

44 FIMNME

Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes
Sábado 15 de octubre, 18:00 h

PROGRAMA

Paolo Pizzani <i>Es muss sein, omaggio a Beethoven</i> (2021)**^	10'
Nicola Sani <i>Il cello in una stanza</i> (2020)**	7'
Víctor Rasgado <i>Beating</i> (2021)**^	3'
Adriano Guarnieri <i>Piccolo angelo</i> (2021)**^	8'
Ivan Fedele <i>Reflets</i> (2018)**	8'
Juan Trigos <i>Variations concertanti</i> (2021)**^	18'

*Estreno mundial

**Estreno en México

^Pieza escrita por encargo del Icarus Ensemble

Icarus vs. Muzak Ensemble

Marco Pedrazzini, director
Daniela D'Ingiullo, soprano

Integrantes

Benedetta Polimeni, flauta; Orfeo Manfredi, oboe; Alberto Delasa, clarinete; Michele Zaccarini, fagot; Francesco Pedrazzini, percusión; Martino Mora, percusión; Gilda Gianollo, arpa; Giorgio Genta, guitarra; Diego Petrella, piano; Yoko Morimyo, violín y viola; Luca Colardo, violonchelo

Marco Pedrazzini, manager; Dina Bartoli, stage manager

Proyecto realizado con el apoyo de ATER Fondazione - Circuito | Teatri Emilia-Romagna | Regione Emilia-Romagna | Ambasciata d'Italia Città del Messico | Istituto Italiano di Cultura de la Ciudad de México | Icarus Ensemble

COMPOSITORES

Paolo Pizzani (Italia, 1955)

Estudió composición con Salvatore Sciarrino y se graduó en filosofía en la Universidad de Bolonia. En 1986 asistió al Centro de Sonología Computacional de la Universidad de Padua y en 1994 al Stage d'informatique musica de l'Ircam, en París. Ganador de varios concursos, incluido el International Gaudeamus Music-week de Amsterdam, 1986, y el International Competition de Viena, 1992. Sus composiciones han sido grabadas e interpretadas en vivo en Italia, Holanda, Alemania, Estados Unidos, Japón, Corea, México y Australia. De 1985 a 1988 fue asistente de Salvatore Sciarrino para los Cursos de Composición en Città di Castello. Actualmente enseña composición en el Conservatorio de Mantua.

Es muss sein, omaggio a Beethoven

Milan Kundera, en la novela *La insostenible levedad del ser*, dice que "Así fue, un tal señor Dembscher tuvo que devolver cincuenta florines a Beethoven y el compositor, eternamente sin dinero, se lo recordó. "¿Muss es sein?" (¿Debe ser?). El Sr. Dembscher suspiró con tristeza y Beethoven se rió en voz alta: "¡Es muss sein!" Luego anotó inmediatamente estas palabras en su cuaderno y sobre ese motivo realista escribió una pequeña composición a cuatro voces (...)". En este homenaje no hay en realidad nada reconocible como beethoveniano, no hay ninguna nota del Cuarteto, Op.135; sin embargo, una parte de esta breve composición traza casi exactamente todo un episodio, o más bien el gesto o impulso sorprendente, el *debe* que lo precede, como queriendo compartir con él el *salto* en el nacimiento de lo nuevo. El sentido de este homenaje está todo aquí: en reconocer en una herencia, en algo que viene del pasado, la presencia todavía activa, la supervivencia de un empuje aún capaz de abrir otros saltos, dirigidos al advenimiento de otros nacimientos.

Nicola Sani (Italia, 1961)

Estudió composición con Domenico Guacero y luego se perfeccionó con Karlheinz Stockhausen y en música electrónica con Giorgio Nottoli. Su catálogo incluye obras instrumentales, electroacústicas, para teatro musical y danza, instalaciones y mixtas. Ha recibido encargos de muchas instituciones internacionales como: WDR Studio Akustische Kunst-Cologne, Academia Nacional de Santa Cecilia, Biennale Musica di Venezia, RAI-Radiotelevisione Italiana. Sus composiciones son publicadas por Edizioni Suvini Zerboni, Milán. Sus discos están publicados por Stradivarius, Agora, Warner-Fonit, Limen, Taukay, PH Music Worx

Musica immagine Records, Wergo, Prestel, Mnemosyne, Pueri Chantores Luxembourg, National Gallery of Ireland.

Il cello in una stanza

Esta composición está escrita para Vittorio Ceccanti y para la edición 2020 del Festival del Contempoartensemble, Payout. Una edición valiente, que se desarrolla en un momento difícil, marcado por la pandemia. El violonchelo en una estrofa se dedica a escribir e interpretar música en tiempos de pandemia. La música y la creatividad musical han jugado un papel decisivo desde el inicio de la pandemia por la propagación del Covid-19. El artista, al compartir la situación común de otros hombres, la trasciende no huyendo de ella, lo que en todo caso denunciaría una dependencia, sino situándose a través de la perspectiva de su obra en una dimensión de ulterioridad, es decir, más allá tiempo y espacio. Más allá del contagio, convirtiéndose él mismo en elemento dador de vida. Así que, en la era del silencio social por las medidas sanitarias, en el momento de la emergencia, la artista está más allá. Más allá de eso, el silencio se vuelve más allá de las restricciones impuestas sobre la materia y la materia, trayendo nuevos sonidos a la luz y al oído. La emergencia en sí misma se convierte entonces en un asunto. El violonchelo en una habitación es una meditación sobre este estado de cosas, una lectura crítica también del real anterior, cuyo frenesí silencioso de hecho las relaciones tanto humanas como sonoras.

Víctor Rasgado (México, 1959)

Estudió Piano y Composición en la Escuela Nacional de Música y el Centro de Investigación y Estudios de la Música, en México; el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán y en la Accademia Chigiana de Siena, en Italia. Su ópera *Anacleto Marones* fue ganadora del Premio Orpheus para nuevas óperas de cámara y se estrenó en Spoleto, en el Teatro Caio Melisso el 9 de septiembre de 1994 en una producción de Luca Ronconi. Ese mismo año se estrenó en Siena su *Revontulet*, fantasía para piano, percusión y conjunto instrumental. Otras composiciones notables incluyen su ópera infantil de 2001, *El conejo y el coyote y Revuelos*, para trompeta, piano, contrabajo y percusión, interpretada en el Carnegie Hall durante el festival Sonidos de las Américas en 1994.

Beating

Como un latido constante que vive de sobresaltos, entusiasmos, placeres, tristezas y todo tipo de experiencias, *Beating*, para ensamble de nueve músicos, recorre una larga secuencia donde cada instrumento tiene un momento protagónico. *Beating*, es una pulsación armonizada que persiste como el tiempo, y que en la obra une las diferentes lecturas de una misma secuencia, pero que cada instrumento descifra, interpreta y manifiesta en forma distinta. Escrita por encargo de Juan Trigos, para el Icarus Ensemble de Italia, y con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, la obra está dedicada a Carmen Flores León.

Adriano Guarneri (Italia, 1947)

Completó sus estudios musicales con Giacomo Manzoni en el Conservatorio de Bolonia. Hasta la fecha, ha escrito alrededor de cien composiciones que incluyen obras orquestales y de cámara, así como electrónica en vivo. Su *Pasión según San Mateo* tuvo su estreno mundial en La Scala de Milán, y su cantata *Pensieri Canuti* se interpretó en el Festival de Salzburgo. Guarneri compuso nueve óperas líricas, de las cuales *Trionfo della notte* y la ópera-video *Medea* ganaron el premio Abbiati en 1987 y 2002 respectivamente. Su *Infinita Tenebra di Luce* se estrenó mundialmente como parte de la temporada Maggio Musicale Fiorentino 2018. Ha enseñado composición en los conservatorios de Florencia y Milán.

Piccolo angelo

La fuerza expresiva de la música de Guarneri está contenida en la particularidad del signo. El compositor no oculta la importancia de la escritura, que cuida con tanta minuciosidad que inculca en el lector el sentido de la obra y en el intérprete la necesidad de ir más allá de la información prescriptiva de las notas. El pensamiento brota de las formas de una utopía semiográfica que lo representa de manera dramática, en el mano a mano de la imaginación y en el acto en que el sonido contemplado se concreta en la materia del signo. *Piccolo angelo*, elegía para ensamble de ocho instrumentos fue compuesta en 2021 por encargo de Icarus vs. Muzak.

Ivan Fedele (Italia, 1953)

Tiene estudios en piano, composición y filosofía. Con un opus de más de cien obras, debe a su padre, matemático, la pasión por las matemáticas, como es evidente en su búsqueda en la composición. Su ópera *Antígona*, encargo del Teatro Comunale di Firenze para su estreno en el Maggio Fiorentino 2007, ha recibido distinciones como el XXVII Premio Franco Abbiati 2007 y el Prix International Arthur Honegger 2016. Desde 2005 es miembro de la Accademia Nazionale de Santa Cecilia de Roma, y desde 2007 tiene la cátedra de Composición en la misma institución. Entre 2012 y 2019 fue director de la parte musical de la Bienal de Venecia.

Reflets

Debussy es el compositor que abre el libro de la modernidad y escribe su introducción. Este homenaje mío, con motivo del centenario de su muerte, no es sólo un gesto simbólico sino también el reconocimiento de que algunos aspectos de su poética, así como de su técnica compositiva siguen siendo elementos fecundos (aunque modulados según otra sensibilidad) en mi imaginación. La poética del agua (*La cathédrale engloutie*) y la técnica de las simetrías (*Reflets dans l'eau*) caracterizan esta pieza que pretende ser una meditación en profundidad... sueños que se hunden en el océano de los reflejos perdidos y redescubiertos. La obra fue escrita en 2018 por encargo del Festival Les Solistes à Bagatelle.

Juan Trigos (México, 1965)

Compositor y director de orquesta, creador del concepto Folklore abstracto. En 2022 fue premiado con la residencia Elena Díaz-Verson Amos Eminent Scholar en Estudios de Latinoamérica de la Schwob School of Music, Columbus State University en Georgia, Estados Unidos. En 2020 recibió el encargo de la Fromm Foundation de la Universidad de

Harvard. Como director de orquesta, especializado en la música de los siglos XX y XXI, ha encargado, estrenado y promovido un sinnúmero de partituras, con particular atención al repertorio nacional, por medio de ejecuciones en vivo y grabaciones con agrupaciones en varias partes del mundo. Director titular de la Sinfonietta MIQ de Guanajuato, y de The Last Hundred de Miami. Entre grabaciones recientes están los cuatro discos monográficos de los compositores Mabarak, Rasgado, Villaseñor y uno propio (Sinfónica de Oaxaca, Itinerant 2016) y un triple CD con música de Lavista, Gutiérrez Heras, Vidaurri y propia (Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Itinerant 2013).

Variazioni Concertanti

La obra se construye a partir de un material muy simple (jer movimiento) que hace las veces de exposición y de 12 variaciones (movimientos) subsecuentes. El material original consta de cuatro notas presentadas al unísono a manera de secuencia que alternan notas largas y cortas con diferentes duraciones, teniendo a la voz como guía y algunas combinaciones de instrumentos que le dan color a modo de bloques sonoros de densidad heterogénea. Cada variación explota diversos elementos de estos bloques obteniendo en cada movimiento un derivado del original, pero a su vez movimientos autónomos. Resaltan el uso de la agilidad, los diferentes tipos de vibrato, onomatopeyas, timbres (nasales, con sordina, etc.) de la voz. La obra se terminó en julio de 2021, fue compuesta por encargo del Icarus Ensemble y está dedicada a ellos.

INTÉRPRETES

Icarus vs. Muzak

Es la continuación de la exitosa experiencia de Icarus Junior, la primera formación juvenil fundada y seguida por Icarus Ensemble en 2007. En 2022 participará con ROPA (Roberto Olivan Performing Art) en seis funciones del ballet *Gold* en el Mercat dels Fiors Casa de la Danza de Barcelona. Entre las producciones multimedia, el vídeo *Rigenera* dedicado a la relación entre Música y Arquitectura, *Electromuzak* sobre la electrónica y multimedia de última generación, *Codice incanto* ganador del concurso MAECI y tres CD dedicados a la presencia de lo antiguo en lo contemporáneo publicados por Da Vinci Classics.

Daniela D'Ingiullo

Soprano dedicada al repertorio del siglo XX y contemporáneo. Ganadora del Global Music Award 2018 con la grabación de la Sinfonía núm. 4, *Nezahualcoyotl Icuicahuan* de Juan Trigos (Itinerant 2016). En 2020 realizó el estreno en el continente americano de *The Mystic Trumpeter* de Holst con la Filarmónica de Boca del Río, dirigida por Jorge Mester. Cofundadora y solista del The Last Hundred Ensemble y miembro del Nodus Ensemble.

Marco Pedrazzini

Nacido en Parma en 1958. Sus estudios incluyen bachillerato científico y licenciatura en Literatura en la Universidad de Parma, Facultad de Educación, con especialidad en Musicología. Paralelamente estudió en el Conservatorio, obteniendo el diploma en Piano con honores (1982) y en Didáctica de la música (1994). También obtuvo el cumplimiento intermedio de Composición y asistió al curso de Dirección orquestal. Actualmente sigue el curso de Música electrónica. Es profesor de piano principal en el