

一、
皇
—
美
、
—
心
心
—
心
—
心
心
—
心
心
、

明 MEI TRIO

JAPÓN, DE LO TRADICIONAL A LO CONTEMPORÁNEO

m.d.
pp
mp
ppp
mp
mp

m.s.
pp
mp
pp

30 35 40

JAPÓN, DE LO TRADICIONAL A LO CONTEMPORÁNEO

明 *Mei* Trío, es el primer grupo español que presenta una visión integral de la música japonesa, desde aquello más tradicional, representado por el *koten Honkyoku* del *shakuhachi*, hasta lo más contemporáneo, estrenando obras compuestas expresamente para este grupo, pasando por los compositores más emblemáticos de la música contemporánea japonesa –*Takemitsu* y *Hosokawa*, entre otros-.

Formado por tres músicos de sólida formación y extensa experiencia profesional en su campo, Alessandra Rombolá en flautas, Esteban Algora en acordeón y Horacio Curti en *shakuhachi*, el 明 *Mei* Trío comienza su trayectoria con este proyecto dedicado a la música japonesa en el año 2004, fundamentado en la creencia de que para poder comprender la música japonesa actual es necesario acercarnos también a su música tradicional.

Este proyecto pretende favorecer nuevas visiones sobre la interpretación de la música contemporánea y presentar a los espectadores europeos la música japonesa desde una concepto de unidad y globalidad del universo sonoro japonés, a la vez que llamar la atención sobre sus elementos centrales, fruto de la estética sonora japonesa, de su cultura en general y de su relación con la música occidental.

Con la conciencia del interés existente en Europa por la música japonesa y de la distancia de estética sonora, este grupo ofrece a su dos propuestas que complementan la experiencia. Para el público en general, una presentación en formato **conferencia** de carácter ameno y didáctico sobre las características fundamentales de la música japonesa y, para una audiencia de músicos, la posibilidad de un **taller** práctico destinado a músicos, en el cual se ofrece la doble posibilidad de acceder a los elementos musicales claves en la música japonesa a la vez que llevarlos a la práctica valiéndose de sus propios instrumentos.

El **concierto** comienza con un claro ejemplo de la estética sonora tradicional japonesa a través de uno de los instrumentos tradicionales más emblemáticos, el *Shakuhachi*, y una forma musical que se originó como meditación dentro del budismo Zen para ser luego recuperada como música con el nombre de *Koten Honkyoku*. El paisaje sonoro se amplía luego a partir de obras de algunos de los compositores japoneses más representativos del panorama actual.

PROGRAMA

HORACIO CURTI, SHAKUHACHI
ALESSANDRA ROMBOLÁ, FLAUTAS
ESTEBAN ALGORA, ACORDEÓN

“Koten Honkyoku”

Honshirabe

Tsuru no sugomori

Sagariha

shakuhachi solo

Toshio Hosokawa

Melodía (1979) acordeón solo

Toru Takemitsu

Voice (1971) flauta sola

Toshio Hosokawa

Birds Fragments III (1990)

flauta baja, flautín y acordeón

Saiko Nakamura

The Terminal (2005)

shakuhachi, flautín y acordeón

DURACIÓN: 65 MINUTOS APROX.

MÚSICA KOTEN HONKYOKU

El *SuiZen* era una práctica religiosa llevada a cabo por monjes budistas, una meditación sonora que utilizaba el *Shakuhachi* como herramienta. En él no había valoraciones estéticas, el shakuhachi era un instrumento de práctica religiosa y no un instrumento musical y el sonido era meditación y no música. Cuando estos monjes desaparecieron, las agrupaciones sonoras fueron recuperadas como música con el nombre de *Honkyoku*. Este conserva aún características que poseía el *Suizen*, basadas en un concepto fundamental en la música de Japón: el “MA”. Este concepto, con un significado literal de “tiempo, intervalo, espacio”, se refiere a una relación entre los sonidos, los silencios y las respiraciones.

El concepto de “MA” aún está presente en la música de muchos compositores contemporáneos.

MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Toshio Hosokawa (1955)

Toshio Hosokawa nació en Hiroshima y estudió piano y composición en Tokio. En 1976 viaja a Berlín Oeste para estudiar composición con Isang Yun, piano con Rolf Kuhnert y teoría de la música con Witold Szalonek en la Hochschule der Künste. De 1983 a 1986 estudia en la Staatliche Hochschule für Musik en Freiburg con Klaus Huber y Brian Ferneyhough. Ha sido ganador de numerosos premios de composición, incluido el 1er Premio en el Valentino Bucchi Competition (Roma), Irino Prize for Young Composers (Tokyo, 1982), etc. Como compositor residente y conferenciante, Hosokawa ha participado en numerosos festivales incluyendo Warsaw Autumn, Internationale Ferienkurse für Neue Musik en Darmstadt, Extasis in Genf, Japan Festival en Londres, Festival Printemps de Praga, Salzburger Festspiele, Wien Modern and Donaueschinger Musiktage. Como Director Artístico ha organizado el Seminario y Festival Internacional de Música Contemporánea de Akiyoshidai desde 1989.

Melodia (1979)

Era mi intención encontrar una nueva dimensión del sonido cuando compuse *Melodia* en 1979. He querido evitar estrictamente un uso normal del sonido del acordeón, intentado crear un mundo en el que el timbre puro de las notas más agudas se encontraran en oposición al de las notas más graves, de tal manera que ambos registros estuvieran conectados a través de una armonía puesta en peligro.

La idea del *Sheng* (órgano de boca chino que data aproximadamente de 2700 a.c.) me inspiró en mi trabajo.

El título *Melodia* no debe ser entendido en el sentido occidental, más bien como una corriente sonora infinita que fluye en nuestra alma.

Birds Fragments III (1990-1997)

Birds Fragments es una serie de piezas inspirada por una visita a la galería de arte TOM. Un museo donde las personas ciegas pueden apreciar las esculturas tocándolas. Ese experimento nos recuerda como el “sentido del tacto” ha sido superado en nuestros días por el de la vista. Algunas de estas esculturas, realizadas por alumnos japoneses de la escuela de ciegos, me han impresionado especialmente. Sobre todo, una serie de obras llamadas *birds*, pájaros.

Todas ellas eran el resultado de la misteriosa y potente imaginación de esos niños. Mi serie *Birds Fragments* es el resultado de la impresión que esas obras me causaron. Los niños ciegos nunca han visto pájaros, sin embargo, han expresado su visión de los pájaros a través de la escayola, después de la experiencia de tocar algunos, escuchar sus sonidos, o cuentos y poemas sobre ellos. A igual que los niños ciegos tocando el yeso han modelado las esculturas, yo he trabado los sonidos para crear un molde musical.

La imagen de un pájaro en vuelo conduce toda la pieza, en la que he querido profundizar en el tema de la materialidad sonora -como textura, profundidad y espacialidad- que la música moderna ha ido denostando.

Toru Takemitsu (1930-1996)

Nació en Tokio en 1930. En 1948 se graduó en la Escuela Superior de Keika, pero se considera como un compositor autodidacta .

“Autodidacta” en el plano estrictamente escolar pero su finura y delicadeza musical lo ha llevado a establecerse como uno de los compositores más representativos del pasado siglo.

Comienza su larga carrera a la edad de 16 años como compositor de música para cine y la importancia de lo visual, el sentido del tiempo y del silencio, la dramaturgia que caracterizan sus obras son elementos provenientes del cine.

Takemitsu llega muy pronto a un lenguaje muy personal pasando por la libre improvisación a la notación gráfica, por la música concreta a la aleatoria, negando cualquier referencia a la armonía, a la métrica y a la rítmica tradicionales. Sus composiciones ponen el acento sobre el timbre y la creación de un espacio sonoro en que el silencio tiene una importancia si no superior, por lo menos igual a la del sonido.

Voice, 1971

Es una pieza para flauta sola comisionada por Auréle Nicolet, unos de los interpretes que más ha contribuido a impulsar el repertorio contemporáneo para flauta.

Ese viaje al descubrimiento de “nuevos” formas de expresión con la flauta moderna ha tenido que ser para Takemitsu una señal de alarma : de repente se encuentra mas cercano a la antigua tradición de su patria japonés. Fenómenos sonoros “antimusicales” como cuartos de tono, sonidos de aire, silbos y armonías rotas han sido por mucho tiempo extrañas a la tradición occidental, pero son parte integrante de la practica instrumental Japonés.

Cuando se añade la palabra: “*Qui va la? Qui que tu sois, parle, transparance!*” “*Who goes there? Speak, transparency, whoever you are!*” aportan claramente una dimensión surrealista en la que la involucración física del interprete juega un papel fundamental.

Esteban Algora

Nace en Madrid en 1971. Realiza estudios de Acordeón en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid bajo la dirección del catedrático Tito Marcos, obteniendo las máximas calificaciones.

Como intérprete desarrolla una intensa labor de difusión del repertorio contemporáneo, impulsando la creación de nueva literatura para acordeón. Ha estrenando obras de compositores como: J. Mª Sánchez Verdú, Alberto Posadas, J. Mª Mestres-Quadreny, Eduardo Polonio, Andrés Lewin-Richter, Enrique Igoa, Carlos Bermejo, Mario Marcelo Mary, Jan Truhlár, José Iges, Adolfo Núñez, Alicia Santos, Claudio Tupinambá, Sebastián Mariné, Miguel Ruiz, Alfonso Casanova, Alicia Díaz de la Fuente, Guilherme Proença, Guilherme Carvahlo, etc.

Interviene como intérprete en distintas salas y festivales como: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Theaterforum Kreuzberg (Berlín), Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla), University of Hong Kong (Hong Kong), Instituto Cervantes (Londres), Teatro Amadeo Roldán (La Habana), Festival de Primavera (Praga), IX Festival de Primavera-Música del Siglo XX (Salamanca), X Jornadas de Música Contemporánea (Granada), XVI Festival Internacional de Música Contemporánea (Alicante), XVII Festival Internacional de Danza de La Habana (La Habana), 12th World Saxophone Congress (Montreal), Festival “Confluencias, Arte y Tecnología al borde del Milenio” (Huelva), IX Jornadas de Informática y Electrónica Musical (Madrid), XVIII Festival Internacional de Música Contemporánea (Alicante), Cycle de Musique par Ordinateur (París), Campanas e Sonus VII (Cerdeña), Théâtre Gérard Philipe (París).

Es invitado a colaborar como solista en distintas agrupaciones: ORCAM (Orquesta de la Comunidad de Madrid), Orquesta Sinfónica de Madrid, Ópera de Cámara de Madrid, Cámara XXI, Sartory Cámara y Ensemble Futurs-Musiques. Desde el 2002 forma parte del Grupo MovableDo.

Ha grabado para R.N.E. (Radio Clásica), R.T.H.K. (Radio 4 de Hong Kong), Urbana Films, Canal Satélite ECO-TELEVISA (Méjico), TVE (La 2), Canal Satélite Digital (Canal Estilo), Nuova TV Sarda y Videolina. Participa como instrumentista en el CD *Historias* de Patrick Busseuil (Enixe Records), así como en la banda sonora compuesta por Sebastián Mariné para la película *La playa de los galgos*, de Mario Camus.

Desde 1991 es Profesor de Acordeón por oposición y en la actualidad desarrolla su labor pedagógica en el Conservatorio Profesional de Música *Angel Arias Maceín* y en Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Alessandra Rombolá

De sólida formación académica, su interés por la música contemporánea la lleva a colaborar con numerosos compositores, estrenando obras como solista y en conjunto de cámara. Está especializada en las “técnicas extendidas” de la flauta, en la interpretación de partituras gráficas, (Cage, Cardew, Runswick) y en improvisación libre, con el intento de desarrollar su propio lenguaje musical. Su versatilidad como interprete y sus capacidades como improvisadora le permiten trabajar con distintos proyectos que involucran la danza, el arte plástico, la video - arte o la improvisación.

Nace en Catanzaro (Italia) en 1973.

Empieza el estudio de la flauta a los diez años, en el Conservatorio de su ciudad (Vibo Valentia). Se gradúa en el 1993 en el Conservatorio “G. Verdi” de Cuneo, Italia. En 1997 se traslada a Londres donde obtiene el Postgraduate Certificate in Performance y el Master in Performance and Related Studies en el “Trinity College of Music”.

Desde 2000 vive en Madrid y cuenta con colaboraciones con la Orquesta de la “Escuela Reina Sofía”, el ensamble “Cosmos XXI”, el ensamble de flautas “E-Wave”, “Proyecto Guerrero”, OperaNova, Plural Ensemble etc., tocando en las más importantes salas de conciertos tales como: Auditorio Nacional, “Auditorio del Centro de Arte Reina Sofía”, “Círculo de Bellas Artes”, “La Casa Encendida”, “Residencia de Estudiantes”, “Cruce”, “Museo Thyssen”, “Casa da Música” de Oporto etc.

Ha trabajado con los más destacados músicos improvisadores de la escena europea y ha sido músico invitado por distintos festivales: Festival de Otoño de Madrid, Festival Internacional de Improvisación “Hurta Cordel”, Festival Internacional de Improvisación “¡Escucha!”, “No Spaghetti Edition Festival 2004”, Ciclo Música de Hoy, Festival De Música de Alicante 2007, X Jornadas de Música Contemporánea de Córdoba, etc.

En 2001 empieza el conjunto MoveableDo del cual es co-fundadora, junto a Jane Rigler, que se dedica exclusivamente a la promoción de música contemporánea. Es miembro del trío de música experimental e improvisada MUTA con el galés Rhodri Davies (arpa) y el noruego Ingar Zach (percusión) y del dúo flauta y acordeón con Esteban Algora.

Ha grabado por los sellos Confront, Teñidos, Sillón (solo) y Sofa.

Desde 2006 es Profesora de Flauta por oposición y actualmente ejerce su labor de tutora en el Conservatorio “Joaquín Turina” de Madrid.

Horacio Curti

Nacido en Buenos Aires, Argentina en 1968, recibe su título de maestro de shakuhachi –shakuhachi Shihan- de manos de Yokoyama Katsuya en Japón en el 2004 y termina sus estudios de postgrado en etnomusicología en Barcelona en 2005.

Su camino en la música comienza en la niñez cuando realiza estudios de piano con Violeta y Paula Gainza, para consolidarse mucho tiempo después al iniciar sus estudios de saxofón atraído por el Jazz mientras se encuentra en la universidad estudiando Ciencias Biológicas.

El compromiso con el instrumento y el jazz fue en aumento hasta que su dedicación a la música se vuelve exclusiva. Estudia en Brasil y posteriormente a USA, forma parte de varias agrupaciones relacionadas con el Jazz y la música brasilera en Buenos Aires y se dedica a realizar presentaciones en vivo, grabaciones y a la enseñanza del instrumento.

En un viaje por Asia, conoce el **Shakuhachi** y este descubrimiento cambia radicalmente su vida musical, llevándole a Japón para estudiar con el maestro Kakizakai Kaoru. Con él, emprende el estudio de este instrumento desde lo más básico y posteriormente, fascinado por la música tradicional de *Koten Honkyoku* comienza a profundizar en dicha forma musical. Desde entonces, Japón se transforma en un punto de referencia imprescindible en el cual pasa varios meses al año.

Asia marca fuertemente sus puntos de vista tanto en lo referente a la música como a la vida en general y el regreso a Occidente le encuentra transformado y dedicado por completo al **Shakuhachi** y la música de *Koten Honkyoku*. Además de las clases con su maestro, también ha recibido clases de *Mende Takayuki* en Japón, y de *Riley Lee* en USA y es justamente allí donde comienza a relacionarse con la música contemporánea.

Ha tocado y enseñado en Japón, USA, Argentina, España, Bélgica y Holanda.

Actualmente es profesor y coordinador del área de músicas del mundo de Musikeon y en su camino en la divulgación del shakuhachi y la música japonesa a través de cursos, talleres y conferencias, ha colaborado con instituciones como el Consulado general de Japón en Barcelona, Casa Asia, las Universidades Autónoma de Barcelona, Ramón Llull, Universidad de Valladolid, Universidad de Alicante o la ESMUC, donde, entre otras cosas, ha sido profesor del departamento de musicología.

ARTISTA INVITADA

YOSHIE SAKAI

Hace tres décadas se licenció en *Koto* en la escuela *Miyagi de Ikuta*, Tokio, donde estudió también *shamisen* y *jiuta* (canto de acompañamiento). En 1981, año en que fija su residencia en España, amplía sus estudios de música occidental con piano, flauta travesera y canto.

A lo largo de estos años ha participado en numerosos festivales, ciclos, conciertos y recitales de música tradicional japonesa en Madrid, Bilbao, Barcelona, Girona, Alicante, Zaragoza, Santander y Pamplona en sitios como: el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Centro Cultural Conde Duque, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, el Palacio del Jardín Botánico, el Auditorio de Caja Madrid, Universidad de Alicante, Universidad Complutense de Madrid, entre otros.

Asimismo, y con el *koto* como protagonista, ha impartido clases magistrales y dado conferencias en diversos centros educativos, como por ejemplo en el IV Seminario de las Arpas del Mundo en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.

EL KOTO

El *koto* es un instrumento de 13 cuerdas ubicadas sobre una caja de resonancia rectangular de madera *kiri* (paulonia).

Es un instrumento de cámara, que requiere un auditorio atento y dispuesto a disfrutar de los sonidos sutiles y relajantes que recrea de la naturaleza. Melodías a menudo cantadas por el propio instrumentista o piezas junto a otros instrumentos como el *shakuhachi* o el *shamisen*.

Inicialmente el *koto* era un instrumento pequeño y portátil de 5 cuerdas y de un metro de longitud. En aquella época, el *koto* no era sólo un instrumento musical, sino que también se utilizaba como un elemento sagrado para las ceremonias religiosas.

A pesar de ser un instrumento milenario, la pervivencia del *koto* se debe a que su sonido y su técnica están en constante evolución, pudiéndose interpretar tanto piezas de música antigua tradicional japonesa como música más actual.