

Espacio Turina. Sala Silvio.

Miércoles, 1 de noviembre de 2023. 20:00 horas.

D X M (Drama X Música). Teatro musical.

Coproducción Espacio Turina y Clammy.

Juan Pérez Floristán

BIO. Una soirée de Juan Floristán

Daahoud Salim (1990)

Tres poemas sobre relatos de Borges [2023]

George Crumb (1929-2022)

Eine Kleine Mitternachtmusik [2001]

1. Nocturnal Theme
2. Charade
3. Premonition
4. Cobweb and Peaseblossom (Scherzo)
5. Incantation
6. Golliwog Revisited
7. Blues In The Night
8. Cadenza With Tolling Bells
9. Midnight Transformation

Belenish Moreno-Gil (1993) / Óscar Escudero (1992)

BIO, The Work About Your Pianist Life [2018-2023]

Juan Pérez Floristán piano y performer

Belenish Moreno-Gil & Óscar Escudero dramaturgia, dirección de escena y producción audiovisual

Juanlu Montoro interpretación electrónica y automatización

NOTAS

Transcurridos casi cien años desde que el término "realismo mágico" comenzó a popularizarse en la crítica de arte, el pianista Juan Floristán presenta un nuevo espectáculo en el que lo insólito, lo íntimo y lo extraordinario conviven con lo común, lo público y lo cotidiano.

Los relatos de Jorge Luis Borges, que inspiran las tres nuevas piezas del pianista y compositor sevillano Daahoud Salim, se darán la mano con las tecnologías de realidad aumentada y la electrónica características de las obras de los poscompositores Belenish Moreno-Gil y Óscar Escudero, reconocidas internacionalmente con el Premio Giga-Hertz y el Ars Electronica. *Eine Kleine Mitternachtmusik (Una pequeña música de medianoche)*, primera pieza para piano compuesta en el siglo XXI por un clásico del XX, George Crumb, completará una dramaturgia llena de simbolismo que, en última instancia, nos habla de las grandes, épicas y, (¿por qué no?) mágicas construcciones que creamos a través del relato de nuestras propias vidas.

Hijo del saxofonista tejano Abdu Salim, un auténtico mito del jazz en Sevilla, **Daahoud Salim** nace en la capital andaluza y empieza sus estudios oficiales en ella con Juan Olaya, luego estudia en Badajoz con Ángel Sanzo y en Ámsterdam con David Kuyken. En Holanda, publica un disco con obras de Erwin Schulhoff, músico checo *degenerado* que murió de tuberculosis en un campo de concentración nazi en el verano de 1942. También allí forma su quinteto de jazz –conjunto premiado internacionalmente en múltiples ocasiones– con el que graba dos discos y continúa actualmente trabajando. Paralelamente desarrolla carrera de concertista de piano clásico y en los últimos años acentúa su labor como compositor. El pasado mes de abril estrenó en el Maestranza *De paz interna*, un concierto para saxo y orquesta que tocó David Alonso con la Orquesta Joven de Andalucía bajo la batuta de Álvaro Albiach.

Fallecido hace poco más de un año, **George Crumb** fue una de las personalidades más singulares de la música americana reciente. De él escribió Francisco Ramos que concibe la música “con el único fin de atrapar la pura belleza del sonido. Crumb reemplaza de manera no poco afortunada la estructura tonal temática por un rico tejido sonoro a base de registros tímbricos apenas perceptibles, de atmósferas de una especial sutilidad. A Crumb le interesa la matización extrema de los sonidos, asumiendo casi el papel de mago del que el oyente obtendrá gratificantes regalos sonoros. [...] Crumb se ha dedicado a explorar los misterios del tiempo, el espacio y el cosmos, y, como ellos, su música solamente existe para ser percibida entre *pianísimos* y fuertes *staccatos*, entre imágenes furtivas y brevísimos relámpagos”. En sus dos volúmenes de *Makrokosmos* (1972-73) Crumb había dejado una música pianística fuertemente marcada por los aspectos visuales, representados muchas veces en sus partituras mediante la notación gráfica. ***Eine kleine Mitternachtmusik*** es una obra en nueve breves movimientos escritos para un piano amplificado.

Belenish Moreno-Gil y **Óscar Escudero** se hacen llamar post-compositores. Ambos dirigen Clammy, una productora dedicada a la creación, producción y difusión de obras de teatro musical contemporáneo. Sobre **BIO** comentan: “[*BIO*] es una pieza para pianista que interpreta un *keyboard* y un piano situados en escena, vídeo *mapping* y una mezcla de electrónica en vivo y pre-producida. La obra funciona como una plataforma escénica accesible por cualquier pianista, confrontando al intérprete con una cronología rediseñada de su vida, prestando especial atención a las relaciones personales con el instrumento y a su carrera profesional.

La producción de cada nueva versión comienza con una entrevista personal, seguida de una investigación sobre fondos familiares y personales en busca de grabaciones de audio y vídeo, tanto amateur como profesionales, que constituirán una parte importante del contenido de la partitura y la electrónica. Sin embargo, [*BIO*] también impone parcialmente su propia narrativa, que se indexará junto con los datos proporcionados por la pianista, generando narrativas con un fuerte componente de posverdad. Este relato aborda temas como el sacrificio de la infancia y la adolescencia en aras del estudio del instrumento, las falacias en torno a la idea de genio, el desfase entre las expectativas ofrecidas por las instituciones educativas y la realidad laboral de los intérpretes, la soledad y la constante paranoia y complejo de inferioridad provocados por una Historia del Repertorio Pianístico presentada como un corpus inmutable y monolítico.

Por otro lado, la pieza genera una narrativa paralela que vincula la historia personal del intérprete con la de los instrumentos de teclado. De esta forma, los instrumentos físicos en el escenario se transforman en clavicordios, fortepianos, boomboxes o menús interactivos, lo cual desvela la verdadera condición de [*BIO*] como un videojuego en el que el intérprete progresivamente diseña su propio avatar.

La pieza es una producción de SWR Experimentalstudio Freiburg y ZKM Karlsruhe y la pianista Lluïsa Espigolé, cuya producción fue posible gracias al Giga-Hertz-Preis”.