco instrumentos de Cruz de Castro con Raúl Pimillos de solista. Sala Manuel de Falla (SGAE) 30 de junio de 2017

¿Puedes contar al lector/oyente hasta qué punto has querido reflejar el lenguaje del silbo gomero? En el *Morse Gomero*, obra para uno o más instrumentos y olla con canica obligada, quise hacer una especie de radiografía del lenguaje silbado de la isla canaria de La Gomera y extraer un esquema con el que construir dos elementos: el continuo sonoro de una canica rodando en el interior de una olla de principio a fin y la simultaneidad de uno o más instrumentos de arco o viento sobre las notas *Si* y *Fa*, *Si* como base sonora de continuidad y *Fa* con la función de cortar y quebrar la continuidad como contraste. Una característica del silbo gomero son los breves y continuos cortes del sonido cuya secuencia y número de ellos diferencia consonantes y vocales. En este sentido la lejana y reminiscente similitud con el sistema Morse y mi tratamiento instrumental de constantes cortes y continuidades del sonido sobre las dos notas fue lo que determinó el título y estructura de la obra, estructura que tiene como base armónicamente indeterminada a la olla con canica que cumple la función de *bajo continuo* en homenaje ancestral al silbo gomero cuyo origen se desconoce.

a Jesús Legido

El título de sexteto eólico ¿hace referencia en exclusiva al empleo de tres instrumentos de viento? El Sexteto eólico surge como propuesta del Grupo canario Lhoter Siemens con motivo del FAIC 21 compuesto por tres instrumentos de viento: flauta, clarinete y trompa, que yo he sustituido por saxo, y tres de cuerda: violín, cello y piano, que actúan independientemente o agrupados por familias o en tutti, mediante los recursos contrapuntísticos principalmente.

En tu catálogo compositivo ¿podemos establecer que existe una continuidad compositiva o distinguirías etapas estilísticas diferentes? En mi catálogo entiendo que existe una continuidad dentro de la evolución que podría dividir en tres o cuatro etapas: Primera, de iniciación, de 1975 a 1985, con obras para piano y voz; Segunda de consolidación, del 85 al 90, con obras de cámara y orquestales; Tercera de perfeccionamiento, del 90 al 2015 con varios conciertos para solista y orquesta; Cuarta, de introspección e intimismo, del 2016 al 2022 con varios ciclos de canciones.

Programa IV. Duelo: microvisiones de la muerte II

a José María García Laborda

¿Podríamos decir que has intentado plantear una metáfora musical de las terribles consecuencias de la enfermedad conocida como EM? Mi obra musical “EM” (Esclerosis múltiple) bien puede calificarse de metáfora musical, desde luego. Ya que intenta no sólo expresar mis sentimientos y emociones ante el impacto causado por esta enfermedad en la vida de una persona afectada de esclerosis múltiple (en mi caso, el impacto provocado por la enfermedad de mi mujer Marta). Pero estas emociones tienen igualmente un detonante algo descriptivo en la música, ya que se intenta reflejar con ella la disonancia que produce el enfrentarse en la vida diaria con esta enfermedad, las dificultades de adaptación, la pérdida de libertad y de independencia, las dependencias múltiples que inciden en la normalidad de la vida diaria. Por otra parte la música trata de describir las dificultades de movimiento y la paralización de la actividad motora del enfermo con ciertos guiños rítmicos y otros motivos métricos. Curiosamente en 1977 había compuesto en Alemania mi cuarteto de cuerda “Parálisis”, que transfería a la música la paralización del movimiento y la limitación de esta actividad motora en la vida de las personas. Parece que esto fue como una premonición de lo que había de experimentar en mi propia vida. La obra, sin ninguna referencia tonal, termina, sin embargo, con un acorde transfigurativo tonal, que deja abierta una puerta a la esperanza. Quisiera apuntar finalmente, que el papel de la flauta tiene una significación especial en esta obra, ya que Marta toca este instrumento y se ha intentado “componer” una sensación de pérdida física y emocional del contacto con ella.

Aunque por la temática de la obra no te pareció conveniente su uso, en otras obras de tu catálogo rastreamos la influencia del jazz y de otras músicas como pueden ser las del pretérito ¿es así? El Jazz ha ejercido una influencia especial en mi obra musical a lo largo de toda mi carrera. No en vano en mis últimos años fui profesor de música de Jazz en la Universidad de Salamanca, en donde colaboré activamente en la fundación de la Big Band de esta Universidad. Cuando estudiaba en Alemania compuse en 1975 “Cinco Invenciones en Jazz”, que dejan traslucir ya mi interés por la música jazzística. En esos años asistía con regularidad a conciertos y clases de música de Jazz. Por tanto, ya existía desde muy temprano un acercamiento a esta clase de música, que se ha manifestado en muchos guiños y rasgos musicales que recorren mi curriculum musical desde sus comienzos. Mi última obra estrenada “Blues de Aniversario” (2021) contiene muchos elementos estilísticos de la música de Jazz. Tengo que decir que el empleo del Saxofón en muchas de mis obras es como un recordatorio interno de mis preferencias compositivas por la música de Jazz. Igualmente mis preferencias por ciertos elementos rítmicos y armónicos característicos, presentes en mis composiciones, revelan una tendencia muy marcada hacia este estilo de música, que señalan una característica muy marcada de mi música.

a José Miguel Moreno Sabio

En tus dos obras has intentado mostrar la cara más atroz de la muerte: la tragedia (infantil) de las pateras del Mediterráneo y los bombardeos sobre la población civil... ¿hasta qué punto la música es capaz de recogerla? La música tiene la ventaja de manifestarse a través de un lenguaje abstracto que le permite prescindir de lo concreto, ya sean imágenes o palabras, para adentrarse en el ánimo del oyente y mostrarle su mensaje. La música propone ideas que propician en el oyente la necesidad de una reflexión profunda y personal acerca de la propuesta.

En el caso de estas obras, busco hacer una introspección acerca de la muerte desde los escenarios más crueles que puedan existir. Me conmueve la tragedia de aquellos niños que huyendo de la guerra o la miseria acaban embarcados en un viaje cuyo fin puede estar, como tantas veces ocurre, en el fondo del mar o con sus cuerpos inertes varados sobre la arena de una playa cualquiera. Es la imagen de la desolación más absoluta y conmovedora que a mí personalmente pueda aparecérseme.

En el caso de los bombardeos sobre la población civil en las guerras siento una mezcla de indignación e impotencia difícilmente expresable a través de la palabra. Es en este contexto donde el lenguaje musical puede desarrollar todo su potencial expresivo, pues a través de las diversas texturas musicales puede excitar nuestro ánimo para hacerlo partícipe de aquellos sentimientos que con palabras nos es imposible expresar.

¿Cuáles podrían ser las claves para determinar la singularidad de tu lenguaje? En mi caso sería erróneo hablar de lenguaje en singular. Posiblemente sea un heterodoxo dada mi tendencia a mezclar lenguajes diversos. Esto no es producto del capricho, sino consecuencia de una reflexión íntima que me lleva en cada momento a expresarme según la necesidad de la idea musical que quiero exponer o desarrollar.

En “Fuego en el aire” reconozco mi deuda con la música matérica de Carlos Galán, que creo conocer bastante bien, por lo que no tengo empacho en admitir que recorro en algunos momentos a gestos y texturas cercanas a su estética, siempre, eso sí, llevadas a mi propio mundo sonoro. Por lo demás, creo que mi música es siempre cercana al oyente, pues cada nota escrita sobre el pentagrama tiene la intención de ser un dardo que se dirija certero al ánimo de cada persona que haya tenido a bien emplear un rato de su tiempo en asistir a la interpretación de una obra mía.

José Miguel Moreno Sabio junto a sus amigos compositores Daniel Zimbardo y Carlos Galán, tras su concierto monográfico realizado por el grupo Cosmos 21 en el Auditorio de Cuenca (15-VI-22)

Cosmos 21 con los compositores E. Igoa, A. Carretero, C. Galán, D. Zimbardo, J. Villa Rojo, S. Blardony, E. Muñoz, J. M. Gª Laborda y el director J. M. López Blanco, XV Fest. Internacional de Tres Cantos, 27 de septiembre de 2015

Pregunta final común. ¿Cuál crees que es la función del arte y de tu obra/trabajo en concreto (puro goce estético, entretenimiento, posible utilización como música de consumo, planteamiento de un mensaje concreto, plasmación de una estética determinada, transformación del entorno social, creación de una nueva sensibilidad, etc.)?

En mi música hay siempre símbolos y metáforas de ideas, situaciones y sentimientos “extramusicales” (si es que existe algo ajeno a la música). Pretende crear un momento mágico que arrebate al oyente, transportándole a un mundo bien real de belleza, intimidad y amor. De todas formas, estoy convencido de que toda buena música, aunque parezca que tiene como única función el puro goce estético, el entretenimiento o la plasmación de una estética, en el fondo y en la superficie siempre consigue conmover al oyente revistiéndole de espiritualidad y de energía positiva. (Sebastián Mariné)

Me gustaría que en la medida de lo posible, hiciese despertar sensibilidades en el público y en los propios intérpretes, con el fin –aunque sea utópico– de poder hacer una humanidad más clarividente que haga posible un mundo mejor.

Nuestras performances y espectáculos multimedia junto con Rebecca Choate de nuestro grupo EKLEKTIKA, tratan precisamente de esto. El mensaje sobre nuestra preocupación por el deterioro de la naturaleza y de los animales debido a la acción agresiva del hombre, es quizás más fácil de transmitir mediante recursos audiovisuales y escénico/teatrales o de performance que con la música ‘pura’.

En mi caso intento que en la música escrita exista la complicidad y creatividad del intérprete para que se sientan partícipes, de ahí que algunas de mis obras sean abiertas, de acción, con el uso de la performance, audiovisuales etc, y en las que también hay en algunos casos indicaciones de luminotecnia para crear un plano paralelo sinestésico.

Es interesante remarcar que hay por un lado una especialización cada vez más prominente en los géneros, es decir por ejemplo un compositor/a se dedica a la música instrumental o a la electrónica o electroacústica de forma casi exclusiva y por otro lado hay una extensión hacia otras ramas del arte, esto es, músicos que realizan también arte visual e instalaciones y por otro lado artistas visuales haciendo arte sonoro etc...

Estamos pues ante un reto muy complejo ya que estéticamente hay plena libertad y no hay digamos una ‘norma’ –aunque sí puede predominar algún tipo de estética en los diferentes géneros– pero el/la artista siente tal libertad y tantas posibilidades técnicas y expresivas como nunca antes habían existido. Así que el dilema consiste en el ‘qué decir’ y no tanto ‘cómo decirlo’. Por lo tanto desde mi perspectiva, el arte no debe de ser un fin en sí mismo sino más bien un medio por el cual transmitir un mensaje que ayude –en la modesta medida de nuestras posibilidades– a mejorar nuestro mundo personal y nuestro planeta, elevando en lo posible la espiritualidad, la consciencia colectiva y medioambiental del público o de los ‘receptores’ del mensaje, si se trata de otro tipo de plataforma virtual. Por ello con EKLEKTIKA nuestros llamados ‘espectáculos’ multimedia o performances como es el caso de *Lumen* (estrenado y coproducido en 2008, EE.UU.) van encaminados en esa dirección.

En el arte siempre se ha intentado innovar, pero esta innovación si no va acompañada de sustancia sensible a la naturaleza humana se queda en simple e insulso artificio. (Pedro Guajardo)

Puedo decir que no tengo una idea precisa al respecto pero, como muchos, observo y reflexiono. Lo que dije antes sobre mi trabajo en realidad ya transmite mis pensamientos sobre lo que para mí pueden ser algunos de los problemas relacionados con la producción de las obras, su recepción, etc. Agregando algo más general, me gustaría volver a reflexionar sobre los mercados, los mercados masivos y aquello que mencioné anteriormente. En ambos casos, es el criterio de juicio sobre el producto el que cambia, y no es poco, pero ambas son siempre formas de mercado que existen desde hace mucho tiempo.

Los compositores R. Mosquera, J.M. Gª Laborda, C. Galán, L. de la Barrera y V. Ruiz tras el concierto en el Fest. Int. Coma 21, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2-X-21

La mercantilización del concepto de arte en sí mismo, sin embargo, es bastante nueva, introduce nuevas dinámicas y tiende a producir confusión. Un aura muy especial, de derivación romántica, aún reviste la palabra arte y todos desean poder presumir de ella independientemente de lo que hagan y cómo lo hagan. De hecho, el término en sí se ha convertido en un objeto de mercado muypreciado. La historia nos muestra que durante mucho tiempo hemos considerado arte incluso lo que originalmente no se

consideraba arte, pero que sentimos que lo es. Desde un punto de vista antropológico parece posible decir que siempre ha existido en ciertos individuos un impulso irresistible de tratar de dar una forma "especial" a los objetos destinados a usos específicos (y por lo tanto con su "significado"), incluso cuando estos objetos, para cumplir su función, para ser ellos mismos, de esa forma particular no necesariamente necesitan. Un ejemplo trivial es el del hombre-artista que tiene que hacer un vaso y que trata de hacerlo de una manera "especial", no contento con satisfacer simplemente la única función práctica del vaso. En la construcción del objeto, no se detiene hasta que adquiere la apariencia deseada, la forma deseada, una forma que no es la del vidrio como tal, sino la forma particular en que fue hecho. El cómo se ha vuelto más importante que el qué. Para este tipo de hombre, esta forma particular se ha convertido en el verdadero objetivo de su trabajo y se ha vuelto más importante que la simple función de un vaso: se ha convertido en el nuevo significado verdadero de ese objeto. Esta concepción del arte es la que más me llama la atención y que hoy me parece un poco cuestionada por los procesos modernos de mercantilización. Para que el vidriero continúe operando, su trabajo también debe ser reconocido por su contexto social y el hecho de que la forma tan especial vale la pena buscar, sin detenerse en la forma de vidrio más simple, debe ser reconocido de alguna manera también por la persona de contacto. Observando la historia podemos decir que este aspecto es muy evidente y también podemos notar los problemas que puede presentar cuando las intenciones y sensibilidades entre "vidrieros" y referentes no siempre están bien "alineadas" (las vicisitudes de Miguel Ángel, Bach, Mozart, Beethoven, etc. nos enseñan). La relación entre los hombres con impulsos artísticos y quienes les dan la oportunidad de operar implica a menudo cierta "tensión" pero, curiosamente, esto no parece haber sido negativo para la producción de obras de arte. Hoy, sin embargo, sucede algo extraño. El hecho de haber transformado el arte como tal en un objeto de mercado parece haber cuestionado incluso su sentido y razón de ser. Hay géneros para los que siempre se han aplicado los criterios de evaluación ligados a la dinámica del mercado de masas. Criterios en muchos sentidos objetivos, pero no siempre automáticamente fiables para poder definir un producto como artístico (o, al menos, no más que otros menos objetivos). El hecho de que estos criterios tengan un cierto grado de objetividad y sean económicamente convenientes hace que hoy en día exista una tendencia creciente a aplicarlos a productos que no tienen que ver con el mercado masivo. Desde el punto de vista económico, las razones de este comportamiento son completamente lógicas y comprensibles, pero desde el punto de vista cultural esta forma de "evitar" el problema. Al hacerlo, de hecho, tendemos a no abordar las cuestiones relativas a la formación de las personas, el desarrollo de las facultades de comprensión de los diversos tipos de narración estética (temas que "cuestan"). También es cierto, sin embargo, que cuando no se utilizan los criterios de evaluación del mercado de masas y se tiene la suerte de poder moverse con gran libertad y "poder" de decisión, las cosas no parecen mejorar. De hecho, muchas veces parece que, en ese caso, los comerciantes, los "directores artísticos", etc. no deben rendir cuentas a nadie más que a sí mismos.

Quienes les dan la responsabilidad de las elecciones y las posibilidades materiales para implementarlas muchas veces no entran en el mérito de los resultados producidos (si no recordando de nuevo los criterios del mercado de masas, pero luego el problema vuelve a ser el mismo de antes). Parece que el pintor debe ser necesariamente aceptado por el galerista para que se le reconozca algún valor; parece que el coleccionista paga el cuadro, más que nada, porque el galerista ha garantizado su valor y que luego éste aumentará; parece posible decir que es difícil que el galerista rebaje el valor del cuadro...

No está claro quién puede cuestionar el trabajo del galerista. No se si es bueno, no me permito juzgar, pero me llama mucho la atención que en un contexto cultural donde a un objeto se le da un valor comercial muy alto por el simple hecho de ser definido como una "obra de arte", parece que tendemos a perder de vista el significado que se le da a la palabra arte. Lo que importa es la palabra arte "en sí misma", independientemente de la naturaleza y características del objeto al que se asocia. Paradójicamente, la excesiva multiplicación de los tipos de objetos con los que puede asociarse parece hacer que, de forma inversamente proporcional, su significado tienda a perderse. Así que aquí suspendo el razonamiento sobre los problemas relativos a la definición y evaluación del arte y decido que con la palabra arte entiendo, de ahora en adelante, "lo que se considera arte en ese momento". ¿Qué función tiene o puede tener este fenómeno en un contexto similar? ¿Cambiar la sensibilidad del hombre? En mi opinión esto no es un fin y no es una función. Sucede o no sucede, "sin importar", dependiendo de cómo se encuentre el arte para actuar dentro de un contexto sociocultural. Depende del contexto y del papel que en él tenga que jugar un fenómeno artístico. Esto no depende del arte en sí, depende del tipo de condiciones socioculturales en las que se encuentre actuando. ¿Tiene entonces el arte el propósito de cambiar el contexto social? Ha habido y hay formas de arte que han vivido en nichos muy estrechos sin afectar el contexto general y otras formas que en cambio han "cambiado el mundo". Hoy en día, un sujeto que logra adquirir reconocimiento como artista en un nivel muy alto de consentimiento, por el simple hecho de ser considerado como tal, ciertamente puede intervenir de manera fuerte en el tejido social, pero no creo que esto sea un "función" específica del arte, pero ciertamente una posible recaída, si se dan las condiciones. Nuevamente, esto no es una "calidad" del arte, sino su "posible efecto". Todavía queda por entender exactamente qué es el arte...(Stefano Proccaccioli)

Los compositores S. Proccaccioli, S. Sánchez Cañas, María y T. Bohórquez, tras el concierto de "Músicas del Cosmos 2017"

El concepto de arte y su función es algo tan subjetivo que podríamos tener innumerables respuestas; es realmente una cuestión compleja. En mi opinión, la función del arte puede abarcar varias perspectivas (no me cierro a ninguna, a excepción del arte conceptual) e incluso cambiar según el trabajo que abordemos, sin desdeñar el aspecto del entretenimiento (sin ser en ningún caso entretenimiento vacío y de consumo). La crítica social y la experimentación en busca de nuevos cauces expresivos serían otras de las posibles funciones. En el caso de mi trabajo, creo que no contradigo lo anteriormente expuesto, siendo la expresividad y la búsqueda de transmitir un mensaje, que, el auditor puede interpretar de una forma diferente a lo que quise expresar; y eso me parece algo maravilloso. Por esa razón no suelo ser partidario de explicar la música (ni el arte), a no ser que sea el aspecto técnico para algún ámbito más académico, como podría ser una clase de composición o análisis. (Jorge Castro)

La introspección como compositor me llevó a la convicción de que se crea para sí mismo como acto primario de acción. La función del arte parte primero del hecho individual de crear por necesidad interior, por necesidad existencial, y donde la manifestación artística se ejerce por medio de la expresión en la que se mezclan necesidad y voluntad de crear, necesidad y voluntad propias al margen de circunstancias y consecuencias, ya que el hilo de conexión entre autor y obra es tan íntimamente indisoluble que determina la primera función del hecho creativo con la materialización de la idea y, por lo tanto, la existencia del concepto arte como manifestación de nuestro interior más profundo. Posteriormente, y en segundo lugar, el hecho artístico se ramifica y se expande de manera indiscriminada por sentimientos y sensibilidades estéticas, cuya función es establecer y generar la comunicación emocional que conlleva el arte. (Carlos Cruz de Castro)

La función principal del Arte entiendo que debe ser la de elevar el nivel artístico y cultural de la persona, enriqueciendo sus valores espirituales a través de las distintas formas de expresión artística que aportan las Bellas Artes: Arquitectura, escultura, pintura, poesía y música. En mi quehacer compositivo estimo que el factor principal ha de ser la comunicación de vivencias, sentimientos y emociones a través de la audición mediante los distintos recursos instrumentales: piano, voz, o agrupaciones diferentes que plantea el compositor. (Jesús Legido)

El arte no puede tener una función única. En este sentido, el creador de arte tiene que aprovechar su enorme potencial en beneficio de la sociedad para contribuir a su perfeccionamiento y avance en todos aquellos aspectos de interés para su buen funcionamiento. Desde este punto de vista, el arte ha de propiciar la institución de una cultura para la paz a partir del encuentro de puntos comunes entre las personas de distintos entornos, ámbitos sociales e intereses. Este aspecto es primordial e irrenunciable y justifica por sí mismo la necesidad de la creación artística.

Pero, como dije al inicio, el arte ha de tener funciones diversas. Una de ellas es la utilidad que muestra como instrumento imprescindible para formar y moldear, desde cualquiera de sus múltiples manifestaciones, la sensibilidad de las personas. El individuo ajeno al arte, en su embrutecimiento crea una sociedad banal y hueca que se encaminará indefectiblemente hacia su propia decadencia, por lo que será una sociedad desprovista de futuro en cualquier caso. Tampoco puede el arte prescindir del goce estético como elemento primordial, puede que secundario a su esencia, pero siempre necesario. Por eso, las tendencias artísticas que prescinden de este aspecto no me interesan demasiado. Entiendo que esta afirmación no deja de ser subjetiva, pero no olvidemos que la subjetividad conduce todas aquellas acciones que atañen a nuestros sentimientos y vida interior.

El arte como entretenimiento o artículo de consumo me parece casi una caricatura de su esencia, pues lo convierte en algo de usar y tirar. No tiene trascendencia más allá de lo cotidiano y representa a la perfección el culto a lo efímero. En este caso estaríamos situados en el peldaño más bajo de ese don maravilloso que es el potencial creativo que posee el hombre frente al resto de seres vivos. (José Miguel Moreno Sabio)

He de decir que la composición musical llamó mi atención desde pequeño. Sin tener conocimientos serios de armonía y composición garabateaba notas y frases musicales con poca lógica y sentido. La creación artística, la composición musical, me llamaba enormemente la atención, especialmente cuando leía libros de compositores o veía películas de biopic de compositores. Mis primeros pasos en la composición musical se dieron dentro de las prácticas de composición realizadas en la Hochschule de Frankfurt, al adentrarme en los vericuetos de la música nueva en un grupo de estudiantes que amestraba el compositor de Darmstadt H. U. Engelmann. Él nos impulsó y animó en nuestra carrera compositiva y nos ayudó a asistir a encuentros fundamentales en aquella época, como los famosos cursos de verano de Darmstadt y al Laboratorio de Música electroacústica de la Universidad de Utrecht en Holanda. Estas experiencias alimentaron mi afición por la composición en los años en que viví en Alemania entre 1972 y 1979, así como en años posteriores en España, cuando tomé contacto con Bernaola en los cursos de Granada y de Pablo en los cursos del Conservatorio Superior de Madrid. Así pude estrenar diversas obras hasta completar un catálogo de más de 130 obras actualmente. Composiciones que fui alternando con mis libros y artículos de investigación publicados en España, especialmente dedicados al análisis y recepción de la Escuela de Viena. Esta investigación me ayudó a estructurar mi pensamiento musical en torno a un claro sentido de la forma, presente tanto en las obras en donde domina la experimentación y la forma abierta, como en composiciones libres atonales o neotonales. No quiere esto decir que mi música sea necesariamente expresionista en el sentido de la Escuela de Viena, sino que también mi música ha estado abierta a estilos diversos heredados de la música de Béla Bartók o Stravinsky, por poner un ejemplo proveniente de los años setenta en que comencé mi andadura creativa. Tal vez de estas tendencias provenga mi preferencia por utilizar estructuras rítmicas y métricas que se asocian a estos compositores. (José María García Laborda)

Valentín Ruíz "Música de cámara"

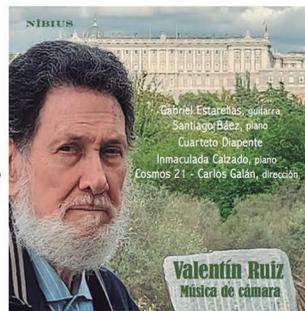
(NIBIUS, NIBI-139, 2022). (Dur. 74:10)

Nueva producción discográfica de Cosmos 21

(ya en plataformas: I tunes, Google Play, Deezer,...)
Cosmos 21, dir. Carlos Galán; Gabriel Estarellas, guitarra; Cuarteto Diapente; Santiago Báez; piano; Inmaculada Calzado, piano.

Monográfico Valentín Ruíz: Cuadernos de Eva Ruiz

- Envoltorio - Sonata de las soleares -Anhelos - Variaciones Auringia

Discografía completa de Cosmos 21

(18 Cédés 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-Severl 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, Enri-

que 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-Severl 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. Luu Metalls Spanish Brass. Orquesta Sinfónica de la Radio de Sofia. 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, Stefano 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. Somoza y Aurora Aroca. DVD: Germán Alonso, Luis Román, Alberto Carretero, Josep Mª Mestres 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 (2017). Marina Makhmoutova, 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:

Monográfico 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 A^o)
Las citas en el Cosmos
Cuestión de estilos
Monográfico Carlos Cruz de Castro (75)

Músicas del Cosmos 2017:

Concertinos cósmicos del XXX A^o
Cosmos como nombre
Cosmos como apellido
50 entregas de Música Matérica
Conciertoencuentro.cosmos 1-4

Músicas del Cosmos 2018:

Concierto 30° 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

Con Jesús Villa Rojo, en el homenaje de mayo del 22 en Brihuega

Músicas del Cosmos 2019:

Monográfico Gabriel Fdz. Alvez (75)
Monográfico Josep M. Quadreny (90)
Monográfico Llorenç Barber (70)
Arpa Cósmica
Conciertoencuentro.cosmos 9-12

Músicas del Cosmos 2021:

Duelo: microvisiones de la muerte
Diferentes lecturas del tango
Los cuatro elementos: el agua II
Los cuatro elementos: la tierra
Calendario de Rumen Balyosov (III-IV)
Conciertoencuentro.cosmos 17-20
Pinocho

Músicas del Cosmos 2020:

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

Músicas del Cosmos 2022:

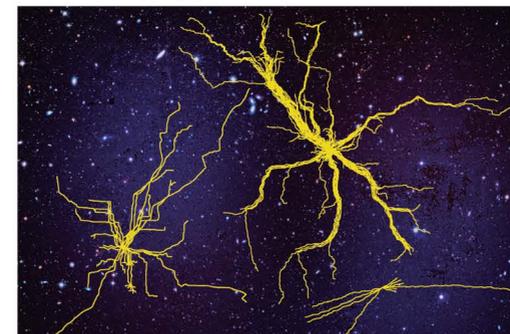
La improvisación en el cosmos
Los cuatro elementos: el aire I
Los cuatro elementos: el fuego
Duelo: microvisiones de la muerte II
Conciertoencuentro.cosmos 21-24

Músicas del Cosmos 2023 (avance):

Clásicos contemporáneos
Rereading Beethoven & Cage
Los cuatro elementos: el aire II
En torno a José M. Moreno Sabio
Conciertoencuentro.cosmos 25-28

Selección de otros programas afrontados por Cosmos 21 en sus 35 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 los siglos 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

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

Carolina Agudín	Antonio Fdz. Reymonde (2)	Francisco Novel Sámano
Román Alís	Carlos Galán (51)	Adolfo Núñez
Germán Alonso	Antón García Abril	Juan Pagán
Manuel Angulo (4)	Ismael García	Fernando Palacios
Alejandro Antón (2)	José M ^a G ^a Laborda (4)	Mateo Pittino
Eduardo Armenteros	Amanda Garrido (2)	Stefano Procaccioli (4)
Aurora Aroca (3)	Carlos Glz. Portela (4)	Marcelo Puscedu
Beatriz Arzamendi	Pedro Guajardo (5)	Maria Radeschi (3)
Roumen Balyosov (1/366)	Álvaro Guijarro (2)	Eduardo del Río (4)
Llorenç Barber (13)	Rodolfo Halfiter	Carlos Rodríguez-Acosta
Ramón Barce (4)	Juan Hidalgo	Jesús Rodríguez Picó (2)
Ángel Barja (5)	José Iges	Corrado Rojac
Béla Bartók	Enrique Igoa (8)	Alejandro Román (3)
Alejandro de la Barrera (2)	Pedro Iturralde (2)	Luis Román
Luis de la Barrera (2)	Javier Jacinto (2)	Alfonso Romero
Sergio Blardony	Ignacio Jiménez	Enrique Rueda
Daniel Blázquez	Tom Johnson (2)	Jesús Rueda
Tomás Bohórquez	Pilar Jurado	Valentín Ruiz (4)
Mauro Bonifazio	Jesús Legido (6)	Camille Saint-Saëns
Markus Breuss	Andrés Lewin Richter	Sebastián Sánchez Cañas (2)
Early Brown (2)	Rafael Liñán	Rebeca Santiago (2)
John Cage	Fernando Lizana (3)	Laszlo Sary
M ^a Rosa Calvo Manzano	Giampaolo Luppì	Dieter Schnebel
Pau Capdevila	Bruno Maderna	Manuel Seco
Alberto Carretero (2)	Marisa Manchado	Josep Soler (2)
Eduardo Casanova	Walter Marchetti	Rubén L. Someso (3)
Jorge Castro	Tomás Marco (3)	Fabián P. Tedesco
Giorgio Colombo Taccani	Sebastián Maríné (7)	Isaac Tello (3)
Giampaolo Coral	Israel David Martínez	Manuel Tévar (3)
Zulema de la Cruz	Vicente Martínez	Javier Torres
Carlos Cruz de Castro (5)	Juan Méndez	Jesús Torres
Rafael Díaz (2)	Josep Mestres Quadreny (23)	Juan Carlos Torres
Consuelo Díez (2)	Emilio Molina	José Luis Turina
Jacobo Durán-Loriga	Federico Mompou	Carmen Verdú
Laureano Estepa	Alejandro Moreno (3)	Jesús Villa Rojo (6)
Manuel de Falla	José Miguel Moreno-Sabio (6)	José Zárate (2)
Gabriel Fernández Álvarez (2)	Roberto Mosquera (5)	Mercedes Zavala
Pelayo Fdez. Arrizabalaga (3)	Enrique Muñoz (5)	Daniel Zimbaldo (4)

Diseño del librito y textos: carlos galán

Portada: Carpetas de Maanolo Rufo

Fotos J. Gómez Alemany y Cosmos 21

Maquetación: Juan Lozano

Edita: Asociación Grupo Cosmos 21

Director: Carlos Galán
C/ Gravina, 4, 4°, 6
28004 Madrid (SPAIN)
Tel./Fax. 91 531 16 59

Con la colaboración del Consejo Territorial de Madrid de SBAE

Colabora:

RCSMM REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

