

RESONARE FIBRIS

SERGIO BLARDONY

MARIO PRISUELOS
PIANO

Duración / Duration: 54' ca.

Para piano y pequeño dispositivo electrónico / Textos de Pilar Martín Gila

For piano & small electronic device / Texts by Pilar Martín Gila

Dedicada a Mario Prisuelos

Dedicated to Mario Prisuelos

Sergio Blardony

Jan 2019-nov 2020

TRACK 1 →

I Sebastián de Vivanco [Versa est in luctum]

1ª ca. *violento e subito* *ff* *pp* 2ª ca. *liberamente, sincopato* 9ª ca.

pppp *legatiss. e delicatiss.* *p*

8va - - - - - 8va - - - - - *sempre ad lib.*

[00:13] 6ª ca. *un poco marcato* 8ª ca. 9ª ca.

(p) *mf* *p* *mf* *f* *pp* *mf* *p*

... (8va) ... (8va) ... *sempre ad lib.*

El proyecto *Resonare Fibris* surge de la necesidad de confrontar tiempos, es decir, ponerlos en diálogo y someterlos a un juego de espejos. Superposición y mixtura, contraposición, disolución, descontextualización, deconstrucción... formas de proponer un abordaje de la música que va más allá de proponer una escucha meramente contemplativa para convertirse en un reto: el de lograr una escucha activa.

La reunión y diálogo con el pianista Mario Prisuelos, la poeta Pilar Martín Gila y yo mismo dio forma a una propuesta donde música y poesía comparten un punto en común: la reinterpretación de un tiempo pasado, el del renacimiento español. Esta puesta en diálogo entre lo antiguo y lo actual parte de voces imprescindibles: entre otras, Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales o Sebastián de Vivanco. La obra está escrita para piano y electrónica, donde esta última se plantea como extensión espacial del instrumento.

Existe también un carácter temático en la elección de las obras renacentistas, todas ellas de carácter fúnebre, en su mayoría *Versa est in luctum*, un aspecto que vertebra

conceptualmente el ciclo pianístico y lo envuelve en un tipo concreto de espectro poético. Escribe el poeta y músico Ildefonso Rodríguez, en relación con esta presencia en la obra: "*Nunca hay tiniebla, no hay nada siniestro, los coros antiguos están en su sitio, como en una bóveda pintada por Fra. Angélico [...] No, no es tenebrosa la luz del relato, es belleza crepuscular, su reverberación.*"

En paralelo a la parte musical, la poeta Pilar Martín Gila elaboró una serie de textos con un procedimiento similar de traslación a una poética actual. En torno a Jorge Manrique y a la temática de la muerte, a partir de las *Coplas por la muerte de su padre*, estos poemas aparecen en los dos interludios que contiene el ciclo.

La presente grabación forma parte de un concepto de extensión y proliferación, planteado como *work in progress*, algo que se ha plasmado en las diversas interpretaciones que han tenido lugar en conciertos y festivales, mediante un planteamiento *site-specific*. Así, el CD propone una forma de escucha esencial: la privada e íntima, que se produce desde estos criterios de apertura que maneja el ciclo.

Sergio Blardony

ECOS DEL RENACER Y DEL MÁS ALLÁ

Sólo el que prende en un hilo el corazón.
Continuo y directo a su suerte.

Que es el morir.

De una ventana a otra.

Atraviesa un vuelo.

Nada más.

La vida, así, vacía.

Estos son los primeros versos que se escuchan en *RESONARE FIBRIS* de Sergio Blardony, un gran ciclo para piano y electrónica. Ésta consiste en música generada por ordenador o pregrabada (música coral del Renacimiento y poesía). Por eso, durante la interpretación de esta composición multidisciplinar (e incluso multiestilística) podemos escuchar los versos citados. Escritos por Pilar Martín Gila bajo la inspiración de las *Coplas por la muerte de su padre* de Jorge Manrique, enseguida nos atrapan en la atmósfera fúnebre de esta composición, al estilo de una Misa de Réquiem. Con una duración aproximada de una hora, este dato nos demuestra la originalidad y magnitud que tiene la composición, sin un claro precedente en el repertorio. En

nuestra opinión no existe en la música de nueva creación una obra para piano y electrónica de este alcance, y mucho menos, que reinterprete la música coral del Renacimiento español. Podemos citar algunas de las pocas obras que conocemos para piano y electrónica, como *...sofferte onde serene...* de Luigi Nono, *Tombeau de Messiaen* de Jonathan Harvey, *West Pole* de Panayiotis Kokoras y *Lo fijo y lo volátil* de José Manuel López López, pero ninguna supera el cuarto de hora. Sólo se nos ocurre una composición que también es muy extensa, *Voices and Piano* de Peter Ablinger. Pero ésta, aunque se conciba como un ciclo, es más bien una acumulación de piezas que se han ido creando a lo largo de décadas (desde 1998 hasta la actualidad), y no un ciclo verdaderamente unitario en que todas sus partes están estrechamente interconectadas y por ello concebidas en un tiempo concreto (Blardony crea su obra entre 2019-2020). En resumen, señalando otros ejemplos reafirmamos que la obra creada por Sergio es especial y diferente.

RESONARE FIBRIS se estrenó el 7 de noviembre del 2020 en el contexto de las XXVIII Jornadas de Música Contemporánea de Segovia/CNDM, por el reconocido pianista Mario Prisuelos. Es digno de resaltar el mérito del intérprete al dominar perfectamente la gran exigencia de esta composición, que requiere de una técnica muy ágil capaz de tocar rápidas figuraciones, y mantener una elevada concentración para escuchar la electrónica y equilibrar las masas sonoras. En referencia a esto, comenta Blardony: «la idea es que la electrónica emane -de algún modo- del piano, del instrumento que se percibe en el escenario. Así, 4 altavoces se colocan a su alrededor y, ciertamente, se producen planos que extienden el instrumento». Prisuelos interpretaría así una especie de “meta-instrumento” que deriva el sonido del piano hacia el sonido coral escuchado en la electrónica, y a su vez, este sonido invisible, vocal, religiosos y etéreo, nos remitiría a un “antepasado” del piano como ha sido el órgano. No parece casual que el órgano eclesiástico haya sido el instrumento que ha acompañado a los coros desde hace siglos, a veces ambos,

con una elaborada espacialización del sonido. Podemos extrapolar esto a la obra de Sergio que fusiona en un todo el piano, la electrónica (distorsiones, *delays*, reverberaciones, tímbricas nuevas, etc.) y la polifonía coral. El “meta-piano” de Blardony, bien podría ser una especie de “órgano contemporáneo”. En este contexto se podría comparar *RESONARE FIBRIS* con los diversos ciclos que Bach escribió para el órgano (su instrumento por antonomasia). Con afán de crear paralelismos formales y fuentes que han podido inspirar (aunque sea indirectamente) la composición de Sergio, remitámonos a conjuntos de piezas, ciclos (algunos no excesivamente unitarios) o largas obras para piano (y sin electrónica). Por ejemplo, los estudios de Debussy, Scriabin o Ligeti, los diversos ciclos de Messiaen, el *Mikrokosmos* de Bartók, el *Makrokosmos* de Crumb, las *Sonatas* de Boulez o Ustvólskaya, las *Klavierstücke* de Stockhausen, *Triadic Memories* de Feldman, el *Játékok* de Kurtág, el *Erinnerungsspuren* de Posadas, etc.

El título de *RESONARE FIBRIS* se podría traducir literalmente por “Fibras de resonancia” o “Fibras de eco”, pero Blardony nos ha comentado que podría interpretarse por “exaltar a pleno pulmón” en el contexto del *Himno a San Juan Bautista*, que da nombre a las notas (solmisación) y que tiene como segundo verso *Resonare fibris* (nombrando la nota Re). En este mismo lugar, el verso también podría interpretarse como “cuerdas resonantes”, aludiendo en la obra de Blardony al piano. Si nos detenemos en esta pluralidad de significados, es porque *RESONARE FIBRIS* funciona de esta manera, como una gran metáfora que interconecta tiempos diversos (el Renacimiento con la actualidad), disciplinas artísticas (música y poesía) y sonoridades heterogéneas (lo acústico del piano y lo electrónico del altavoz). Esta misma hibridación también puede detectarse en la escritura pianística, que como nos ha explicado el compositor: «Hay una dialéctica entre lo libre y la estructura métrica. Las piezas que aluden directamente a las obras renacentistas están escritas sin compás, mientras que las tituladas *Resonare*

fibris I, II, etc., tienen una medida muy exacta». Otro contraste sería que frente al uso de arpeggios, vivos ornamentos o arabescos por parte del piano, encontramos estatismo y austeridad en la polifonía. Pero el piano también nos remite a lo vocal, porque es como una línea larga y seguida, sin apenas contrapuntos o acompañamientos de acordes. Casi funciona al estilo de la melodía infinita wagneriana. En relación a esto, se ha de tener en cuenta que fue durante el Romanticismo donde se empezó la gran recuperación de la música del Renacimiento, olvidada durante el posterior Barroco y Clasicismo. Por ejemplo, Wagner fue el responsable de la popularidad (que aún sigue) del *Stabat mater* de Palestrina, obra canónica de la polifonía renacentista.

Para terminar, es evidente el trabajo con la historia y el tiempo que ha realizado Blardony, concretamente con el llamado Siglo de Oro de la polifonía renacentista española (Morales, Guerrero o Victoria). Pero también al citar otros autores no tan conocidos, demostrando su profundo conocimiento de esta música, que no cae en lo tópico o canónico. Además, para

Sergio el trabajo con el tiempo es algo más que un puro recurso formal. En nuestra sociedad en que el presente es el único tiempo tomado en cuenta, incluso un presente que cada vez se va estrechando y es más in-mediato (no-mediado), volver al pasado, no tiene porqué ser un gesto nostálgico o reaccionario, sino perfectamente una forma de recuperar la memoria (en peligro de extinción). Así podremos avanzar al futuro y tener una consciencia del tiempo resistente, mucho más rica, poliédrica y compleja, que el actual presente del instante volátil y fugaz. Éste es únicamente concebido para ser consumido de manera frívola y sin meditación, donde todo recuerdo a los muertos es olvidado y toda proyección utópica prohibida. A contracorriente, Blardony nos lega una “multi-obra” que con su “instrumento expandido”, quiere hacernos reflexionar sobre multitud de temas, que van de la “música renaciente y reverberante” a lo “fúnebre eterno” y un largo eco que se prolonga más allá...

Joan Gómez Alemany

INTERLUDIO I

Sólo el que prende en un hilo el corazón. Continuo y directo a su suerte. Que es el morir. De una ventana a otra. Atraviesa un vuelo. Nada más. La vida, así, vacía. Lo no venido por pasado. Y los cristales de par en par. ¿Cruzó ya el pájaro su última vez o aún está por acudir? Espero al borde de la silla. Casi en vilo. He sentido un ala en la sien. Ya pasa, ya pasa. Y puedo pensarlo una vez más. Y echarlo a volar de nuevo. En otro momento.

Por la sala, paseo de tu mano. Sin obstáculo alguno. Sin recuerdos.

El alma dormida.

Por la sala, hablando contigo, no pasa nada y pasa para siempre. *Tan callando.*

INTERLUDIO II

Coplas que hizo don Jorge Manrique a la muerte del maestre de Santiago don Rodrigo Manrique, su padre.

Coplas que hizo a la muerte. Escuchado el tiempo. Alguien llora al final. Qué fue de él. Ése es el signo. La falta intachable de esperanza.

No hay sueños, sólo el dormir. Del maestre de Santiago. Desde ayer apoyado en la puerta. Ya sin entrar. Ya a punto de salir. Acabado el recuerdo de la vida.

Don Rodrigo Manrique, su padre. De quien tomará su destino. Echado a rodar. Por todos los senderos. Que acaban sin llegar a fin alguno. Sólo acaban. Sin llegar. A fin alguno. La ciega constancia de la muerte. Esa inaccesible quietud.

Pilar Martín Gila

The *Resonare Fibris* project arises from the need to confront times, that is, to put them in dialogue and submit them to a game of mirrors. Superposition and mixture, contraposition, dissolution, decontextualization, deconstruction... ways of proposing an approach to music that goes beyond proposing a merely contemplative listening to become a challenge: that of achieving an active listening.

The meeting and dialogue with the pianist Mario Priselos, the poet Pilar Martín Gila and myself, gave shape to a proposal where music and poetry share a common point: the reinterpretation of a past time, that of the Spanish Renaissance. This dialogue between the ancient and the present stems from essential voices: among others, Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales or Sebastián de Vivanco. The work is written for piano and electronics, where the latter is conceived as a spatial extension of the instrument.

There is also a thematic character in the choice of Renaissance works, all of them of a funereal nature, mostly *Versa est in luctum*, an aspect that conceptually

vertebrates the piano cycle and envelops it in a specific type of poetic spectrum. The poet and musician Ildefonso Rodríguez writes, in relation to this presence in the work: *"There is never darkness, there is nothing sinister, the ancient choirs are in place, as in a vault painted by Fra Angelico [...] No, the light of the story is not dark, it is twilight beauty, its reverberation"*.

In parallel to the musical part, the poet Pilar Martín Gila elaborated a series of texts with a similar procedure of transference to a current poetics. Based on Jorge Manrique and the theme of death, from *the Coplas por la muerte de su padre* (four-line stanza), these poems appear in the two interludes contained in the cycle.

This recording is part of a concept of extension and proliferation, conceived as a work-in-progress, something that has been reflected in the various performances that have taken place in concerts and festivals, through a site-specific approach. Thus, the CD proposes an essential form of listening: the private and intimate, which is produced from these criteria of openness that manages the cycle.

Sergio Blardony

Echoes of rebirth and beyond

Traducción: Fernando de Vicente Gómez

Only the one that dangles the heart on a thread.

Continuous and straight to its fate.

Which is dying.

From one window to another.

It crosses a flight.

Nothing more.

Life, thus, empty.

These are the first verses heard in Sergio Blardony's *RESONARE FIBRIS*, a great cycle for piano and electronics. This consists of computer-generated or pre-recorded music (Renaissance choral music and poetry). Therefore, during the performance of this multidisciplinary (and even multi-stylistic) composition we can listen to the above-mentioned verses. Written by Pilar Martín Gila under the inspiration of Jorge Manrique's *Coplas por la muerte de su padre*, they immediately trap us in the funeral atmosphere of this composition, in the style of a Requiem Mass. With an approximate duration of one hour,

this fact shows us the originality and magnitude of the composition, without a clear precedent in the repertoire. In our opinion, there is no work for piano and electronics of this scope in newly created music, let alone one that reinterprets the choral music of the Spanish Renaissance. We can cite some of the few works we know of for piano and electronics, such as *...sofferte onde serene...* by Luigi Nono, *Tombeau de Messiaen* by Jonathan Harvey, *West Pole* by Panayiotis Kokoras and *Lo fijo y lo volátil* by José Manuel López López, but none of them exceeds a quarter of an hour. Only one composition comes to mind that is also very long, *Voices and Piano* by Peter Ablinger. But this one, although conceived as a cycle, is rather an accumulation of pieces that have been created over decades (from 1998 to the present), and not a truly unitary cycle in which all its parts are closely interconnected and thus conceived in a specific time (Blardony creates his work between 2019-2020). In short, by pointing out other examples we reaffirm that the work created by Sergio is special and different.

RESONARE FIBRIS was premiered on November 7, 2020 in the context of the XXVIII Jornadas de Música Contemporánea de Segovia/CNDM, by the renowned pianist Mario Priselos. It is worth highlighting the merit of the interpreter to perfectly master the great demand of this composition, which requires a very agile technique capable of playing fast figurations and, maintaining a high concentration, to listen to the electronics and balance the sound masses. In reference to this, Blardony comments: *“the idea is that the electronics emanate –in some way– from the piano, from the instrument that is perceived on stage. Thus, 4 loudspeakers are placed around it and, certainly, planes are produced that extend the instrument”*. Priselos would thus interpret a kind of “meta-instrument” that derives the sound of the piano towards the choral sound heard in the electronics, and in turn, this invisible, vocal, religious and ethereal sound, would refer us to an “ancestor” of the piano such as the organ. It seems no coincidence that the ecclesiastical organ has been the instrument that has accompanied choirs

for centuries, sometimes both, with an elaborate spatialization of sound. We can extrapolate this to Sergio's work, which fuses piano, electronics (distortions, delays, reverberations, new timbres, etc.) and choral polyphony into a whole. Blardony's “meta-piano” could well be a kind of “contemporary organ”. In this context, one could compare *RESONARE FIBRIS* with the various cycles Bach wrote for the organ (his instrument par excellence). In an effort to create formal parallels and sources that may have inspired (albeit indirectly) Sergio's composition, let us refer to sets of pieces, cycles (some not excessively unitary) or long works for piano (and without electronics). For example, the studies of Debussy, Scriabin or Ligeti, the various cycles of Messiaen, Bartók's *Mikrokosmos*, Crumb's *Makrokosmos*, the *Sonatas* of Boulez or Ustvólskaya, Stockhausen's *Klavierstücke*, Feldman's *Triadic Memories*, Kurtág's *Játékok*, Posadas' *Erinnerungsspuren*, etc.

The title *RESONARE FIBRIS* could be literally translated as *Fibres of resonance* or *Fibres of echo*, but Blardony has

told us that it could be interpreted as “exalt to the top of one’s lungs” in the context of the Hymn to St. John the Baptist, which gives its name to the notes (solmisation) and which has as its second verse *Resonare fibris* (naming the note D). In this same place, the verse could also be interpreted as “resonant strings”, alluding in Blardony’s work to the piano. If we dwell on this plurality of meanings, it is because *RESONARE FIBRIS* functions in this way, as a great metaphor that interconnects diverse times (the Renaissance with the present), artistic disciplines (music and poetry) and heterogeneous sonorities (the acoustic of the piano and the electronic of the loudspeaker). This same hybridization can also be detected in the piano writing, as the composer explained: “There is a dialectic between the free and the metrical structure. The pieces that directly allude to Renaissance works are written without meter, while those entitled *Resonare fibris* I, II, etc., have a very exact measure”. Another contrast would be that in contrast to the piano’s use of arpeggios, lively ornaments or arabesques, we find

statism and austerity in polyphony. But the piano also takes us back to the vocal, because it is like a long, continuous line, with hardly any counterpoint or chordal accompaniment. It almost works in the style of Wagnerian infinite melody. In relation to this, it must be taken into account that it was during Romanticism that the great recovery of Renaissance music, forgotten during the later Baroque and Classicism, began. For example, Wagner was responsible for the popularity (which still continues) of Palestrina’s *Stabat mater*, the canonical work of Renaissance polyphony.

Finally, Blardony’s work with history and time is evident, specifically with the so-called Golden Age of Spanish Renaissance polyphony (Morales, Guerrero and Victoria). But also by citing other authors not so well known, demonstrating his deep knowledge of this music, which does not fall into the topical or canonical. Furthermore, for Sergio, working with time is more than a purely formal resource. In our society in which the present is the only time taken into account, even a present that

is becoming increasingly narrower and more in-mediate (non-mediated), going back to the past need not be a nostalgic or reactionary gesture, but perfectly a way of recovering memory (in danger of extinction). In this way we will be able to advance to the future and have an awareness of resistant time, much richer, polyhedral and complex, than the current present of the volatile and fleeting instant, which is only conceived to be consumed frivolously and without meditation, where all memory of the dead is forgotten, and all utopian projection is forbidden. Against the current, Blardony bequeaths us a “multi-work” that with its “expanded instrument”, aims to make us reflect on a multitude of themes, ranging from the “reborn and reverberant music” to the “eternal funeral”, and a long echo that extends beyond...

Joan Gómez Alemany

Booklet in Spanish & English

Recording venue: Auditorio Manuel de Falla
(Granada) 23-26th October 2022

Music Producer: Paco Moya

Sound engineer: Cheluis Salmerón

Poems: Pilar Martín Gila

Linner notes: Joan Gómez Alemany

Translation: Fernando de Vicente Gómez

CD total time 56:48

© 2023 Copyright: IBS Artist
N°Cat: IBS162023 | DL GR 1508-2023

SERGIO BLARDONY

RESONARE FIBRIS

for piano, electronics and narrator

[1] I. Sebastián de Vivanco: <i>Versa est in luctum</i>	3:54
[2] II. Resonare Fibris 1	5:00
[3] III. Francisco de Peñalosa: <i>Versa est in luctum</i>	3:17
[4] IV. Resonare Fibris 2	5:32
[5] V. Alonso Lobo: <i>Versa est in luctum</i>	5:26
[6] Interludio 1	2:02
[7] VI. Tomás Luis de Victoria: <i>Versa est in luctum</i>	4:18
[8] VII. Resonare Fibris 3	2:52
[9] VIII. Gutiérrez de Padilla: <i>Versa est in luctum</i>	3:35
[10] Interludio 2	2:05
[11] IX. Ambrosio Cotes: <i>Mortuus est Philippus Rex</i>	5:00
[12] X. Resonare Fibris 4	1:22
[13] XI. Francisco Guerrero: <i>Tristes erant apostoli</i>	4:46
[14] XII. Resonare Fibris 5	2:12
[15] XIII. Cristóbal de Morales: <i>Missa defunctis (Pie Jesu Domine)</i>	5:15

MARIO PRISUELOS PIANO

Pilar Martín Gila poetry & narrator