

Fundación **BBVA**

lbs
CLASSICAL

e-plano
video&electronics

ALBERTO ROSADO PIANO

EDLER-COPES FUENTES NAVARRO ESTRADA HUMET PAREDES MORALES-OSSIO

AURÉLIO EDLER-COPES (Brasil-1976)

[1]. Eclipsis (2010) 7:27

ARTURO FUENTES (Mexico-1975)

[2]. Disparate Volante (2009) 10:16

JESÚS NAVARRO (Spain-1980)

[3]. Tortured Vinyl (2015) 8:32

IÑAKI ESTRADA (Spain-1977)

[4]. I+D (2010) 9:18

RAMON HUMET (Spain-1968)

[5]. Mar i Lluna (2004) 9:20

HILDA PAREDES (Mexico-1937)

[6]. Páramo de voces (2006) 13:32

CRISTIAN MORALES OSSIO (Chile-1967)

Sept (2009)

[7]. Cris 2:08

[8]. Anam 5:23

[9]. Alex 2:26

[10]. Sebas 4:29

[11]. Male 2:56

[12]. Eze 1:48

[13]. Van 1:36

CD Time: 78:59

Booklet in Spanish & English

Recording venue:

Teatro Liceo (Salamanca).
January 12th, 13th and 14th, 2015
April 13th and 14th, 2015

Music production and sound:

Santi Barguñó & Hugo Romano Guimarães
[musicproduction.com]

Video recording, light design & editing:

Sevi Asensi: Light design/Film/ Camera
Hugo Louis: Film/ Camera/ Video editing
Guillermo Pérez: Camera/ Steadycam Operator
Serafin González: Camera

Texts: Alberto Rosado

Transtation: Hilda Paredes

Cover image: Emmanuel Flores

Artistic director and photos: Arturo Fuentes

Piano tuner: Gonzalo Palenzuela

Piano Steinway D, prov. by Imanol Lisazo

Special thanks:

EN BÚSQUEDA DE UNA UTOPIÍA

En 1988 se publicó en España el libro *Historia del piano* que seis años atrás había escrito el musicólogo y crítico italiano Piero Rattalino. En el verano de ese año devoré con avidez ese libro que recorría de una manera poco usual la historia del instrumento que llevaba tocando diez años. En poco menos de 300 páginas el autor recorre la historia del piano desde sus inicios, de la mano de constructores y fabricantes, compositores e intérpretes; y describe ese viaje como la búsqueda de una utopía. La utopía de construir un instrumento de tecla (cuerda percutida) que no solo ofreciese la posibilidad de contar con una amplia gama de recursos dinámicos, sino que tuviese la posibilidad de hacer una melodía legato (¡un instrumento de percusión!) o que pudiese mantener y fluctuar el sonido de una nota o acorde sin que éste se extinguiese. La evolución del instrumento fue enorme en los siglos XVIII y XIX; pero después de que Steinway introdujese el pedal tonal a finales del XIX, el piano de concierto apenas ha evolucionado, con él han sido muchos los intérpretes que han intentado conseguir alcanzar esta utopía, algunos con más éxito que otros. También han sido -y son- muchos los compositores ocupados en esa búsqueda constante, desde Haydn hasta Lachenmann, pasando por todas las

aportaciones para transformar el sonido del piano de los americanos Cowell, Cage o Crumb. Todos -intérpretes, compositores y público- nos hemos “conformado” con la “ilusión” -que no es poco- de creer oír cantar a un piano, de escuchar un *crescendo* en un acorde, o de acompañar la duración de un sonido casi hasta el infinito y esa ilusión sigue viva en cada escucha de cada nueva obra, como si no nos resignáramos a asumir la naturaleza percusiva de este gran instrumento.

En el mismo libro Rattalino me abrió mucho mi limitada perspectiva de mis 18 años en su último capítulo: “Nuevas Utopías”. En él hablaba de compositores que yo apenas había frecuentado en esa época: Babbitt, Boulez, Stockhausen, Bussotti, Nono, Berio, Ligeti o el entonces joven italiano Sciarrino. Especial atención me suscitaban *Kontakte* (1959-60) de Stockhausen y *...sofferte onde serene...* (1976) de Nono, ambas para piano y cinta magnética, la primera además con percusión. Aunque en estas obras la interacción entre el piano y los sonidos electrónicos fuese algo “arcaica”, estábamos en los orígenes de una nueva propuesta para hacer que el piano alcanzase por fin esa meta anhelada a lo largo de casi tres siglos. Siguieron el camino el argentino Davidovsky con su *Synchronisms* nº6 (1970) o el inglés Harvey con su *Tombeau de Messiaen* (1994) entre

varios otros. Eso sí, hubo que esperar hasta la década de los 90 para que los ordenadores, por medio de un programa informático, consiguiesen en tiempo real transformar, amplificar y mantener el sonido del piano. Desde entonces la herramienta ya está en manos de los compositores, la utopía quizás ya ha dejado de serlo y se ha convertido en una realidad.

Piano y electrónica, una ventana al futuro

Desde que toqué mi primera obra para piano y electrónica, *Lo fijo y lo volátil* (1994) del español José Manuel López López, comprobé que esa combinación hacía del piano un instrumento mucho más “flexible”. La electrónica amplificaba el sonido del instrumento, lo transformaba, lo mantenía, lo flexibilizaba y lo arropaba. El uso de la electrónica hacía las veces de la orquesta decimonónica en relación al piano. De hecho, sonidos como los armónicos se podían descomponer o se podían poner en un primer plano las resonancias que antes solo escuchábamos los pianistas por nuestra cercanía al instrumento. Desde ese momento, en el año 2001, comencé a buscar repertorio para esta combinación.

Si bien en instrumentos como la flauta, el violonchelo o el vibráfono existe un amplio repertorio con electrónica, en el caso del piano ese repertorio es mucho más limita-

do. A partir de la segunda mitad siglo XX la producción de obras para piano se había reducido considerablemente con respecto al siglo anterior. En el caso de obras mixtas, la producción de un compositor para piano y electrónica es casi testimonial-con algunas felices excepciones como la del francés Jodlowsky-. Por eso hace unos años me propuse ampliar el repertorio para esta formación, primero estudiando todo lo que ya se había escrito y luego pidiendo a varios compositores de mi generación que compusiesen nuevas obras para este “instrumento ampliado”.

En la primera fase de este proyecto, la que ahora tienen en sus manos, he creído conveniente comenzar a divulgar música de mi entorno cultural más cercano, música de compositores españoles y latinoamericanos. He encontrado muy poco repertorio, la mayoría ya grabado: *Papalotl* (1987) del mexicano Javier Álvarez, *Profilis écartelés* (1988) del brasileño Flo Meneses, *Memoria de no existencia* (1997) del español Alberto Posadas o *Inventario II* (1999) del colombiano Germán Toro, entre algunas otras. Mi idea era presentar obras más recientes y por eso pedí en 2009 a los compositores que forman este proyecto que escribiesen una obra con electrónica, a las que he añadido las ya escritas en 2006 y 2004 por Hilda Paredes y Ramón Humet respectivamente. La idea era presen-

tar en un solo proyecto obras de autores muy diferentes entre sí, que tuviesen una calidad contrastada y que propusieran una mirada nueva al repertorio de piano con electrónica.

Uno de mis grandes empeños como intérprete es intentar acercar la buena música escrita en nuestra época a todo tipo de público, tratando de ofrecerla con la mejor calidad posible. En 2016 el formato de concierto tradicional sigue vigente para la música tradicional; pero si queremos atraer a otro tipo de público, compositores e intérpretes debemos intentar encontrar nuevas vías de difundir y hacer visible nuestro trabajo creativo. Este es uno de los motivos por el que quise presentar las obras de este proyecto en concierto con la proyección de imágenes y así conseguir que el oyente no solo estuviera rodeado de sonidos, si no también atrapado por lo visual. De ahí la presentación de este DVD, en el que tratamos de plasmar la sensación tanto acústica como visual que el público tendría al presenciarlo en directo. Por supuesto, como músico no dejo de pensar que la música en sí tiene ya una valor suficiente como para "llenar" ese espacio y es por eso que en esta producción presentamos la versión CD para que, el que quiera, pueda disfrutar solamente con la escucha de cada una de las obras.

Las obras y los compositores

Eclipsis explora los límites agudo y grave del piano de una manera muy diferente de como lo hicieron Wolfgang Rihm en su *Chiffre I* (1982) o Salvatore Sciarrino en su *Sonata II* (1983). Una nota en el extremo agudo del piano, repetida insistentemente con un ritmo que el mismo **Aurélio Edler-Copes** redescubre como el de una *Samba*, poco a poco va siendo eclipsada por un barrido en el grave. Mientras, en la zona central del instrumento, un desnudo acorde jazzístico por cuartas hace las veces de "balanza" entre los dos elementos extremos que poco a poco irán colapsando. Desde el punto de vista del intérprete es una obra que no deja casi ni un segundo de respiro de comienzo a fin y la energía que va generando se va sumando hasta llegar a un punto de "desbordamiento" sonoro que te lleva a un límite emocional y físico. La obra tiene dos versiones; una para piano solo y otra -la que he grabado- con piano y electrónica en tiempo real. La electrónica espacia el sonido del piano y transforma levemente su timbre de diferente manera, dependiendo del registro en el que esté sonando. El propio Aurélio elaboró un vídeo que tiene que proyectarse en la tapa del piano, una especie de tintineante luz que va eclipsándose al ritmo de la música.

Arturo Fuentes me escribió en un tiempo record una obra de un virtuosismo endiablado. **Disparate Volante** es energía en estado puro desde el primer compás; una obra que da la sensación de contener la pulsación de varias Sonatas de Scarlatti superpuestas y de poseer al mismo tiempo un refinamiento exquisito en cuanto a la articulación y las dinámicas. Contraponiendo los momentos energéticos, aparecen pasajes mucho más aéreos que son los que poco a poco van a hacer que la obra, que en principio está como amarrada a la tierra, vaya poco a poco perdiendo el contacto y haciéndose volátil. La electrónica es una auténtica locura, casi en cada fusa del piano se produce una reacción diferente en la parte electroacústica y por eso, aunque nació con vocación de ser en tiempo real, le pedí a Arturo que me hiciese una versión grabada con un metrónomo para que pudiese trabajar con ella. Eso sí, como pianista, tengo que ser capaz de presentar una obra llena de plasticidad y con sensación de libertad aún trabajando con una parte electrónica tan precisa. El vídeo está artísticamente a la misma altura que la obra, **Emmanuel Flores** ha realizado un trabajo muy refinado que en determinados momentos se podrá disfrutar en el DVD.

Tal y como escribí en líneas anteriores, estoy absolutamente convencido de que la música

contemporánea tradicional debe abrirse a otros públicos y ampliar su -a menudo- reducido campo de acción. Son muchos los compositores e intérpretes que trabajan en esta dirección. La primera vez que escuché música de **Jesús Navarro** y lo vi improvisar dentro del piano supe que él era uno de esos compositores-intérpretes. Su música ha estado presente en festivales de música experimental y tiene vocación de llegar a todo tipo de público. En **Tortured Vinyl** Jesús explora el piano en su interior utilizando recursos ya formulados por otros compositores, pero también introduciendo los resultados de sus propias investigaciones; desde gomas de bicicletas para obtener sonidos por frotación, como si de un arco se tratara hasta sacapuntas o diapasones para conseguir efecto *jeté* y *glissandi* sobre una cuerda o imitar a un sitar. Todo ello bañado por una electrónica con sonidos de vinilos y aromas hindúes, una creación que recuerda a la de cualquier *Dj avant-garde* actual. La obra es un auténtico juguete para los pianistas que quieren disfrutar con otros sonidos de su instrumento y un goce para todo el que se acerque a escucharla. Esta obra es un encargo de la Fundación BBVA a través del proyecto e-piano.

La primera obra que estrené en este proyecto fue **I+D** de **Iñaki Estrada** con quién trabajé desde el comienzo codo con codo. La obra se

presenta en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, una introducción de carácter onírico en la que se alternan sonidos ejecutados en el interior del piano con otros producidos en el teclado. Poco a poco se genera una tensión que va a producir un estallido de energía y que da paso a la segunda sección. Ésta es completamente virtuosística con una línea de fusas casi ininterrumpida en la

mano izquierda que es a veces subrayada y otras abruptamente traspasada por los acordes de la mano derecha. Un derroche de energía solo comparable al que sucede en la parte electrónica que, en este caso, combina el tiempo real con la electrónica grabada. La reelaboración y transformación de los sonidos del piano a través del programa informático MAX parece aquí un trabajo de

orfebrería. El vídeo de la salmantina **Paloma Pájaro** propone un curioso viaje -en apenas nueve minutos- por la evolución del hombre que termina en un lugar tan inesperado como emblemático: la estación de trenes de Atocha en Madrid. El mismo sorpresivo final nos depara el final musical que dibuja Iñaki.

La obra de **Ramon Humet** en este proyecto sirve de momento de descanso y de reflexión entre tanto despliegue energético. **Mar i lluna** es la obra más “antigua” de todas las que presenta, una obra escrita en 2004 que contiene, si no la forma, sí el fondo de la estética que distingue al Humet actual como compositor. La naturaleza como fuente de inspiración está presente aquí como en la mayoría de sus obras. El diálogo entre dos elementos inorgánicos, el mar y la luna, que cobran vida interior por medio de algo tan musical como el movimiento. Movimiento que aparece reflejado en unos arpeggios desplegados, que incluyen notas del espectro armónico de cada uno de los bajos, y que son coronados por *acciaccaturas* muy rápidas en el agudo que recuerdan a la espuma que aparece en la cresta de las olas. La electrónica, que se desarrolla en tiempo real, va apareciendo de manera paulatina generando primero una especie de eco del piano y más tarde “engullendo” literalmente el sonido de éste que por momentos desaparece. Una obra

contemplativa que es puesta en relieve por el vídeo de **Hugo Louis** y **Sevi Asensi** donde se empuja al mar y a la luna dentro del piano.

Hilda Paredes nos propone en su **Páramo de voces** un viaje al México más profundo, a su paisaje más árido y deshabitado, de la mano de una escritura pianística muy elaborada, una electrónica que genera y subraya una tensión latente acentuada por las bellísimas y sobrecogedoras imágenes de **Graciela Iturbide**. En lo musical, los momentos anchos y casi desérticos se combinan con otros de un gran despliegue virtuoso. El uso frecuente de figuras irregulares (5, 7, 11...) unido a sus precisas y extremas indicaciones dinámicas, acentos, ataques, y la utilización de *clusters* y sonidos producidos en el interior del piano, confieren a la obra un carácter que por momentos va de lo desasossegante a lo histriónico, de la tensa calma al llanto lírico. En la partitura aparecen escritos textos para que el pianista piense o cante por dentro del tipo: “Viva mi General” o “...hijos de la gran chingada...” que subrayan claramente ese carácter de tensión emocional que despliega la obra. En diferentes momentos unas voces grabadas en Zinacantán, en el estado de Chiapas, hacen erizar el vello de la piel por esa “tristeza milenaria que encierran”, según la perspectiva de la compositora y en el contexto musical en el que aparecen en la

obra. El montaje de vídeo de **Bernardo Arcos** y **Hugo López**, realizado en 2010 para nuestra presentación en el Festival Cervantino en Guanajuato, no hacen sino enfatizar el sentido sobrecogedor de música y fotografías.

Cuando comencé a buscar música de compositores latinoamericanos que utilizaran medios informáticos, me atrajeron de manera especial las obras para electrónica pura de **Cristian Morales Ossio**. Aunque él no había escrito nada para piano, le propuse que trabajara en una obra para mi proyecto de unos diez minutos de duración. Poco a poco comenzó a enviarme esbozos de piezas aisladas de una escritura muy refinada y sumamente compleja. Al cabo de un año dio por terminada una obra que duraba más de veinte minutos y que se componía de siete diferentes piezas: **SEPT**. En cada una de estas piezas desarrolla un lenguaje único, personal, en el que trata al piano como un instrumento electro-acústico, con una escritura tan precisa y detallista que lo convierte en una especie de orfebre del sonido. Siete obras en miniatura que, según el propio Cristian, describen siete caracteres psicológicos, de seis amigos y él, y en las que hay muchos elementos y giros en común que hacen que formen una especie de universo complejo. La electrónica de la obra, en tiempo real, es igual de refinada que la escritura pianística

e incide en la idea de transformar al piano en un instrumento electro-acústico. Las piezas pueden ser ejecutadas en el orden que el pianista desee, y para esta edición he optado por ordenarlas de la siguiente manera: Cris, Anam, Alex, Sebas, Male, Eze y Van. Taller Ciclo ha confeccionado un vídeo “pop” que subraya el carácter actual de la obra.

Ahora solo queda disfrutar de estas atractivas siete obras y esperar que tengan un largo recorrido tanto entre oyentes como entre intérpretes.

Alberto Rosado

STEINWAY & SONS

ALBERTO ROSADO

Alberto Rosado Carabias (Salamanca, 1970) pertenece a una generación de intérpretes formados en un repertorio clásico y comprometidos de una manera especial con la música contemporánea. Ha dado recitales en las principales ciudades y Festivales de Europa, América y Asia y ha actuado como solista con la Orquesta Nacional de España, Bamberg Symphonie, Sinfónica de Radio Televisión Española, Sinfónica de Castilla y León, Filarmónica de Sevilla, Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Filarmónica Ciudad de México, Joven Orquesta de España y UMZE (Budapest) entre otras, dirigido por Péter Eötvös, Susana Mälkki, Josep Pons, Jonathan Nott, Fabián Panisello, Rafael Frübeck de Burgos, Pedro Halffter, José Areán, Arturo Tamayo, José Ramón Encinar, Zsolt Nagy, José Luis Temes y Peter Rundel, entre otros.

Ha estado interesado en la música contemporánea durante toda su carrera pero es en estas dos últimas décadas cuando su actividad se ha focalizado en la música de hoy, comienza entonces a trabajar con compositores de todo el mundo, tanto en su faceta de solista como en la de miembro de Plural Ensemble.

Entre sus grabaciones destacan el *Concierto*

para piano y orquesta y los *Movimientos para dos pianos y orquesta* de José Manuel López con la Deutsches Symphonie Orchestre dirigida por Johannes Kalitzke, para KAIROS, la obra completa para piano de Cristóbal Halffter y la de José Manuel López López con VERSO. También ha grabado *Dipolo*, junto a David Apellániz, dentro de la colección Compositores españoles y latinoamericanos de música actual de la Fundación BBVA en colaboración con el sello VERSO. Recientemente se ha presentado su último disco en el que interpreta junto con Plural Ensemble y Fabián Panisello el *Concierto para piano* de Ligeti con el sello NEOS y la Fundación BBVA.

Es profesor de música de cámara y piano contemporáneo y coordina el Taller de Música Contemporánea del Conservatorio Superior de Castilla y León en Salamanca. Durante cuatro años ha sido profesor invitado de la Universidad Católica de Santiago de Chile y de la Universidad de Santiago, y en otras tres ocasiones del Centro Nacional de las Artes de México en México D.F. Entre los años 2013 y 2014 también ha sido profesor de piano en el proyecto "Europa uo Bram" en Polonia.
+info: www.albertorosado.com

FUNDACIÓN BBVA

La Fundación BBVA centra su misión y actividad en la generación y difusión de nuevo conocimiento en la seguridad de que es la base más sólida para poner al alcance de todos las oportunidades que abre esta nueva era. Esta perspectiva se despliega en cinco áreas principales de trabajo: Biomedicina, Ciencias Básicas y Tecnologías de la Información y la Comunicación, Cultura, Economía y Sociedad, y Medioambiente.

En el área de Cultura, otorga atención preferente a la música, considerada el más universal de los lenguajes y en la que la creación contemporánea combina tradición e innovación de un modo particularmente fecundo.

La participación de la Fundación en este ámbito se distingue por cubrir el ciclo completo: desde la creación de composiciones a la interpretación orquestal, pasando por la educación de nuevos músicos y la ampliación del acervo a disposición del público mediante la grabación de obras. De esta manera, la Fundación BBVA hace posible la escritura de obra nueva mediante encargos específicos y el Premio de Composición que organiza anualmente

con la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, un certamen que, además, garantiza su estreno en una amplísima red de conciertos. Apoya la formación de nuevos músicos desde la etapa infantil hasta los estudios de posgrado en el extranjero mediante iniciativas desarrolladas con entidades como la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, la Joven Orquesta Nacional de España o la Fundación Achúcarro.

Asimismo, ha hecho posible dos colecciones de música contemporánea con los sellos Verso y NEOS, al tiempo que impulsa producciones específicas como *Ecós* y *sombras*, de Cristóbal Halffter, o *Boleros* y *Montunos*, de Roberto Sierra, entre otros de una amplia lista, realizados con la BBC, Deutsche Grammophon, IBS Classical y al que se suma ahora este CD interpretado por Alberto Rosado.

Los ciclos de música contemporánea que anualmente organiza la Fundación en sus sedes de Madrid y Bilbao se han convertido en una de las citas obligadas de la agenda musical. Esta tarea de difusión se completa con ciclos de conferencias como *Escuchar la música de los siglos XX y XXI*, a cargo de Tomás Marco o el apoyo a la revista *Scherzo*.

A través del proyecto *Mosaico de sonidos*, y en estrecha colaboración con Plena Inclusión y la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, se incorpora la vertiente más solidaria de la música en una red de talleres que integra a personas con discapacidad en la actividad real de una orquesta, incluida la interpretación dentro del calendario oficial de las orquestas participantes.

En su apoyo a la música, la Fundación BBVA mantiene colaboraciones recurrentes con la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, el Teatro Real de Madrid, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, y la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO), entre otras instituciones.

IN SEARCH FOR A UTOPIA

In 1988 the book *History of the piano* was published in Spain, which was written six years earlier by the Italian critic and musicologist Piero Rattalino. In the summer of that year I eagerly read that book which in a rather unusual manner, went through the history of the instrument I had been playing for ten years. In almost three hundred pages the writer goes through the history of the piano and from the very beginning mentions builders of the instrument, composers and performers. He describes that journey as a search for a utopia: to build a stroked stringed keyboard instrument that not only would offer the possibility of a wide range of dynamics, but one that would also allow you to play a legato melody (on a percussion instrument!) or that could sustain and change the sound of a note or a chord without it dying away.

Throughout the eighteenth and nineteenth centuries the evolution of the instrument was great, but after Steinway introduced the *sostenuto* pedal at the end of the nineteenth century, the concert piano has barely evolved. With it many performers have attempted to reach this utopia, some more successful than others. From Haydn to Lachenmann there has been many com-

posers searching constantly, going through many different approaches to transform the sound of the piano like the Americans, Cowell, Cage and Crumb. Performers, composers and listeners, have all resigned ourselves to a meaningful delusion of hearing a piano sing, or a crescendo of a chord, or to hear a sound lasting endlessly and this delusion is still alive in every listener of each new piece, almost as if we could not resign ourselves to accept the percussive nature of this great instrument.

In the same book, in the last chapter: *New utopias*, Rattalino opened up the limited perspective of my then eighteen years of age. In it he wrote about composers that I barely knew at that time: Babbitt, Boulez, Stockhausen, Bussotti, Nono, Berio, Ligeti and the then young Italian composer Sciarrino. I was especially attracted to *Kontakte* (1959-60) by Stockhausen and *sofferte onde serene...* (1976) by Nono, both for piano and tape, the first also with percussion. Even though in these two works the interaction between piano and electronics is somehow archaic, they were both the origin of new proposals that would allow the piano to finally reach the long awaited goal, which had been yearned for almost three centuries. Other composers followed like the Argentinian composer Davidovsky with *Synchronisms n°6* (1970) and the

British Jonathan Harvey with his *Tombeau de Messiaen* (1994), amongst many others. But we had to wait until the nineties for computers to amplify and sustain the sound of the piano in real time. From then on, the tools are now in the hands of composers and the utopia has ceased to be one, instead to become a reality.

Piano and electronics, a window to the future.

Since I played the first work for piano and electronics *Lo fijo y lo volátil* (1994) by the Spaniard José Manuel López López, I verified that this combination made the piano a more flexible instrument. The electronics would amplify, transform, sustain and would make the sound more flexible whilst surrounding it. The use of electronics was like the nineteenth century orchestra in relation to the piano. In fact even the harmonics could be distorted or the resonance would come to the foreground, something only the pianists could hear given the fact that we were sitting so close to the instrument. From that moment on in 2001, I went in search of a repertoire for this combination.

There seems to be a wide repertoire with electronics for instruments like the flute, cello or vibraphone, the piano seems to have a more limited one. From the second half of

the twentieth century the creation of piano works was considerably reduced compared to the previous century. In the case of mixed works, there is barely a token number of works written for piano and electronics, with very few exceptions such as the French composer Pierre Jodlowsky. This is why some years ago, I took on board the task of widening the repertoire for this combination, firstly by learning everything that had been written and later commissioning composers of my generation to write new works for this 'magnified instrument'.

You have in your hands the first stage of this project, for which I felt it best to promote the music closer to my culture, music by Spanish and Latin American composers. I found a very small repertoire which was mostly already recorded, like *Paplotl* by the Mexican Javier Alvarez, *Profils écartelés* (1988) by the Brazilian Flo Meneses, *Memoria de no existencia* (1997) by the Spaniard Alberto Posadas or *Inventario II* (1999) by the Colombian Germán Toro, amongst others.

My idea was to include more recent works and this is why in 2009 I asked the composers included in this project to write a work with electronics to add to those that had already been written in 2006 and 2004 by Hilda Paredes and Ramón Humet respec-

tively. The idea was to program in one single project works by very different composers, with contrasting qualities that would offer a new approach to the repertoire for piano with electronics.

As a performer, I have been determined to bring the music of our time to all kinds of audiences and to present it in the best possible way. Up to now in 2016 the concert platform still prevails, but if we want to approach different audiences, both as composers and performers, we need to find new ways to promote and make our creative work more visible. This is why I wanted to present the works in this project together with images, to try to capture the listener not only with sounds but also to visually entrap them.. This is why this DVD was produced, to give the audience the acoustic and visual experience as if it were live. As a musician I cannot stop thinking that music has enough value to occupy this space and this is why as part of this production, we also offer a CD for those who would prefer to shut their eyes and just listen.

Composers and their works

Eclipsis explores the limits of the higher and lower registers of the piano in a very different way to that of Wolfgang Rihm's *Chiffre*

(1982) or the *Sonata II* (1983) by Salvatore Sciarrino. One note on the extreme register of the piano that insistently repeats one rhythm that **Aurélio Edler-Copes** rediscovers as a *Samba*. Gradually the *Samba* is swept away from the lower register. While in the central register of the instrument a lonely jazz chord in fourths functions as a weighing scale between the two extremes that gradually collapse. From the performer's point of view this is a work that does not allow you to breath from beginning to end. The energy builds up to an emotional and physical limit until the sound overflows.

The work has two versions: one for solo piano and the second which is the one recorded here, for piano and real time electronics. The electronics spaces the sound of the piano and slightly transforms the timbre in different ways, depending on the register. Aurelio created the video, which has to be projected on the lid of the piano. It is a kind of shimmering light that is eclipsed following the rhythm of the music.

Arturo Fuentes wrote in a record time span an extremely virtuoso work. From the very first bar **Disparate Volante** is pure energy. In this work there is the sensation of having superimposed the pulse of several Scarlatti sonatas with an exquisite refinement in articulation and dynamics. If at the beginning

the piece seems grounded by those energetic moments, there are some fleeting passages that will gradually make the piece loose contact and become completely volatile. The electronic part is complete madness: there is a different reaction from the electronics in almost every demisemiquaver and this is why I requested that Arturo make me a tape part with a click-track for me to work with, even though the electronic part was meant to be in real time. As a pianist I have to be capable of presenting a work full of plasticity and even though I have to work with precision on the electronics, it has to give the sensation of being free. The video is at the same level. **Emmanuel Flores** has created a very refined work that can be appreciated in this DVD.

As I mentioned above, I am convinced that

we need to take contemporary music to different audiences and to widen the often very reduced field of interest. There are many composers and performers that work in this direction. The very first time that I listened to the music of **Jesús Navarro** and I heard him improvise inside the piano, I knew he was one of those composer-performers. In **Tortured Vinyl**, Jesús explores the inner piano using resources that have already been explored by other composers, but introducing as well the results of his own explorations, from using an inner tube of a bicycle tyre to obtain sounds through friction as if it were a bow, through using a pencil sharpener or a tuning fork to obtain a *jeté* or *glissando* on the strings, as well as to imitate the sound of a sitar. All these enveloped by an air of vinyl and Indian music sounds, which make reference to any avant-garde DJ of our time. The

work is a true toy for any pianist who would like to enjoy other kind of sounds from those of the instrument and a real joy for anyone who wants to listen. This is a work commissioned by the BBVA Foundation through the e-piano project.

The first work of this project I premiered was **I=D** by **Iñaki Estrada**, with whom I worked elbow to elbow from the beginning. The piece has two clearly defined sections: An introduction with a dreamlike character where the sounds are played inside the piano and some others at the keyboard. Tension is gradually generated and leads to an explosion of energy, which gives way to the second section of the piece. This is a very virtuoso one with a line of uninterrupted demisemiquavers in the left hand that is often underlined or overstepped by chords in the right hand. It is an outpour of energy comparable to that in the electronic part, which in this case combines real time with pre-recorded material. The transformation of the sounds treated through the Max software results here in a real craftsmanship of sound. **Paloma Pájaro** a native from Salamanca, proposes in her video a curious nine minute journey through the human evolution that ends up in an unexpected and emblematic place: Atocha train station in Madrid. We have the same surprising ending in the music of the score of Iñaki.

The work by **Ramon Humet** brings a moment of rest and reflection to this project after so much energetic display. **Mar i lluna** written in 2004, is the oldest piece that I perform here which has got the aesthetics but not the form, that usually distinguishes Humet as a composer. Nature is present here as the source of inspiration like it does in most of his works. The dialogue between the sea and the moon, two inorganic elements are brought to life by musical movement. This movement is portrayed by a display of arpeggios built on notes taken from the harmonic spectrum of each of the bass notes and that are crowned by very fast *acciaccaturas* in the high register. This reminds us of wave crests. Gradually the real time electronics appears first as an echo of the piano and later literally engulfing the sound of the instrument, which at some moments disappears. This is a contemplative piece and it is highlighted by the video created by **Hugo Louis** and **Seví Asensi** in which the sea and the moon disappear into the piano.

The proposal of **Hilda Paredes** in **Páramo de voces** is a journey into profound Mexico, to its most barren and uninhabited landscape, taken by the hand of a very elaborate piano writing, while the electronics generates and underlines a latent tension enhanced by the startling and extremely beautiful images of

Graciela Iturbide.

From the musical point of view, those wide and almost barren moments contrast with others of great virtuoso display. The frequent use of irregular rhythmic figurations (5,7,11...), together with a very precise and extreme dynamics, accents and attacks as well as the use of clusters and sounds played inside the piano, give the work a character that shifts from uneasiness to the dramatic, from a tense quietness to a weeping lyricism. There are texts in the score for the pianist to read or to sing for himself like: "Long live my General" or "you sons of a bitch"... that underline clearly the emotional tension displayed in the work. At different moments we hear voices recorded in Zinacantán, in the State of Chiapas. In the context in which these appear and from the perspective of the composer, the 'millennial sorrow' that these convey, bring goose pimples to your skin. The awesome trajectory of music and photography is emphasised by the video editing of **Bernardo Arcos** and **Hugo López**, created in 2010 especially for my performance at Festival Cervantino in Guanajuato.

When I started looking for music by Latin American composers that worked with technology, I was specially attracted by the electronic pieces by **Cristian Morales Ossio**.

Even though he had not written anything for piano, I made him the proposal to write a ten minute piece for my project. Little by little he started sending me sketches of very refined and complex single pieces. After a year he finished the work, which lasted more than twenty minutes and that comprises of seven different pieces: **SEPT**. A very personal and unique language develops in each one of these pieces. He treats the piano as an electroacoustic instrument and his very precise and detailed writing reflects a true craftsmanship of sound. Seven miniatures that, according to Cristian, describe seven psychological characters of six friends and himself in which there are very many elements in common that, as a whole create a complex universe. The real time electronics is as refined as the piano writing, which turns the piano into an electroacoustic instrument. The pieces may be executed in the order that the pianist want, and for this edition I chose to order them as follows: Cris, Anam, Alex, Sebas, Male, Eze y Van. The 'pop' video created by Taller Ciclo underlines the character of the work.

I now leave you to enjoy these seven attractive works and I hope that these have a long journey through many listeners and performers.

Alberto Rosado

ALBERTO ROSADO

Alberto Rosado Carabias (born in Salamanca in 1970) belongs to a generation of performers trained in the classical music repertoire and specially committed to contemporary music. He has given solo recitals at most major cities and Festivals in Europe, America and Asia. He has played as a soloist with the Spanish National Orchestra, Bamberg Symphonie, Spanish National Radio and Television Orchestra, "Sinfónica de Castilla y

León", "Filarmónica de Sevilla", "Filarmónica de Gran Canaria", Madrid Community Orchestra, México City Philharmonic Orchestra, Spanish National Youth Orchestra, Plural Ensemble, UMZE (Budapest), under the conductors Péter Eötvös, Susana Mälkki, Josep Pons, Jonathan Nott, Fabián Panisello, Rafael Frübeck de Burgos, Pedro Halffter, José Areán, Arturo Tamayo, José Ramón Encinar, Zsolt Nagy, José Luis Temes, Peter Rundel amongst others.

His interest in contemporary music has be-

come the focus of his performances in the last two decades and he now works in collaboration with composers all over the world, both as a soloist and as a member of Plural Ensemble.

He has recorded for Kairos the Piano *Concerto* and *Movimientos for two pianos and orchestra* by José Manuel López with the Deutsches Symphonie Orchestre under Johannes Kalitzke and for Verso the label of the BBV Foundation, he recorded the complete piano music by Cristóbal Halffter and José Manuel López López. For the collection of Spanish and Latin American composers of the same label, he recorded with David Aparaniz *Dipolo*, which includes works for cello and piano. His latest CD on Neos with Plural Ensemble conducted by Panisello includes Ligeti's Piano Concerto.

He is professor of chamber music and contemporary piano, and coordinates the Contemporary Music Workshop at the Castilla y León Conservatory of Music in Salamanca. As a piano teacher he was also part of the project "Europa u Bram" in Poland in 2013 and 2014 and for four years he has been guest professor at the Universidad Católica de Santiago de Chile and at the University of Santiago, as well as at the Centro Nacional de las Artes in México City on three occasions.

+info: www.albertorosado.com

BBVA FOUNDATION

The focus of the BBVA Foundation's mission and its activities is to generate and promote innovative knowledge to make accessible a wide range of opportunities available in our time. This perspective encompasses five main working areas: Biomedicine, basic Science, Technology and Communication, Culture, Economy, Society and Ecology.

Music has preferential attention in the area of Culture as it is considered the most universal language and specially contemporary music as it combines tradition and innovation in a particularly prolific way.

The contribution of the Foundation is significant as it covers a complete process from the creation and performance of new orchestral works, to enrich the cultural heritage and make it available to the public through recordings, as well as supporting musical education.

In this way the BBVA Foundation enables the creation of new works through commissions and through the Composition Prize, which takes place every year organised in conjunction with the Spanish Association of Symphony Orchestras. This is a competition that also seeks to ensure the premier of the commissioned works within a wide range of concerts.

The Foundation also supports musical education from childhood and up to postgraduate studies abroad through entities like the Chorus and Orchestra of the Region of Madrid, the Spanish National Youth Orchestra or the Achúcarro Foundation.

Additionally, two collections of contemporary music have been created in the Verso and Neos labels, as well as supporting specific productions such as *Ecós y Sombras* by Cristóbal Halffter or *Boleros y Motunos* by Roberto Sierra, amongst others. These are recordings made in collaboration with the BBC, Deutsche Grammophon, IBS Classical to which we add this new CD performed by Alberto Rosado.

The Contemporary music cycles organised on a yearly basis by the Foundation in Bilbao and Madrid have become unmissable dates for all music lovers. This promotional enterprise is complemented by a series of lectures like the one given by Tomás Marco entitled *Listening to the Music of the twentieth and twenty first centuries*, as well as the support given to Scherzo magazine.

Through the project Mosaico de sonidos and in collaboration with Plena Inclusión and the Spanish Association of Symphony Orchestras, we support a network of workshops that integrate people with disabilities to be

able to take part in performance activities within the official orchestral schedules.

The BBVA Foundation regularly supports the Madrid Symphony Orchestra, the Euskadi Symphony Orchestra, Madrid's Royal Theatre, Seville's Maestranza Theatre, Barcelona's Liceu Theatre and Bilbao's Opera Friends Association, amongst other institutions.

AURÉLIO EDLER-COPES (Brasil-1976)

[1]. Eclipsis (2010) 7:27

ARTURO FUENTES (Mexico-1975)

[2]. Disparate Volante (2009) 10:16

JESÚS NAVARRO (Spain-1980)

[3]. Tortured Vinyl (2015) 8:32

IÑAKI ESTRADA (Spain-1977)

[4]. I+D (2010) 9:18

RAMON HUMET (Spain-1968)

[5]. Mar i Lluna (2004) 9:20

HILDA PAREDES (Mexico-1937)

[6]. Páramo de voces (2006) 13:32

CRISTIAN MORALES OSSIO (Chile-1967)

Sept (2009)

[7]. Cris 2:08

[8]. Anam 5:23

[9]. Alex 2:26

[10]. Sebas 4:29

[11]. Male 2:56

[12]. Eze 1:48

[13]. Van 1:36

CD Time: 78:59

Booklet in Spanish & English

Recording venue:

Teatro Liceo (Salamanca).
January 12th, 13th and 14th, 2015
April 13th and 14th, 2015

Music production and sound:

Santi Barguñó & Hugo Romano Guimarães
[nmusicproduction.com]

Video recording, light design & editing:

Sevi Asens: Light design/Film/ Camera
Hugo Luis: Film/ Camera/ Video editing
Guillermo Pérez: Camera/ Steadycam Operator
Serafin González: Camera

Texts: Alberto Rosado

Translation: Hilda Paredes

Cover image: Emmanuel Flores

Artistic director and photos: Arturo Fuentes

Piano tuner: Gonzalo Palenzuela

Piano Steinway D, prov. by Imanol Lisazo

Special thanks:

