

Juan de la Rubia & Marco Mezquida —Bach & forward

Palau Fronteres

Dijous, 11 de març de
2021 – 20 h

Sala de Concerts

Programa

Juan de la Rubia, teclats

Marco Mezquida, teclats

Alba G. Corral, artista visual

Al voltant de la figura de **Johann Sebastian Bach**, ambdós músics disseccionaran preludis d'*El clave ben temperat*, motius de les *Variacions Goldberg* i fragments de concerts, corals, fantasies i àries del Kantor de Leipzig. A més, els artistes ens obsequiaran amb dues composicions concebudes expressament per a l'ocasió, una *Fuga a cinc veus* escrita per Juan de la Rubia i una *Passacaglia* de Marco Mezquida.

Les imatges d'Alba G. Corral dialogaran amb la música dins del mateix procés d'escolta i intercanvi d'idees establerts pels músics, per reforçar allò que explica la música, per bé que en altres ocasions seran els músics qui es deixaran guiar per les imatges.

Durada aproximada del concert: 60 minuts sense pausa

Concert enregistrat per Catalunya Música i emès en streaming per Palau Digital

#elprimerpalau25 #nousformats

Comentari

Lluny del que tradicionalment ens ha fet creure la historiografia musical, l'art de la improvisació ha tingut una importància cabdal en el desenvolupament dels llenguatges anomenats clàssics. Johann Sebastian Bach i Ludwig van Beethoven, dos dels compositors més importants del cànon clàssic, van ser abans de res grans mestres de la improvisació i bona part del seu llenguatge compositiu és deutor de les troballes que feren improvisant al teclat.

Aquest vespre dos mestres de la improvisació compartiran l'escenari del Palau de la Música Catalana. Partint de substrats diferents, l'organista Juan de la Rubia i el pianista Marco Mezquida es troben per celebrar la vida i la música a través de l'obra de Johann Sebastian Bach. Les seves improvisacions a dos pianos i orgue disseccionaran preludis d'*El clave ben temperat*, motius de les *Variacions Goldberg* i fragments de concerts, corals, fantasies i àries del gran mestre. A les seves mans i peus, els elements de la música de Bach prendran nova vida i noves formes mitjançant un procés continu d'imaginació i creació. Tot i ser un acte del moment, la improvisació es construeix a partir del coneixement profund del material musical i del domini dels recursos amb els quals se'l fa créixer i mutar. D'aquesta manera, Mezquida i De la Rubia ens permetran escoltar com conviuen dos llenguatges allunyats per segles de música, però que comparteixen un amor incondicional cap a aquesta art. La seva audició profunda i una capacitat d'imaginar prodigiosa seran la brúixola que ens guiarà. Com a cirereta del pastís, els músics ens obsequiaran amb dues composicions concebudes expressament per a l'ocasió. De la Rubia ha escrit una *Fuga a cinc veus*, obra en la qual entrellaça diferents elements temàtics en un teixit contrapuntístic. Mezquida, una *Passacaglia* en la qual ens delectarà amb una sèrie de variacions sobre un senzill tema inicial.

Alba G. Corral, artista visual convidada aquesta temporada del Palau de la Música, completa el trio artístic de la vetllada. Corral projectarà sobre els elements de l'escenari –les columnes, el terra, l'orgue– estructures visuals inspirades en les textures, les formes i els colors de l'edifici. Les seves imatges dialogaran amb la música dins del mateix procés d'escolta i intercanvi d'idees establert pels músics. En alguns moments les imatges reforçaran allò que explica la música. Altres vegades seran els músics els qui es deixaran guiar per les imatges.

Miquel Gené, musicòleg i crític musical

Biografies

©Igor Studio

Juan de la Rubia, teclats

Després de començar els estudis musicals amb el seu pare i Ricardo Pitarch, es formà a València, Barcelona, Berlín, Tolosa de Llenguadoc i Roma, tot aconseguint fins a cinc premis extraordinaris en diferents especialitats. Entre els seus mestres figuren Óscar Candendo, Wolfgang Seifen, Michel Bouvard i Montserrat Torrent, que va suposar un gran suport durant la seva formació. Igualment, ha rebut classes magistrals, entre d'altres, d'Olivier Latry i Ton Koopman. Juan de la Rubia va ser guanyador del Premi El Primer Palau en l'edició de l'any 2004.

És l'organista titular de la basílica de la Sagrada Família. Ha actuat als principals escenaris d'Europa, així com a l'Amèrica Llatina i a l'Àsia, amb una acollida excel·lent del públic i la crítica. Els darrers anys la seva activitat concertística ha estat incessant, tot actuant a més de vint països i escenaris, com l'Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de la Música Catalana, Konzerthaus de Berlín, Gewandhaus de Leipzig, Elbphilharmonie d'Hamburg, les catedrals de Colònia i Westminster (Londres), St. Sulpice de París, Teatre Mariïnski i Philharmonia de Sant Petersburg, entre d'altres.

Ha col·laborat amb Philippe Jaroussky, amb qui va enregistrar el CD *Sacred cantatas* (Erato, 2016), disc que va ser nominat a un Premi Grammy el 2018.

Juan de la Rubia és professor a l'ESMUC i membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.

Biografies

@Joan Abella

Marco Mezquida, teclats

Nascut a Maó, fill de dos professors d'ensenyament, als 3 anys ja jugava amb la música. Als 7 els pares el van animar a estudiar piano a l'Escola Municipal de Maó amb Tomé Olives i Ricard Ramisa; anys després va continuar estudiant piano jazz i improvisació amb Suso González, piano clàssic amb Isabel Fèlix i orgue amb Tomé Olives. Es llicencià el 2009 a l'Escola Superior de Música de Catalunya, on estudià la carrera de piano i amb mestres com el lliure improvisador Agustí Fernández, el compositor Lluís Vidal, el pianista Albert Bover, l'organista Juan de la Rubia i el musicòleg Luca Chiantore.

Des d'aleshores s'ha posicionat entre els músics més ben valorats i reclamats del panorama jazzístic i de les músiques improvisades a l'Estat. El seu llenguatge musical reflecteix totes les músiques que l'han apassionat: el jazz, la lliure improvisació, la música clàssica romàntica, la música moderna, el seu amor pel món de la cançó i la música popular ibèrica i de l'Amèrica Llatina, la contemporània, el *pop* i el rock, així com el flamenc i la música antiga.

Ha col·laborat amb músics de renom (Lee Konitz; Dave Liebman, Bill McHenry, Chris Cheek, Elliot Zigmund, Perico Sambeat, Javier Colina, Gorka Benítez, Jordi Rossy, Marc Miralta, Ramón López). També ha conreat la connexió amb el món de la dansa i amb el teatre –composant i enregistrant la música per a dues produccions dirigides per Julio Manrique: *El curioso incidente del perro a medianoche*, produïda pel Teatre Lliure; *E.V.A.* de la companyia T de Teatre; una adaptació d'*El petit príncep* signada per Iván Andrade, i el *Combat del segle*, produïda per la Sala Beckett i el Grec–.

Com a creador i líder, ha presentat els seus projectes en auditoris i festivals importants a més d'una trentena de països, i ha dut la seva música a algunes de les sales i els festivals més prestigiosos d'arreu del món, i actuacions als clubs de jazz més emblemàtics del món. Una desena de premis ressegueixen la seva carrera musical: Premi Ciutat de Barcelona 2019, Premi Altaveu 2015, dos Premis Enderrock a millor disc de jazz de l'any, i tres nominacions més; ha estat quatre anys elegit com a músic de l'any per l'AMJM de Catalunya, i finalista a la Montreux Parmigiani Piano Competition a Suïssa. Així mateix va ser elegit Personatge Rellevant de la Vida Menorquina 2018.

Ha enregistrat una vintena de discos amb els seus propis projectes artístics

Actualment és líder o bé co-líder de diversos projectes i suma nombrosos enregistraments, vint-i-tres com a líder i una quarantena com músic acompanyant.

Biografies

@Xavi Montojo

Alba G. Corral

Alba G. Corral (Madrid, 1977) confessa que va trigar molt de temps a considerar-se artista. La precarietat massa associada a les arts digitals i el fet afegit de ser dona, la feien dues voltes rebel.

Després de quinze anys instal·lada a Barcelona i de ser considerada un referent internacional en la seva disciplina, aquesta condició ja no la discuteix ningú. Per l'envergadura de la seva feina i per un posicionament gairebé polític de la seva condició de creadora.

El Palau convida una programadora de codi, de software generatiu, una activista de l'art que coneix el pols de l'underground experimental barceloní de la darrera dècada. Des de sales ja extingides com el Zentraus Club de la Rambla del Raval, espais d'avantguarda com l'Hangar o centres de creació multimèdia com el Niu del Poblenou. Aquest és l'ecosistema d'una artista que ja ha passat per festivals imprescindibles, com Sónar, Eufònic, L.E.V. o Mutek. Una poètica visual que s'ha pogut veure a diferents continents amb formats que van de la instal·lació al full dome. L'estiu passat inaugurava el Festival Grec amb el mític Kronos Quartet en una nova fita com a creadora i performer.

Però... què fa Alba G. Corral? Pintar paisatges digitals que dialoguen amb la música que acompanya. Exhibicions visuals a gran escala creades a partir de la programació d'un codi algorítmic – comportaments preestablerts– que la visualista condueix en directe. Un imaginari d'una riquesa cromàtica aclaparadora i esbossos que es ramifiquen creant figures improbables.

En definitiva, i acomplint la profecia de Kandinski: llum, forma, moviment, color i espai que són música visual.

Composició i programació. Organicitat natural i tecnificació urbana. Matemàtica i art. Binomis que Alba G. Corral ha posat al servei, principalment, de música electrònica i electroacústica, i que el Palau convida a imaginar amb el llenguatge de la clàssica en alguns dels seus concerts i activitats. Una estètica que no només amara la imatge gràfica de la temporada, sinó que es planteja el repte de multiplicar la gran raó de ser de la nostra sala: oferir experiències en viu que es gravin en la memòria.

Palau Cambra Palau Cambra Lied & Palau Fronteres

DT 16.03.21
Cuarteto Quiroga

DV 19.03.21 | DS 20.03.21
Rodrigo Cuevas
—*Trópico de Covadonga*

DG 28.03.21
Carles Viarnès &
Alba G. Corral
—*Temps perdut per
a un art inútil*

DC 05.05.21
Natalie Pérez,
mezzosoprano &
Daniel Heide, *piano*

DJ 06.05.21
Kalina Macuta, *violí* &
Daniel Blanch, *piano*

DT 25.05.21
Quartet Casals

DJ 27.05.21
Fatma Said, *soprano* &
Malcolm Martineau,
piano

DL 31.05.21
Mari Samuelsen, *violí*
& Julien Quentin, *piano*
—*De Bach a Richter*

DT 01.06.21
Katharina Konradi,
soprano & Schumann
Quartet

DL 07.06.21
Anna Alàs i Jové,
mezzosoprano &
Alexander Fleischer,
piano

DT 15.06.21
Gautier Capuçon,
violoncel & Frank
Braley, *piano*
—*Homenatge a Pau
Casals*

DC 30.06.21
Quartet Gerhard
—*Quartets dedicats a
Haydn per Mozart (VI)*

#LaMúsicaEnsOmpleDeVida

Confecciona el teu pack a mida i gaudiràs del 15% de **descompte** (de 4 a 9 concerts) i del 20% de **descompte** (a partir de 10 concerts).
Preus especials per a grups i packs a mida d'entrades. Consulta els
descomptes per a menors de 35 anys a www.palaumusica.cat/joves

Més informació a www.palaumusica.cat

També et pot
interessar...

Palau Fronteres

Carles Viarnès & Alba G. Corral

—Temps perdut per a un art inútil

Carles Viarnès, piano i electrònica

Alba G. Corral, artista visual

Un concert en el qual es combina piano, electrònica i visuals, i que convida a reflexionar sobre la relativitat del temps en relació amb el canvi d'hora.

Dissabte, 27.03.21– 20:00 h

Petit Palau

Preu: 25 €

Amb el suport de:

ASSOCIACIÓ
ORFEO
CATALÀ

Ajuntament
de Barcelona
Institut de Cultura

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

GOBIERNO
ESPAÑOL

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem
INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCENICAS Y LA MUSICA

Membre de:

EUROPEAN
CONCERT HALL
ORGANISATION

Dipòsit legal: B 3919-2021