

Luca Chiantore
David Ortolà

τρόπος
TROPPOS

Interpretando el siglo XX
Conferencias, clases maestras y conciertos

Un proyecto diseñado por Luca Chiantore y David Ortolà
para la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana
26-31 de enero de 2015

INTERPRETANDO EL SIGLO XX

Luca Chiantore y David Ortola
en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana
26-31 de enero de 2015

Este proyecto nace de la experiencia acumulada en las reiteradas visitas de Luca Chiantore a Xalapa en estos últimos años, y en particular del éxito cosechado por el ciclo de conferencias y clases maestras dedicadas a la interpretación de la música de Mozart realizadas en enero de 2014 en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana,

Coincidiendo con la presentación en México de *A noise of creation*, el primer trabajo discográfico del Tropos Ensemble que Luca Chiantore ha fundado junto al compositor; pianista y productor español David Ortola, la temática de este nuevo encuentro se centra en el repertorio del siglo XX e incluirá una mirada a la música que se está componiendo actualmente, en este siglo XXI en el que nos encontramos.

La visita de este año incluirá, además de conferencias y clases maestras, también conciertos a dos pianos a cargo de Luca Chiantore y David Ortola, así como una conferencia-concierto de este último. Una ocasión para conocer de primera mano el proyecto Tropos, que integra composición e interpretación de una forma muy poco habitual y ha llevado a Luca Chiantore a volver a los escenarios tras 18 años sin dar conciertos en público.

INTERPRETANDO EL SIGLO XX

Cien años de música a través de las ideas y las interpretaciones de los grandes compositores

Clases maestras y conferencias en el Auditorio de la Facultad de Música, en Xalapa, 26-28 de enero de 2015

Conciertos en Xalapa, Córdoba y Veracruz, 29-31 de enero de 2015

Luca Chiantore (Italia) y David Ortola (España)

Resumen de las actividades

Presentación e introducción del curso (Luca Chiantore & David Ortola)
Auditorio de la Facultad de Música, 26 de enero de 2015, 10:00 horas

Tres conferencias sobre historia de la interpretación a cargo de Luca Chiantore,
Auditorio de la Facultad de Música, 26, 27 y 28 de enero de 2015,
de 10:00 a 14:00 horas

Concierto-conferencia sobre música para piano del siglo XXI a cargo de David Ortola,
Auditorio de la Facultad de Música, 27 de enero de 2015, 19:30 horas

Clases maestras de piano y música de cámara sobre repertorio del
siglo XX a cargo de Luca Chiantore, Auditorio de la Facultad de Música
26 de enero de 2015, de 16:30 a 20:00 horas
27 de enero de 2015, de 16:30 a 18:30 horas
28 de enero de 2015, de 16:30 a 18:30 horas

Conferencia de presentación del proyecto Tropos: "Dialogando con la historia",
a cargo de David Ortola y Luca Chiantore, Auditorio de la Facultad de Música,
28 de enero de 2015, 19:30 horas

Concierto del Tropos Ensemble en Xalapa, Auditorio de la Facultad de Música
a cargo de David Ortola y Luca Chiantore, 29 de enero de 2015, 19:00 horas

Concierto del Tropos Ensemble en Córdoba, Casa de la Cultura Sala "Hermilo Novelo"
a cargo de David Ortola y Luca Chiantore, 30 de enero de 2015, 20:00 horas

Concierto del Tropos Ensemble en el Puerto de Veracruz, Teatro Francisco Javier
Clavijero a cargo de David Ortola y Luca Chiantore, 31 de enero de 2015, 19:00 horas

Interpretando el siglo XX (1): LOS GRANDES COMPOSITORES: UNA APROXIMACIÓN A SU ESTÉTICA A PARTIR DEL ANÁLISIS DE SUS INTERPRETACIONES Tres conferencias sobre historia de la interpretación, entre música y musicología

Conocido internacionalmente por su actividad musicológica y docente, Luca Chiantore se ha ido convirtiendo en una referencia ineludible para el mundo del piano gracias a su *Historia de la técnica pianística* (2001), una lectura obligada para cualquier pianista y profesor de este instrumento.

En este libro, el músico italiano que desarrolla en profundidad la idea de buscar un mundo sonoro propio para cada compositor y cada estilo compositivo. Esta idea resulta doblemente importante cuando la aplicamos al repertorio del siglo XX y a la música contemporánea, donde el contacto directo o indirecto con el compositor puede hacerse tan estimulante.

En estas tres conferencias, Luca Chiantore ofrecerá una aproximación inusual a la interpretación de los grandes clásicos del último siglo partiendo de las interpretaciones que ellos mismos nos han dejado. Escucharemos y comentaremos grabaciones de Albéniz, Debussy, Granados, Scriabin, Rachmaninov, Ives, Ravel, Falla, Bartók, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich, Messiaen, Cage y muchos otros compositores no tan lejanos en el tiempo, capaces de devolvernos a través de sus propias interpretaciones una estética propia de extraordinaria variedad.

Clases a cargo de: Luca Chiantore.

Actividad dirigida a: estudiantes de música y músicos profesionales.

Requerimientos técnicos: proyector para reproducción de Power Point y uno o, preferiblemente, dos pianos de cola.

Reseñas del Tropos Ensemble

"Un sano atrevimiento... un camino ingenioso hacia la renovación del hoy encorsetado ritual de la interpretación clásica." (Joao Marcos Coelho: "A desconstrugao do conceito do clássico", en O Estado de Sao Paulo, 14/06/2013)

"Hoy fui al Colón a escuchar a Luca Chiantore y David Ortola. Literalmente una BESTIALIDAD. Gracias a los dos por hacerme sentir un niño que se asombra ante todo lo que ocurre. Una propuesta que está por encima de la media, una cosa de locos donde lo académico se funde en lo humano." (Pablo Aguirre, Buenos Aires)

"Dos mentes, dos personalidades en acción, que se complementan con gracia y maestría, improvisando, rearmonizando, usando también un lenguaje politonal y atonal, recursos tímbricos utilizando la electrónica, y rítmicos con grooves, riffs y ostinatos [...] una exhibición de fuerza, sensibilidad e inteligencia en el discurso musical." (Albert Bover, Barcelona)

"La sonoridad ha sido impresionante, se ha valorizado mucho la performance. El cuidado en las articulaciones, dinámicas, resonancias, filtradas o no, en los contrastes rítmicos, las sobrepuestas armónicas, materializan la idea de recomposición. El resultado ha sido como si Sarvastī, la diosa hindú con cuatro brazos, de la música, las artes y la sabiduría, hubiese comparecido en el Auditorio Tasso Correa, en el Instituto de las Artes de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur: el conjunto se ha comportado como un único ser, con cuatro brazos, en un piano con 176 teclas." (Guilherme Goldberg: "Tropos Ensemble e Sarasvati", en Critica em musica, 02/06/2013)

IUI!!! Erudita

A desconstrugao do conceito do clássico

O pianista italiano Luca Chiantore apresenta hoje, ao lado de David Ortola, um concerto em que valoriza a improvisação.

João Marcos Coelho
SPECIALIZADO EM ESPANHA

Para os portugueses por Paulo Pinto esta semana, vindo de Buenos Aires e Porto Alegre, o musicólogo e pianista italiano Luca Chiantore, a piano, deu master-classes, palestras e concertos em locais convencionais como o Tropos Ensemble, dois de piano que foram ao lado de David Ortola. A partir de Barcelona, onde está hospedado há 11 anos, criou um círculo de referência como História da Tercera Planície e Berkman al Piano e lidera o projeto editorial pedagógico Músicaos.

Ontem, foi um recital inovador no auditório do Departamento de Música da USP, que repetiu hoje no teatro da Faculdade Santa Marcelina, as 16 horas, com entrada franca.

É uma pena que Chiantore não seja tão conhecido, no mínimo no Brasil, quando um Alex Rios, por exemplo, autor de O Bem e o Mal (Companhia das Letras). Mesmo reconhecendo o valor do enfoque de Rios ao contrastar a história da música do século XIX, com a superficial "vestimenta de inclusão" betando a gestão geral do século XXI.

Duo. Luca Chiantore e David Ortola, do Tropos Ensemble

praticado pelo crítico da revista New Yorker. E, no mesmo contexto, segundo em águas afins, Chiantore opera uma "deconstrução" de uma música profunda e consequente do conceito de música clássica. Parte do ensaio de manuscrito de exercícios técnicos e fragmentos de Beethoven para elaborar um diapasão agudo da vida musical contemporânea.

Não à toa, seu duo chama-se "Tropos". "É como a devolução de Bach-Gounod", diz. "Ao prelúdio de Bach, Gounod acrescentou vários outros: uma melodia, ou seja, um tropo". Argumenta que o improviso - o tropopoposcriticismo, presente no jazz - foi o base do avanço composicional de Beethoven. Atualmente, os músicos não se limitam a "Ma-

"Tuve la real sensación de estar asistiendo a un trascendente momento en la historia de la música, un momento único y mágico, en donde presencié cómo interaccionaban dos ejes de tiempo, de una manera superlativa, hasta metafisicamente, diría. Gracias por compartir esto con nosotros. Una experiencia inolvidable." (Diana Lopszyc, Buenos Aires)

"Tropos es una aventura maravillosa [...] Merecida sala llena para un proyecto innovador, estimulante, creativo, fantástico por donde se lo mire, y un pianismo extraordinario de dos artistas gigantes." (Natalia González Figueroa, Buenos Aires)

"Un gran trabajo, propositivo, audaz y pletórico de significados." (Samuel Maynez, México DF)

Curricula

Nacido en 1975, **David Ortola** es compositor, pianista y productor de música electrónica. Su música combina con la misma intensidad y convicción los mundos en los que se ha formado: el clásico, la electrónica y el jazz. Ha compuesto para conjuntos de música contemporánea, para producciones audiovisuales y para sellos de electrónica como Factor City, Eleve, Loudeast, Turbo, Odori y su propio sello independiente, Kontakte. Al piano y/o a las máquinas,

ha interpretado sus creaciones tanto en salas de concierto como en festivales de la envergadura de Sónar y Observatori, así como en clubs internacionales. Ha tocado y producido junto a figuras del techno, el house y la electrónica experimental, como Simon Millis (Bent/Napoleon), Nacho Marco, Common Factor y DJ/rupture, publicando regularmente en los dúos Betelgeuse y Lontano 1 Pajaro Dune, este último junto a Jaime Romero. Su música protagonizó el concierto multipianístico organizado en 2011 por Musikeon y Clemente Pianos, donde se estrenó su obra Efímeras (2011) para 20 pianos.

Luca Chiantore (1966), músico y musicólogo italiano, ha ofrecido conciertos, conferencias y cursos en más de veinte países de Europa, África, Asia y América. Es doctor en musicología por la Universidad de Barcelona y su actividad de investigador se concentra en la teoría y la historia de la interpretación musical, con especial atención al repertorio pianístico del siglo XIX. Entre los resultados de esta actividad está la redacción de su *Historia de la técnica pianística: Un estudio sobre los grandes compositores y el arte de la interpretación en busca de la Ur-Technik* (2001), y *Beethoven al piano: Improvisación, composición e investigación sonora en sus ejercicios técnicos* (2010). Desde 2003 dirige Musikeon, entidad dedicada a la investigación musicológica y a la formación musical especializada.

Luca Chiantore es también profesor en el Departamento de Musicología de la Escola Superior de Música de Catalunya, en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid y colabora a través de Musikeon en el Doctorado en Música de la Universidad de Aveiro (Portugal).

Texto de presentación del concierto

Interpretación y composición, improvisación y notación, música popular y música clásica basan sus diferencias aparentemente irreconciliables en esa contraposición entre materia y espíritu, entre fugacidad y anhelo de eternidad, que tanto ha marcado el pasado y el presente de la cultura occidental. Nuestro Tropos Ensemble nació de la voluntad de poner en discusión estas categorías. La única frontera que nos fascina es la que separa el antes del después: el antes del que procede la música que hemos recibido en herencia, y ese complejo después que músicos y oyentes vamos creando en el momento de interactuar con ese legado.

Tocar la música del pasado, en cualquiera de las formas posibles, significa hacer música de nuestro tiempo. Y si lo que queremos es un presente libre, abierto, dinámico y múltiple, allí está la música, para demostrarnos como la única limitación reside en nuestra aceptación de los códigos adquiridos. Hoy mejor que nunca entendemos la fuerza profética de Luis Buñuel y del inexplicable encierro colectivo de El ángel exterminador, un aislamiento real e irresoluble mientras sigamos viendo barreras allá donde en realidad podríamos transitar libremente. Hasta el momento en que decidamos vulnerar esos códigos, abriendo brechas capaces de albergar los brotes de nuevos mundos y nuevas formas de pensar.

Eso es precisamente lo que tratamos de hacer con el Tropos Ensemble. Dos pianos, dos sensibilidades, dos perfiles artísticos distintos, y una misma fascinación por las imprevisibles trayectorias que surgen del contacto entre el repertorio clásico y unos procesos creativos propios de otras prácticas musicales. Dos pianos abiertos a colisiones inesperadas. Dos pianos que -como si de una mesa de mezclas se tratara— ecualizan, filtran, editan y desarrollan el legado de la tradición. Las capas se superponen; el material original se alterna con otro de nueva creación, que dialoga con él, lo comenta o lo contradice. Y al igual que en el mundo de la electrónica, donde la variable del sonido gobierna sobre los demás parámetros, la flexibilidad de la estructura y de la textura se compagina con la precisión de las dinámicas y un filtrado cuidadosamente estudiado en cada momento.

En lugar de pensar la partitura como un objeto cerrado e intocable, eterno en su perfección ideal, nos fascina la idea de una obra abierta, capaz de prestarse a elaboraciones de muy diverso tipo. Una idea que, por otra parte, la musicología contemporánea ha reivindicado en muchas ocasiones, no sólo para hablar de creación contemporánea sino también a la hora de comprender la que fue la relación que tuvieron nuestros antepasados con la música que iban creando.

De procesos análogos surgieron la polifonía medieval, la tradición del coral luterano, las paráfrasis decimonónicas. El propio camino que el término griego tropos ha recorrido en el marco de la cultura occidental está marcado por la idea de "multiplicidad" y "cambio". En la retórica clásica, el tropo evidenciaba la duplicidad semántica de aquellas locuciones capaces de adquirir un sentido distinto de lo habitual; en la monodia medieval, los tropos eran melismas y textos añadidos en forma de comentario a un material preexistente; e incluso la filosofía moderna ha rescatado el término tropo por su vinculación con la "diversidad" y la "transitoriedad" de los significados, en el marco de la reacción nominalista contra la fascinación por los universales.

Diversidad, transitoriedad e interacción entre materiales diversos capaces de arrojar una distinta luz sobre todo aquello que hemos recibido en herencia: esto es lo que hacemos con nuestros conciertos, y éste es el espíritu que hemos querido trasladar a nuestro primer CD, que incluye el programa de este concierto.

Empezamos hoy con esa joya que es D'un cahier d'esquisses, publicada por Claude Debussy mientras se preparaba a dar forma definitiva a una de sus obras sinfónicas más importantes, La mer. La versión que presentamos explicita los nexos temáticos entre estas dos obras y evidencia la fascinación por el elemento acuático, mientras en la estructura modular de la partitura de Debussy se van abriendo fisuras destinadas a albergar nuevos materiales y así abrir el camino a un juego de capas en el que lo viejo y lo nuevo se desdibuja.

La siguiente obra, ...un bruit de création..., es una composición conjunta en la que hemos combinado más de treinta apuntes de Ludwig van Beethoven, muchos de ellos inéditos, procedentes de cuatro diferentes manuscritos inéditos y de la imponente Miscelánea Kafka, conocida entre los expertos gracias a los estudios de Joseph Kerman. El asombroso contenido de aquellos bocetos, en los que encontramos desde pasajes atonales hasta un boogie woogie, hace que, de todo aquello que el oyente escuche, lo que aparenta ser más ajeno al mundo sonoro beethoveniano sea en realidad lo que procede directamente de la pluma del compositor: una manera para recordarnos cuántos caminos pueden todavía surgir de un acercamiento sin complejos a las fuentes históricas.

Con los Cuadros de una exposición, la tarea de proponer una relectura se entrecruza inevitablemente con la tradición interpretativa. El mundo fue conociendo esta obra a través de la orquestación de Ravel, e incluso su versión original ha estado objeto de lecturas a veces antitéticas, que aquí hemos querido evocar mediante referencias explícitas a algunas de aquellas interpretaciones.

La superposición de capas de sonido de distinta procedencia es aquí el eje de nuestra propuesta: mientras un piano se ajusta en gran medida a la partitura de Mussorgsky, el otro propone material de nueva creación, a menudo estilísticamente contrapuesto. Una síntesis de lenguajes que se mueve en la estela del propio Mussorgsky, cuya partitura es capaz de entremezclar proféticas miradas hacia el futuro con efectos modales fuertemente arcaizantes, albergando incluso una formidable metáfora sobre los procesos de recepción: el visitante de la "exposición" que da título a la obra transita de un cuadro a otro acompañado del sonido cambiante de la promenade hasta encontrarse él mismo engullido por el último cuadro, convertido en parte de la escena.

Luca Chiantore y David Ortola

(extractos del libreto del CD A noise of creation, Columna Música, 2014)