

OTEIZA

Imagen de Antonio Eslava e Isabel Cabanellas

Oteiza

JUANJO ESLAVA

Ópera monodrama en un acto
Libreto del compositor

Jueves 9 de mayo de 2019

EQUIPO ARTÍSTICO

MÚSICA Y TEXTO: Juanjo Eslava

DIRECCIÓN MUSICAL: Nacho de Paz

DIRECCIÓN DE ESCENA: Pablo Ramos

INSTRUMENTISTAS Y ELECTRÓNICA:

Ensemble E 7.2

VÍDEO: Juanjo Eslava,

Acrónica Producciones

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Koldo Tainta

ESPACIO ESCÉNICO:

Ópera de Cámara de Navarra

VESTUARIO: Edurne Ibáñez

DESARROLLO SOFTWARE:

Ángel Faraldo

INTÉRPRETES

ACTOR-CANTANTE:

Nicholas Isherwood, bajo baritono

Alessandra Rombolà, flautas

Antonio Jiménez, trombón

Ander Tellería, acordeón

Salva Tarazona, percusión

Ludwig Carrasco, violín

Rosa San Martín, viola

Daniel Morán, contrabajo

Juanjo Eslava y Ángel Faraldo,

electrónica

ESTRENO ABSOLUTO

Una producción de Ópera de Cámara de Navarra, Colectivo E7.2 y Museo Universidad de Navarra.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Pamplona, Gobierno de Navarra e INAEM,
y el agradecimiento a Fundación Museo Jorge Oteiza

“El muro es simbólicamente la representación mágica de la diosa Tierra (la diosa Mari, poder vital), todo lo que toca el Muro va y viene, renace. El Muro se deja tocar por la mano, entre el hombre y las cosas, en él miro el cielo se deja tocar con la mano, curación de la mano, la mano se vacía en el muro, y el miro-Mari, magia de transformaciones y vida, entre otras medicinas carnero, bisonte, ciervo, caballo, caballo tótem, farmacia de caballos. Las fuentes sagradas de la vida pasan por el muro, brotan del muro al caudal lingüístico. Partitura o recital cantado y bailado de sonemas que se cargan de míticos poderes primordiales en el muro.”(...)

“El sonema tiene que pertenecer a una Semiología cóncava, negativa, porque es puente mítico entre la lengua como creación colectiva y el artista (en el euskera).”

JORGE OTEIZA

*Ejercicios espirituales en un túnel: de Antropología estética vasca
y nuestra recuperación política como estética aplicada*

Nota del compositor

Oteiza interroga la noción de individualidad a través de un recorrido en el que la identidad de un ser encuentra en el vacío su vínculo con los valores primigenios (cielo, tierra, naturaleza). La figura catalizadora de este encuentro es el crómlech neolítico, figura que *Oteiza* en su reflexión identifica con la toma de consciencia del vacío, como expresa su “ley de los cambios” históricos en el arte, intersección de ámbitos de la tierra y del cielo.

Oteiza explora nuevos vínculos entre la dimensión corporal, actoral, lumínica, escenográfica y sonora en un trabajo de escritura en el que no hay fronteras entre estos elementos, sino nuevas cristalizaciones en sus formas de interactuar, que se concretan en torno a las materias sobre las que *Oteiza* articuló su trabajo escultórico: hierro, piedra y madera.

Juanjo Eslava

Sinopsis

Con un formato de monodrama y una hora aproximada de duración, la obra se desarrolla en torno a una figura que se define como interrogante, como búsqueda.

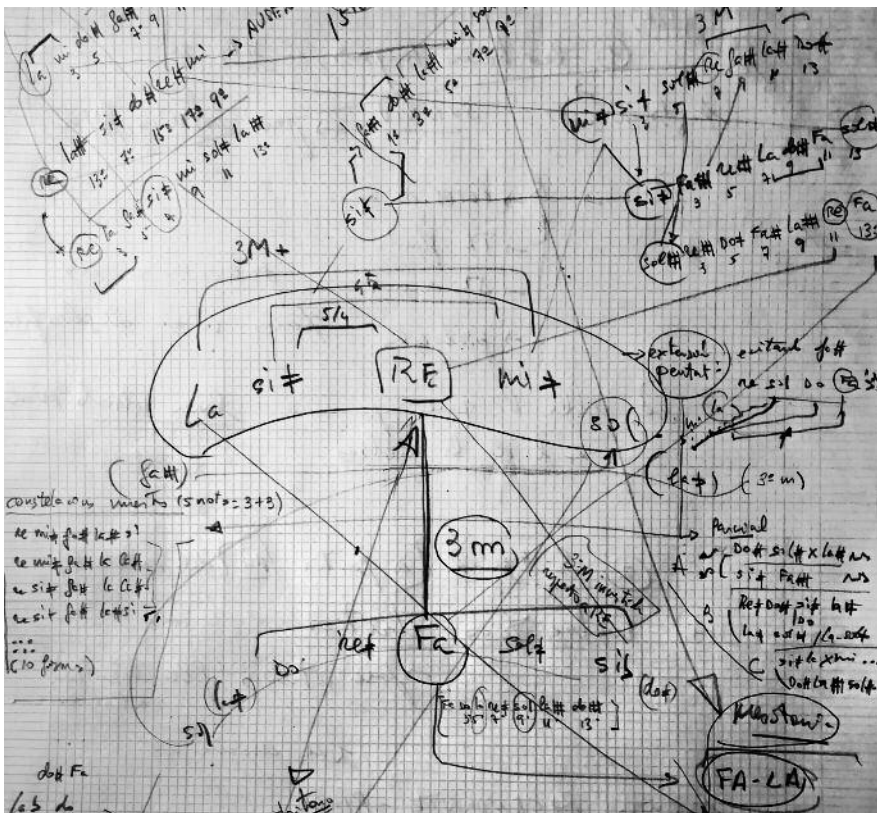
Materializada en la figura de un cantante-actor, desarrolla acciones primigenias (la respiración, la exploración de un trozo de madera, de un agujero, la empatía con un árbol o con el suelo...) y establece diálogo con un muro, que asume la función de soporte mítico para el desarrollo de un juego simbólico así como de espacio de realidad, a través de la exposición visual y sonora de materiales igualmente primigenios (piedra, madera, hierro, luz) esenciales en el universo oteiziano.

Materiales que se concretan en la escenografía en forma de varios elementos vitales (la tierra, un árbol, piedras, el hierro, la madera de una txalaparta, la luz...) con los que la figura interactúa en términos de empatía, exploración, miedo, fascinación... viviendo experiencias reales que transformará en símbolos, cargando el muro, como si de un acumulador se tratara, y encontrándose con él. De ese encuentro surge Ser, personaje emergente en búsqueda de protección estética.

En su obra, Oteiza propone un espacio sacralizado. Es por ello que la música se plantea como construcción de imágenes sonoras desde un espacio de realidad, de experiencia vital. En ese contexto, el canto surge como fuerza esencial de deformación del entorno, máxima expresión del drama de la presencia-ausencia de la figura.

El proyecto desarrolla un trabajo de escritura focalizado en la búsqueda de “cristalizaciones” complejas entre los ámbitos de lo escénico (corporal, lumínico, escenográfico, textual, vocal y sonoro) a través de un proceso de fragmentación planteado en línea con el iniciado por Oteiza en sus “nociones para una filología vasca de nuestro pre-indoeuropeo”.

Los materiales textuales de la obra incluyen tanto una selección de textos de Jorge Oteiza, como textos realizados específicamente. La de-composición de materiales textuales se realiza desde el concepto oteiziano de “sonema”, y vinculándolo al mito como, en sus propios términos, “energía autógena”, *quantums* de luz y de sonido.

Fragmento de una partitura manuscrita de Juanjo Eslava

JUANJO ESLAVA

Juanjo Eslava realiza estudios de composición en el Conservatorio Superior de Música de París, Cursus de Composición e Informática Musical del IRCAM, Centre Acanthes y RoYaumont-Voix Nouvelles, entre otros. Ha recibido encargos del centro cultural André Malraux, del guitarrista Norio Sato, Fundación BBVA, Fundación Autor/AEOS, CNDM, Plural Ensemble, ORCAM, Quincena Musical, o Sigma Project. Premio regional de la International Computer Music Conference 2008, finalista en el Festival internacional Transito (México), su música ha sido programada en Time-of-Music, World Saxophone Congress, Seoul Computer Music Festival, Tokyo Opera City o Kunitachi College of Music.

Actualmente, Juanjo Eslava enseña Composición y Orquestación en el Conservatorio Superior de Aragón, composición electroacústica en el Conservatorio Superior de Navarra, y forma parte del colectivo artístico E7.2, motor del Festival After Cage de Pamplona.

NACHO DE PAZ

El director Nacho de Paz es particularmente reconocido por su especialización en la música de los siglos XX y XXI. Su trabajo en el repertorio experimental de nueva creación es de referencia en España. Es titulado superior en Piano y en Composición. Becado por el Gobierno alemán, cursó un Master en Música Contemporánea en la Universidad de Frankfurt con el Ensemble Modern. Ha dirigido la mayor parte de las orquestas españolas y de las agrupaciones internacionales especializadas en repertorio actual. Es principal director invitado del ensemble PHACE en Viena. Ha realizado más de 300 estrenos mundiales, ha grabado para televisiones como ZDF, ARTE, HR, ORF-1 y TVE, y ha publicado 14 discos compactos y DVDs.

PABLO RAMOS

Director de escena, actor, profesor de teatro, periodista y divulgador, es director artístico de la Ópera de Cámara de Navarra y del colectivo de música contemporánea E7.2, además de creador de conceptos artísticos para múltiples proyectos culturales y musicales. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, se ha formado en interpretación, dramaturgia y dirección teatral con figuras como A. Tarraborrelli, A. Faba, J. Malendres, J. Sanchis Sinisterra o J. Castells. Como director de escena ha estrenado producciones en los principales teatros del país. Tanto en ópera como en música de cámara, Pablo Ramos aporta la experiencia y el ojo crítico para que la nueva música llegue al público más allá de los oídos.

NICHOLAS ISHERWOOD

Colaborador de Stockhausen durante 23 años, y profesor en el Conservatorio de París y Giuseppe Verdi, Musikhochschule Köln, Salzburg Mozarteum, SUNY Buffalo y École Normale de Musique, Nicholas Isherwood ha cantado en los principales festivales y teatros del mundo. Ha trabajado con directores como J.Cohen, W. Christie, P. Eötvös, G. Ferro, N. McGegan, P. McCreech, Z. Mehta, K. Nagano, H. Rilling, D.Robertson, G. Rozhdestvensky o A. Tamayo y compositores como S. Bussotti, E. Carter, G.Crumb, H.W. Henze, M. Kagel, G.Kurtág, S. Lacy, O. Messiaen, G. Scelsi e I. Xenakis. Ha improvisado con Steve Lacy, Joelle Léandre, David Moss y Sainkho Namtchilak, y ha realizado 55 discos compactos.