4x2 DOSSIER

DOSSIER 4x2

Índice

Propuesta ..... p. 2
Programa ..... p. 3
Sinopsis ..... p. 4
- *Cuerpos* ..... p. 4
- *Parado en el vuelo* ..... p. 5
- *Collective meditation* ..... p. 6
- *El silencio del Cosmos* ..... p. 7

Biografías ..... p. 8
- Pilar Rius / Elisa Urrestarazu ..... p. 8
- Diana Pérez Custodio / Nuria Ruiz de Viñaspre ..... p. 9
- Sergio Blardony / Pilar Martín Gila ..... p. 10
- Rafael Liñán ..... p. 11
- Yolanda Campos Bergua / Consuelo Sánchez Naranjo..... p. 12

Contacto ..... p. 13

Propuesta

Siempre ha existido una conexión entre música y texto, y a su vez esta simbiosis ha ido cambiando y evolucionando dependiendo del estilo, época y circunstancia, bien por el interés en transmitir un mensaje ético, religioso o ideológico a la población, bien para dar intensidad emotiva a la música durante una época en la que la expresión de sentimientos era primordial desde el punto de vista estético.

Con este **proyecto 4x2**, que involucra literatura, música y performance, cada compositor trabaja con un poeta. Se generan ideas conjuntas, sin poder decir si se gesta antes el texto o la música. Se parte de una premisa: la idea creativa musical estará relacionada con el texto del poeta y a su vez, el poeta se inspira en ideas musicales y pensamientos del propio compositor.

Una vez generadas y creadas cuatro historias diferentes con planteamientos distintos del espacio, performance, estética y uso de instrumentos y electrónica, se traslada esa idea al intérprete que aporta su concepción y manera de entender la música previamente sugerida por los textos.

Cuatro estrenos absolutos, en los que música y literatura se unen para ser abordados desde dos instrumentos muy diferentes entre sí (saxofón y guitarra / viento y cuerda) formación no al uso que va explotar y desarrollar al máximo el valor de la performance en vivo y la creatividad artística.

4x2

4x2

Programa

Cuerpos | Diana PÉREZ CUSTODIO
Sobre textos de Nuria RUIZ DE VIÑASPRE
Saxofón alto y guitarra

Parado en el vuelo | Sergio BLARDONY
Sobre textos de Pilar MARTÍN GILA
Saxofón soprano, 1 guitarrista con 2 guitarras, electrónica y recipientes de cristal

Collective meditation | Rafael LIÑAN
Sobre textos del propio autor
Conjunto músico vocal indeterminado

El silencio del Cosmos | Yolanda CAMPOS BERGUA
Sobre textos de Consuelo SÁNCHEZ NARANJO
Saxofones y guitarra eléctrica

DURACIÓN: 60 minutos aprox.

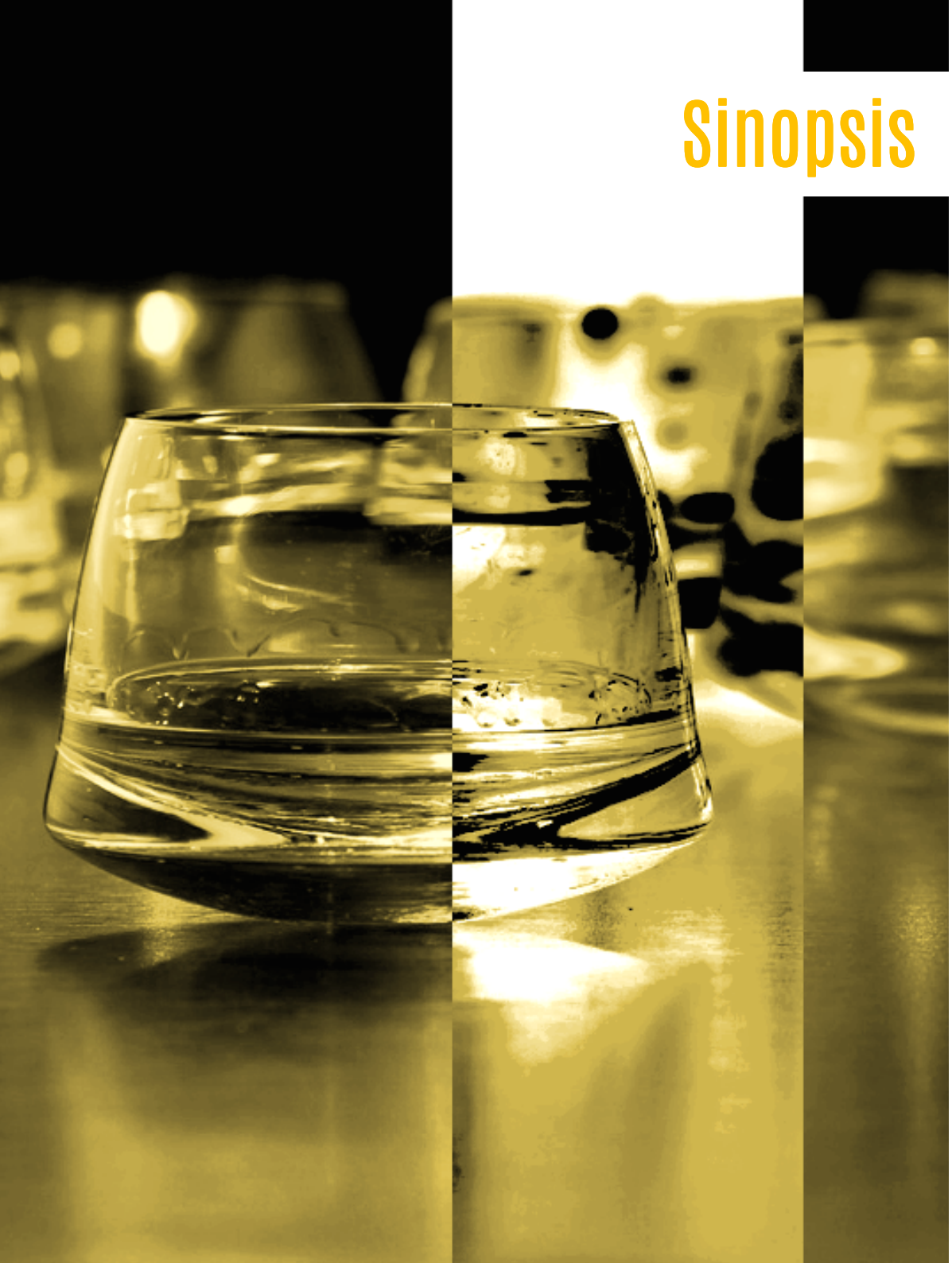
Sinopsis

CUERPOS | DIANA PÉREZ CUSTODIO
Sobre textos de Nuria Ruiz de Viñaspre

Saxofón alto y guitarra

Dos mujeres cuerpo a cuerpo. Dos voces, mujer y mujer, derramando palabras que hablan sobre el cuerpo como camino de expresión y como puerta a la experimentación de la belleza. Dos instrumentos, guitarra y saxofón, al servicio de esa expresión del cuerpo, prolongándolo hacia territorios sonoros que nuestras voces y las propias palabras no pueden alcanzar.

Las palabras las sembró Nuria Ruiz de Viñaspre; yo, las riego con estructuras de sonido y movimiento para transformarlas en una tupida urdimbre de autorreflexiones y preguntas sin respuesta cuyo ritmo pretende empatizar con el corazón humano.



Sinopsis

PARADO EN EL VUELO | SERGIO BLARDONY

Sobre textos de Pilar Martín Gila

Saxofón soprano, 1 guitarrista con 2 guitarras, electrónica y recipientes de cristal

Un corredor nunca alcanzará su meta. Para llegar a ella, debe recorrer la mitad del camino y antes, la mitad de la mitad y antes aún, la mitad de la mitad de la mitad. Y así hasta el infinito.

La presente pieza musical trabaja sobre las aporías de Zenón de Elea, en concreto, las dedicadas al movimiento. Así, la obra dialoga con un texto poético de Pilar Martín Gila, que recoge la imposibilidad de movimiento expresada por el discípulo de Parménides en sus paradojas. El universo es homogéneo y único. Sólo el engaño de los sentidos nos lleva a afirmar el movimiento. En realidad, no llegaremos a ninguna parte.

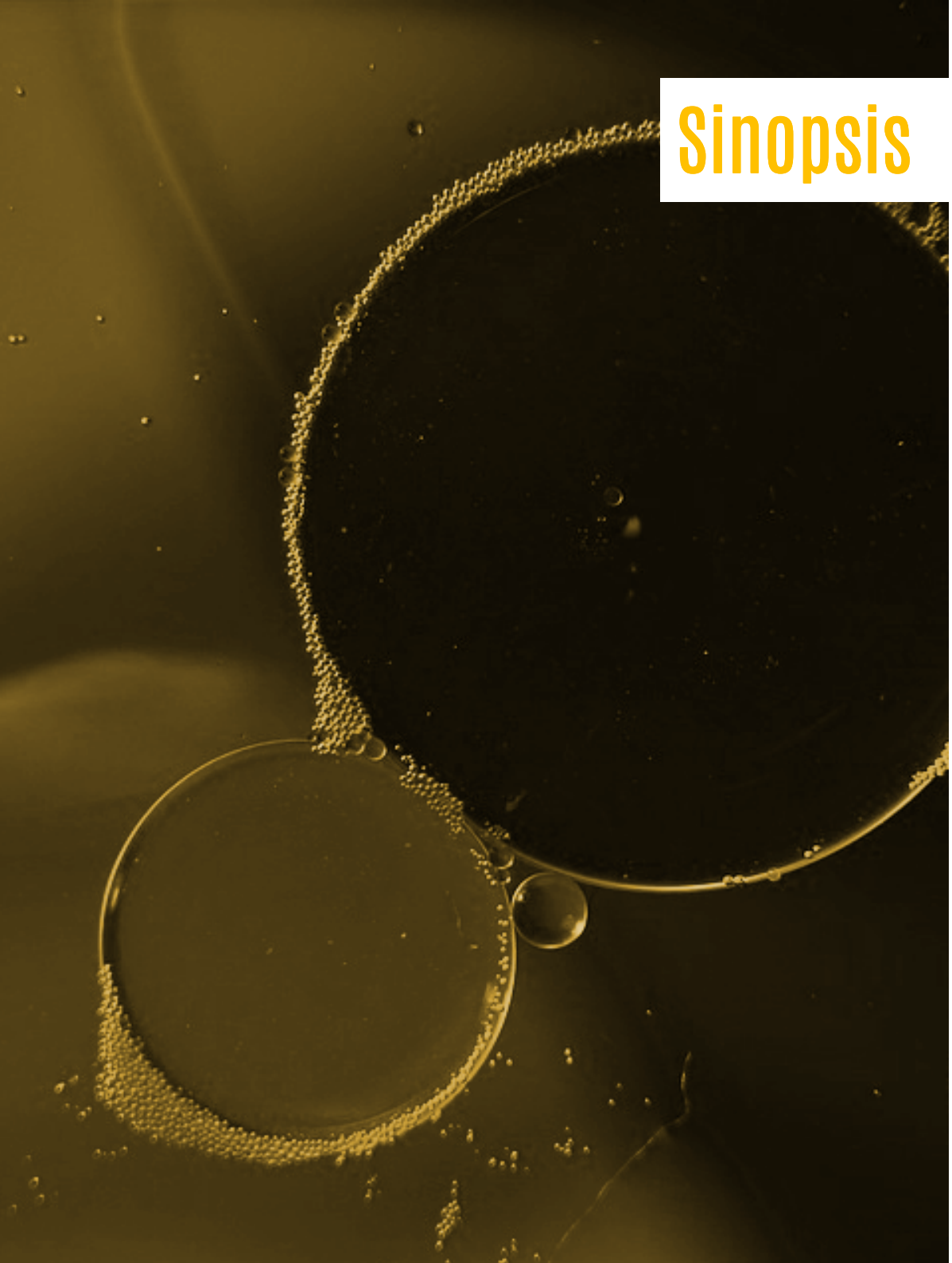
Sinopsis

COLLECTIVE MEDITATION | RAFAEL LIÑÁN

Sobre textos del propio autor

Conjunto músico vocal indeterminado

Esta obra propone celebrar, con una meditación colectiva, la feliz coincidencia de todxs nosotrxs, sin distinciones, en este improvisado ritual (or whatever) en el que nos encontramos aquí y ahora, pertrechadxs con nuestras diversas capacidades para escuchar, para crear, para soñar utopías y cultivarlas (¡desde ya!); con nuestra disposición para cohesionarnos, para emocionarnos, para inspirarnos individual y colectivamente desde nuestras muy variadas experiencias vitales, nuestras heterogéneas creatividades y nuestras habilidades; algunxs aquí con nuestros instrumentos, todxs con nuestras voces para gritar o suspirar, cantar o recitar los textos propuestos, o hacer lo que se estime oportuno (whatever), desde la memoria, el sentido común o la intuición. Confiando en que lo haremos siempre con sensibilidad, con responsabilidad, con "sentido de pertenencia" a una efímera (quizás imperecedera en el recuerdo) comunidad que, en este momento, se juega su propia existencia o, al menos, su identidad, que puede ser transformadora y entonces… (whatever).



Sinopsis

EL SILENCIO DEL COSMOS | YOLANDA CAMPOS BERGUA

Sobre textos de Consuelo Sánchez Naranjo

Saxofones y guitarra eléctrica

El *Silencio del Cosmos* es una propuesta poético-musical que renueva la imagen de la antigua armonía de las esferas. Para ello, profundiza en el simbolismo sonoro de las tradiciones matemática, astronómica y astrofísica, enormemente cautivadoras pero insuficientemente conocidas en contextos artísticos.

Las autoras exploran la posible analogía entre estos extraordinarios fenómenos y su correspondencia en la palabra escrita y el sonido, para expresar su visión personal del universo.

Estructurada en tres secciones, la obra describe determinadas secuencias que tienen lugar en el espacio estelar, desde el origen del Cosmos y su evolución, hasta las ondas gravitatorias o los agujeros negros. En este contexto, se han investigado y trabajado conceptos como el de espacio-tiempo y distintas formas de materia y energía. Además, se han formulado desarrollos de las ideas de gravedad, radiación y ralentización de los diferentes elementos que aparecen en la propuesta.

Biografías

PILAR RIUS | Guitarrista

Nace en Madrid y realiza sus estudios musicales en el RCSMM. Becada por la Fundación Humboldt, cursa estudios de Meisterklassdiplom en Alemania.
Desarrolla parte de su labor concertística en agrupaciones como Sax Ensemble, OSPA, y ciclos como Musicadhoy, Foro Madrileño de la Guitarra, Muestra Int. de Música y Mujeres, Clásicos en Verano, H. f. Musik Würzburg (Alemania), Gendai Guitar (Japón), COMA, Indictive, EMA y NAK o el Vendsyssel Festival (Dinamarca).
Realiza grabaciones para RNE -Radio2-, Telemadrid, Onda Madrid, Sello Autor y Junta de Andalucía, desarrollando proyectos escénicos como Mikrópera Painting y Tetragamia, bajo la dirección artística de Jesús Barranco, con quien actualmente trabaja en 12 Sabores. Ritual de la compositora Diana Pérez Custorio.
Con el Cuarteto de Guitarras Ex Corde, participa en prestigiosos Festivales como la SMR de Cuenca y como integrante del Dúo Arcadia, realiza giras por países como Austria, Alemania, Francia, Dinamarca e Italia, bajo el auspicio del INAEM y AIE.
Profesora del Conservatorio Superior de Oviedo, Centro Katarina Gurska, o del Conservatorio de Alcalá de Henares, imparte clases actualmente en el Conservatorio de Arturo Soria y en la UAX. Ha formado del Jurado de Concursos Internacionales de Guitarra como Acerra Guitar meetings y es codirectora artística del Curso-Festival Internacional Ex Corde.
En 2013 obtiene el Diploma de Estudios Avanzados por la UAM, hallándose actualmente inmersa en el trabajo de investigación para su Tesis Doctoral.
Desde 2014 es presidenta de la Asociación Mujeres en la Música.

ELISA URRESTARAZU | Saxofonista

Nacida en Málaga, finaliza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Málaga y en el conservatorio Regional Jacques Thibaud de Burdeos con la profesora Marie-Bernadette Charrier con las más altas calificaciones. A lo largo de toda su carrera artística, es galardonada con premios y menciones nacionales e internacionales. Colabora como saxofón integrante y solista en la Orchestra Harmonie Municipale de Bordeaux, European Youth Wind Orchestra (EUYWO), Banda Sinfónica Municipal de Madrid (BSMM), Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM), Banda Municipal de Granada, Banda Municipal de Málaga, Banda Sinfónica de Bilbao y, Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE), actuando en grupos solistas y de cámara en auditorios como: Teatro Cervantes, Teatro Echegaray, Palacio Euskalduna, ADDA de Alicante, (dentro del circuito 2017/2018 del CNDM, Centro Nacional de Difusión Musical), Auditorio Nacional, Sala Maria Cristina (Sociedad Filarmónica de Málaga), Fundación Juan March de Madrid, Auditorium de Bordeaux y Conservatorio de Luxembourg, entre otros.
Gracias a la beca Leonardo BBVA a investigadores y creadores culturales concedida al compositor Eneko Vadillo estrena *Mercurial* para saxofón y orquesta con la Orquesta Filarmónica de Málaga.En el aspecto pedagógico ha sido invitada para impartir clases en Málaga, Sevilla, Ciudad Real, Cartagena, Alicante, Trento y Alcásser. A su vez, dirige y forma parte de grupos y proyectos creativos con danza, electrónica, literatura y audiovisual. Actualmente compagina su labor docente con la concertística, promoviendo obras de nueva creación y colaborando con compositores, siendo recientemente añadida a la lista de artistas selmer París y embajadora de D´Addario woodwinds España.

Biografías

DIANA PÉREZ CUSTODIO | Compositora

Algeciras (Cádiz), 1970. Doctora en Comunicación Audiovisual. Posee los Títulos Superiores de Solfeo, Piano, Música de Cámara y Composición. Amplió estudios en Barcelona con Gabriel Brncic (Composición y Música Electroacústica), Liliana Maffiotte (Piano) y Claudio Zulián (Análisis). En el terreno artístico, y tras un breve periodo de actividad concertística orientada a la música de cámara, se entrega de lleno a la composición poniendo especial interés en la voz humana, las nuevas tecnologías y la mezcla entre distintas artes.

Ha recibido encargos compositivos del CDMC, Radio Clásica, Junta de Andalucía, UIMP, Parlamento Andaluz, Centro Gallego de Arte Contemporáneo y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, además de numerosos grupos y solistas como Esperanza Abad, Jean Pierre Dupuy, Trino Zurita o la Ensemble Neoars. Entre las orquestas que han interpretado su producción sinfónica se encuentran la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Sinfónica de Bilbao, la Filarmónica de Málaga o la Sinfónica de Córdoba. Sus obras han sido difundidas en diversos Ciclos y Festivales Internacionales, entre los que se encuentran el Festival Internacional des Musiques et Créations Electroniques de Bourges, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el Festival de Música Española de Cádiz, el Festival Aujourd´hui Musiques de Perpignan, el Festival Música Viva de Portugal, el Circuito Electrovisiones en Mexico DF y el Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante. Ha estrenado y publicado una trilogía de óperas experimentales: *Taxi*, *Fonía* y *Renacimiento*. Asimismo, se interesa por la utilización de la electrónica en vivo en sus últimos espectáculos de gran formato como *12 piedras*. *Ritual* o *4 ostinati amorosi*.

Actualmente ocupa una cátedra de Composición en el Conservatorio Superior de Música de Málaga.

NURIA RUIZ DE VIÑASPRE | Poeta

Poeta y editora. Dirige la Colección eme (Escritura de mujeres en español), de Ediciones La Palma. Ha participado en Encuentros Nacionales e Internacionales como el Coloquio Le créateur et sa critique de la Université Lumière Lyon 2 (Instituto Cervantes, Lyon, Francia) en la edición de 2013 y el Seminario Internacional Espacios de infancia, espacios de exilio, en colaboración con la Universidad de Jaén y Sorbonne Nouvelle–Paris 3 (Jaén, 2013). En 2004 ganó el XX Premio de Poesía Ciudad de Tudela (Navarra) y en 2014 fue galardonada con el Premio Racimo 2014 de Literatura. En 2015 se alzó con el XII Premio de Poesía César Simón con su última obra, *La zanja*. Su obra está incluida en el Diccionario de Autores de la Cátedra de Miguel Delibes. Ha participado en festivales como Festival Internacional de Poesía de Moncayo (Zaragoza), Cosmopoética (Córdoba), Festival Internacional de mujeres poetas (Cereté, Colombia 2016), Festival La Palabra en el Mundo (Venecia, 2017); The Americas Poetry Festival of New York 2017, Poetas en Mayo, Vitoria, 2017, Centrifugados, Cáceres, 2017, Voix Vives, Toledo, 2017... Ha publicado *El mar de los suicidas, Desvaríos subterráneos*, *El campo de tus sueños rojos*, *Ahora que el amor se me instala*, *La geometría del vientre*, *El pez místico*, *Tablas de carnicero*, *Órbita cementerio*, *Tabula Rasa*, junto a Ana Martín Puigpelat, *Pensatorium*, *La zanja*, *El temblor y la ráfaga*, *Células en tránsito* y *Todo se hará público.*

Además de otras colaboraciones, parte de sus obras, traducidas a varios idiomas se pueden encontrar en algunas antologías de poesía crítica como las recientes *Poesía de la conciencia crítica*, *En legítima defensa*, *Disidentes. Antología de poetas críticos españoles (1990-2014)*, *Tras(lúcidas) Poesía de mujeres (1980.2016)*...

Biografías

SERGIO BLARDONY | Compositor

Madrid, 1965. Trabaja tanto la música instrumental y vocal (cámara, sinfónica, coral) como la electroacústica, con un interés especial en la relación entre música y palabra en el contexto escénico, trabajando con artistas de otras disciplinas, en especial con la poeta Pilar Martín Gila, con la que realiza gran parte de esta experimentación. De ella han nacido múltiples proyectos escénicos, obras de cámara o para ensemble y piezas sinfónicas, teniendo la electrónica una importante presencia en la mayor parte de ellas.
Sus más de 90 obras hasta la fecha, han obtenido distintos premios (1er Premio SGAE, Premio Ciutat de Tarragona, Shut Up And Listen! Award Viena, Premio Joaquín Turina, Laboratorio del Espacio 2016 o el New-Music Consortium 2019 de la Universidad del Sur de Florida) e interpretadas en Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea, Cuba, China, EEUU, España, Etiopía, Francia, Inglaterra, Irlanda, Israel, México, Nepal, Portugal, República Checa, Rusia o Uruguay por solistas, orquestas y ensembles de máximo prestigio. Sus composiciones se encuentran publicadas por diversas editoriales musicales (Bèrben Edizioni Musicali, EMEC, Pygmalión, Quodlibet, Periferia Sheet Music…), y principalmente Babel Scores y Unión Musical Ediciones del grupo británico Music Sales. Su música aparece en cinco CDs y un monográfico editado por Sibila y Columna Música, y se encuentran en preparación varios más.
Entre otras iniciativas, dirige la revista Sul Ponticello y EPOS Laboratorio de creación e investigación música-palabra, codirige TRASHUMANCIAS Encuentros Interdisciplinares, y el proyecto radiofónico Doble Fondo.

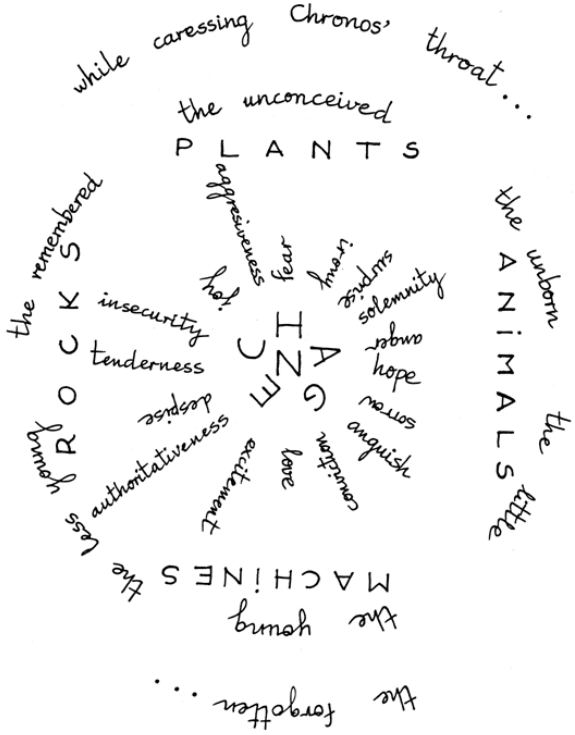
PILAR MARTÍN GILA | Poeta

Aragoneses, Segovia, 1962. Estudió Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y Filología en la UNED.
Es autora de los poemarios *Para no morir ahora*, *Demonios y leyes*, *Ordet*, *Otro año del mundo* y *La cerillera* así como de otros trabajos literarios, de narrativa y poesía, en parte recogidos en diversas publicaciones como la revista Sibila, y antologías como *28.28 La Europa de las escritoras* o la que realiza el City College de New York sobre poesía contemporánea española, o el ensayo *Polifonía de lo inmanente. Apuntes sobre poesía española contemporánea (2010-2017)* escrito por Gregorio Muelas Bermúdez y José Antonio Olmedo López-Amor.
Ejerce la crítica literaria para diferentes medios como El Norte de Castilla, El Cuaderno, Nayagua, Quimera. También ha colaborado en el diario argentino Clarín, revistas culturales como La Modificación, El Crítico… Dirige el proyecto de creaciones radiofónicas Doble Fondo emitido actualmente en Radio Clásica (Radio Nacional de España).
En su interés por el vínculo entre poesía y música, ha colaborado en varias obras del compositor Sergio Blardony interpretadas en diversos países (Alemania, Francia, México…), y en numerosos ciclos como el Festival Isaac Albéniz, Centro de Arte Reina Sofía, Festival de otoño de Madrid… Igualmente ha trabajado en varias ocasiones con la improvisadora Chefa Alonso.
Actualmente es miembro de la Asociación Española de Críticos Literarios. (AECL). También es presidenta y responsable del área de creación de IFIDMA.

Biografías

RAFAEL LIÑÁN | Compositor

Juglar utópico, compositor, investigador y docente centrado en los aspectos éticos y sociales del arte, ha compuesto más de cien obras en muy diversos géneros y para una gran variedad de conjuntos instrumentales y vocales, principalmente en el ámbito de la música experimental, la improvisación participativa con la audiencia, la performance interdisciplinar y la electroacústica. Asimismo, colabora de forma continua en producciones de teatro, danza y video, actualmente en gira con *Garnatía* del Grupo de Teatro de la Universidad de Granada y *Orillas* del colectivo Aqua Ludens.
Es profesor en el máster de Patrimonio Musical de la UNIA y el de Artes visuales y educación de la UGR, e imparte conferencias y cursos sobre los aspectos éticos de la educación musical y la creatividad, con una metodología a/r/tográfica. Entre 2004 y 2010 fue profesor de Composición Electroacústica y para Medios Audiovisuales en el Conservatorio Superior de Granada.
Como divulgador de la música contemporánea ha sido colaborador –con el espacio "Músicas cardinales"- en el programa "Gente despierta" de Radio Nacional, así como en producciones audiovisuales de la UNED. Como creador y realizador de conciertos educativos con orquestas, coros y conjuntos de cámara, ha sido compositor residente y pedagogo del Área Socioeducativa de la Orquesta y Coro Nacionales de España (2013-2015) y director de numerosas series de conciertos didácticos organizados por la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Madrid, Vitoria y Granada.
Junto a NeoArs Sonora obtuvo el Premio al mejor Concierto Didáctico de la Asociación de Festivales de España (FestClásica), en 2013, por *La voz de la tierra*.
Es doctor en música por la Universidad de California y titulado superior por el Real Conservatorio de Música de Madrid.



Biografías

YOLANDA CAMPOS BERGUA | Compositora

Nace en Jaca en 1973, donde cursa estudios musicales obteniendo el título de profesora de piano. Prosigue con sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Navarra obteniendo el Título Superior en la especialidad de Pedagogía Musical y Composición de la mano del maestro Joseba Torre Alonso.
Sus obras han sido estrenadas en España, Francia, Inglaterra, China, Argentina y EEUU; y en espacios como el Gran Teatro Nacional de China, Atelier du CRR de Bordeaux, Teatro Español de Madrid, Universidad Nacional de Lanús, Gran Teatro de Tianjin, Auditorio Baluarte de Navarra, Palau de la Música de Valencia, etc. Su música ha sido interpretada por la Orquesta Sinfónica de Navarra, David Johnstone, Coral de Cámara de Navarra, Silboberri Txistu Elkartea, Proyecto Hélade, Garaikideak Ensemble, entre otros; y en marcos como el Festival Internacional Acusmático y Multimedia Sonoimágenes (UNL Argentina), NCPA August Chorus Festival (Pekín), Rencontres Saxophones de L´A.SAX (Burdeos), ENSEMS Festival de Música Contemporánea de Valencia, MOSTRA SONORA Festival Internacional de Música Contemporània de Sueca, o NAK Festival de Música Contemporánea de Navarra.
Compagina la composición con la gestión del Centro de Música Contemporánea Garaikideak, promotores del Festival de Música Contemporánea de Navarra NAK, del que es coordinadora y dirección artística.

CONSUELO SÁNCHEZ NARANJO | Poeta

Consuelo Sánchez Naranjo (Madrid, 1961) es Licenciada en Geografía e Historia (Historia del Arte) por la Universidad Autónoma de Madrid. Es funcionaria y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Como tal, ha desempeñado numerosos puestos, muchos de ellos relacionados con la administración cultural. Es experta en planificación estratégica y, en la actualidad, coordina los trabajos del Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la Cultura.
Ha traducido del francés distintas obras de Literatura juvenil y es autora de los siguientes libros de poemas: *La sombra de Barba Azul* (Premio Clara Campoamor del Instituto de la Mujer, 1985), *Que en el cielo estás escrita* (Ediciones del Primor, 1999), *Linfa Veladura* (Ediciones del Primor, 2000) y *Solo el cambio perdura* (Ediciones del Primor, 2003).
Como ensayista, ha publicado *Elogio de la infidelidad de las mujeres* (Pasos Perdidos, 2016). También ha colaborado con el relato coral *Sol en Géminis* en la Antología *Los Cuentos que Pessoa no escribió*, publicada en 2018 por la Editorial Huso.

4 DOSSIER x 2

Contacto

PILAR RIUS

TEL. 636 845 248
EMAIL pilarfori@hotmail.com

ELISA URRESTARAZU

TEL. 615 099 850
EMAIL urre87@hotmail.com