

Juan de la Rubia & Marco Mezquida —Bach & forward

Palau Fronteres

Dimarts, 14 de juny de 2022 – 22 h

Sala de Concerts

Amb el suport de:

Membre de:

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

#nousformats #novacreació

Podeu trobar aquest concert enregistrat a www.palaudigital.cat, la plataforma gratuïta del Palau amb continguts musicals.

Poema

Hibridació volcànica

Al mirall de la transparència
hi ha el reflex d'un rostre
que es parteix i es duplica,
tot menjant-se les misèries pròpies.

Es desfà la línia
de les promeses inabastables.

Límits impossibles
per a un jo doble.

On acaba el teu alè
i on comença la meva respiració?

Ets la resposta
a les preguntes que vaig heretar.

Anna Gual

Proliferació cel·lular

Ameba (2020)

Palau
de la Música
Catalana

Abona't a
Palau 100

Temporada
2022–2023

Filharmònica
de La Scala & Chailly

André Schuen

Simfònica Viena
& Wellber

Orquestra dels Camps Elisis
& Herreweghe

Mahler Chamber Orchestra
& Uchida

Simfònica de Bamberg,
Hrůša & Kopatchinskaja

Simfònica Anvers
& Elim Chan

Monteverdi Choir
& Gardiner

Orquestra Filharmònica de Berlín
& Petrenko

musicAeterna
& Currentzis

Més informació i venda
d'entrades individuals
i abonaments a
www.palaumusica.cat

Segueix-nos
a les xarxes

Amb la col·laboració de:

Ajuntament
de Barcelona
Institut de Cultura

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

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 dissecaran 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

42è FESTIVAL DE TORROELLA

2022

30.07
EXTINCIÓ
COR CEREROLS
AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO

31.07
CÒR DE NOIES
DE L'ORFEÓ CATALÀ
VESPRES D'ARNADI

01.08
IL GIARDINO
ARMONICO

03.08
QUARTET GERHARD (I)

04.08
JUAN PÉREZ FLORISTÁN

05.08
KEYBART ENSEMBLE

06.08
VOX LUMINIS

07.08
BACHCELONA CONSORT

09.08
METRÒPOLIS
ORQUESTRA SIMFÒNICA
DEL VALLÈS

10.08
LEA DESANDRE
THOMAS DUNFORD
WILLIAM CHRISTIE

11.08
NÚRIA RIAL
ACCADEMIA
DEL PIACERE

12.08
LA RITIRATA

13.08
JOAQUÍN ACHÚCARRO

14.08
BALLAKÉ SISSOKO
VINCENT SÉGAL

16.08
GLI INCOGNITI
AMANDINE BEYER

17.08
QUARTET GERHARD (II)

18.08
CHRISTOPHE COIN
PÉRGAMO ENSEMBLE

19.08
HISTÒRIA
D'UNA LLAVOR

20.08
PHILIPPE JAROUSSKY
THIBAUT GARCIA

21.08
COLLEGIUM 1704
COLLEGIUM VOCALE 1704

Biografies

Juan de la Rubia, orgue

©Igor Studio

Organista titular de la basílica de la Sagrada Família, va néixer a la Vall d'Uixó (Castelló), on inicià els estudis musicals amb el seu pare i Ricardo Pitarch. Els continuà a diverses capitals europees amb el mestratge d'Óscar Candendo, Wolfgang Seifen, Michel Bouvard i Montserrat Torrent, a més d'Olivier Latry i Ton Koopman. Va rebre cinc premis extraordinaris en diverses especialitats, a més del primer premi del Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España (2002) i el Premi El Primer Palau (2004), guardons que contribuïren a impulsar notablement la seva carrera.

Té una intensa activitat com a solista, director, acompanyant i continuista, que l'ha portat als principals escenaris d'una trentena de països, entre els quals l'Auditorio Nacional de Música de Madrid, Konzerthaus de Berlín, Gewandhaus de Leipzig, Elbphilharmonie d'Hamburg, així com a les catedrals de Colònia, Westminster, Bogotà, Ciutat de Mèxic i Tunísia, a l'església de St. Sulpice de París i al Teatre Mariïnski i Philharmonia de Sant Petersburg, entre d'altres.

Ha actuat com a solista amb la Freiburger Barockorchester, Kammerorchester Carl Philipp Emmanuel Bach, Orquesta Nacional de España, Orquesta Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquesta Barroca de Tenerife, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de la Comunitat Valenciana, Orquesta Ciudad de Granada i Orquesta de Cuerdas de Bogotá.

Ha treballat amb els directors Andrew Grams, Simon Halsey, Salvador Mas, Kazushi Ono, Víctor Pablo Pérez o Simon Rattle, entre d'altres. I també ha col·laborat amb les principals formacions corals del país i els solistes Asier Polo, Mireia Farrés, Raquel Lojendio, Marta Mathéu o Philippe Jaroussky, amb qui va enregistrar el CD *Sacred cantatas* (Erato, 2016), nominat a un Premi Grammy el 2018.

En l'última dècada, De la Rubia també s'ha especialitzat en la improvisació sobre pel·lícules de cinema mut, entre les quals destaquen *Faust* i *Nosferatu* de Murnau o *Metropolis* de Lang.

Entre la seva extensa discografia, cal destacar l'enregistrament dedicat a Johann Sebastian Bach –Melómano de Oro el juliol del 2016 i considerat “*tota una revelació*” per Aleix Palau i “*un dels enregistraments més sorprenents de l'any*” per Stefano Russomano («ABC»). Ha dedicat el seu darrer treball, enregistrat amb el claviorgue Hauslaib (1590) del Museu de la Música de Barcelona, a la música d'Antonio de Cabezón.

Membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i professor de l'Escola Superior de Música de Catalunya, ofereix habitualment *masterclasses* a Budapest, Stuttgart i Roma.

Marco Mezquida, teclats

@Joan Abella

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 projecte i suma nombrosos enregistraments, vint-i-tres com a líder i una quarantena com músic acompanyant.

Alba G. Corral, artista visual & música electrònica

©Claudia Murall

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.

També et pot interessar...

Palau Fronteres

Dimecres, 22.06.22 – 20h

Sala de Concerts

Infra & The blue notebooks

Max Richter, piano

Louisa Fuller, violí

Natalia Bonner, violí

Nick Barr, viola

Ian Burdge, violoncel

Chris Worsey, violoncel

Sarah Sutcliffe, narradora a The Blue Notebooks

Chris Ekers, enginyer de so

Max Richter:

Infra

The blue notebooks

Preu: de 20 a 50 €

An abstract painting featuring vibrant, wavy lines in shades of blue, orange, and white. The composition is dynamic, with the colors blending and swirling together to create a sense of movement and depth. The background is a deep, solid blue, which makes the other colors stand out.

PALAU
DE LA
MÚSICA
ORFEÓ
CATALÀ

