

FIC

54 Festival
Internacional
Cervantino

Fotografía: Heike Liss

Bugallo-Williams

Piano Duo

Juegos y evocaciones

Suiza - Estados Unidos

TEMPLO DE MARFIL DE ABAJO

Sábado 10 de octubre | 13:30 h

80 min

MÚSICA

Programa

Conlon Nancarrow (1912–1997)

Estudios para piano mecánico núm. 3b, 3d, 3c (*ca.* 1948)

Arreglo: Amy Williams

György Kurtág (1926)

Beating (Derrota), de *Juegos VIII* (2010)

Hommage à Halmágyi Mihály (Homenaje a Halmágyi Mihály), de *Juegos IV* (2004)

Twittering (Trino), de *Juegos I* (1979)

Conlon Nancarrow

Estudio para piano mecánico núm. 20, década de 1950

Arreglo: Helena Bugallo

György Kurtág

Hand in Hand (De la mano), de *Juegos IV*, (2004)

Play with Infinity (Juega con Infinity), de *Juegos III* (2000)

Caspar Johannes Walter (1964)

*Microludio para György Kurtág: Jugando con el infinito** (2016)

Estreno mundial

György Kurtág

Furious Chorales (Coro furioso), de *Juegos IV* (2004)

Conlon Nancarrow

Estudio para piano mecánico núm. 9

Intermedio

György Kurtág

Flowers We Are... – Embracing sounds (Flores somos... – Abrazando los sonidos), de *Juegos VIII* (2010)

Amy Williams (1969)

Microludio para György Kurtág: En las sombras (2017)*

Estreno mundial

György Kurtág

Hommage à Verdi (Homenaje a Verdi), de *Juegos I* (1979)

Fog Canon (Cañón de niebla), de *Juegos IV* (2004)

Faltering (Vacilante), de *Juegos VIII* (2010)

Conlon Nancarrow

Estudio para piano mecánico núm. 49b (1987)

Arreglo: Helena Bugallo

Estudios para piano mecánico núm. 4, 6, 15 (1948–1960)

Arreglo: Erik Oña e Yvar Mikhashoff

* Escrito para Bugallo-Williams Piano Duo

Nota al programa

Los juegos musicales y diferentes tipos de evocaciones de la música de otros compositores, de las tradiciones musicales del *folk*, el *jazz* y la música popular, recorren este programa como un hilo conductor.

Juegos (Jatékók), es una extensa serie del compositor húngaro György Kurtág, quien este año celebró su centenario. No hay ningún otro músico contemporáneo tan íntima y profundamente vinculado al dúo de piano como Kurtág. Sus propias interpretaciones junto a su esposa Marta lo llevaron a la creación de casi 100 piezas para piano a cuatro manos y para dos pianos. El compositor inició su serie *Jatékók* a finales de la década de 1970 como una colección de piezas didácticas para piano, muy influenciadas por *Mikrokosmos* de Bartók. Su enfoque inicial se centraba en el desarrollo de la imaginación musical de los alumnos, así como en una actitud experimental respecto al teclado, en contraposición a la orientación técnica de los métodos más convencionales. A medida que la serie avanzaba, los *Juegos* se volvieron más personales, semejantes a un diario musical, a menudo reflejaban sus pensamientos y recuerdos de la música de otros compositores.

Las piezas de Amy Williams (Estados Unidos) y Caspar Johannes Walter (Alemania) fueron escritas para el dúo como parte de *Microludes for György Kurtág*. Para este proyecto, Helena Bugallo y Amy Williams invitaron a compositores de diferentes países y generaciones a contribuir con piezas nuevas en el espíritu de los *Jatékók* de Kurtág. La serie rinde homenaje al maestro de la miniatura y celebra su legado pianístico, al mismo tiempo que lo proyecta hacia el futuro.

Las piezas para piano mecánico del compositor estadounidense-mexicano Conlon Nancarrow (1912-1997) difieren esencialmente del pianismo íntimo de Kurtág. Desanimado por la falta de interpretaciones aceptables de sus obras, Nancarrow se volcó en el piano mecánico a finales de la década de 1940. Su exhaustiva exploración de este medio inusual dio como resultado una serie de creaciones tan idiomáticas como absolutamente originales. En 1998, el dúo inició con el compositor Erik Oña un proyecto de transcripción a gran escala de 16 de estas obras, para uno y dos pianos. A diferencia de las piezas originales, nos encontramos con el sonido áspero de los martillos de cuero y metal de los pianos de Nancarrow, la diferenciación de registros de los instrumentos verticales y la acústica resonante del estudio de cemento del compositor. Las transcripciones, sin embargo, son tan fieles como pueden en cuanto a tonos, ritmos y tempos. Muchos rasgos destacados de la música mecánica de Nancarrow, en particular su lenguaje rítmico, estuvieron fuertemente influenciados por el *jazz*, así como por las tradiciones musicales africanas e indias.

Semblanzas

BUGALLO-WILLIAMS PIANO DUO

El dúo Bugallo-Williams ha presentado programas innovadores de música contemporánea en Norteamérica, Europa y Asia desde 1995. Helena Bugallo y Amy Williams han estrenado docenas de obras, muchas de las cuales fueron escritas especialmente para ellas.

A lo largo de su trayectoria han trabajado directamente con compositores de renombre como David Lang, Tania León, Lukas Foss, Steve Reich, Marcos Balter, Betsy Jolas y Kevin Volans. También se han presentado en escenarios internacionales como el Festival de Otoño de Varsovia; el Muziekgebouw aan 't IJ en Ámsterdam; el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México; el Teatro Miller, Le Poisson Rouge y Symphony Space de Nueva York, y el Festival Internacional de Música Nextsound de Seúl.

Como parte de su misión de ampliar el repertorio para dúo de piano, emprendieron un extenso proyecto de transcripción de los estudios para pianola de Conlon Nancarrow. De este proyecto surgió una grabación de la música de Nancarrow para dúo de piano y piano solo, publicada por el sello discográfico Wergo en 2004, aclamada por la crítica. Las pianistas también han grabado la música de Jorge Liderman, Erik Oña, Morton Feldman, Edgard Varèse, Amy Williams, Ígor Stravinski y, por supuesto, György Kurtág, entre otros.

AMY WILLIAMS, piano

Compositora estadounidense cuyas obras han sido interpretadas por destacados conjuntos y solistas internacionales, entre ellos la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, la Orquesta Filarmónica de Buffalo, el International Contemporary Ensemble, Orpheus, la pianista Ursula Oppens, la soprano Tony Arnold y el contrabajista Robert Black. Sus piezas han sido publicadas en los sellos Albany, Parma, Blue Griffin, Centaur y New Focus.

Ha sido distinguida con numerosos reconocimientos, entre ellos una beca de la Fundación Howard, una comisión de la Fundación de Música Fromm, una comisión de la Fundación Koussevitsky, dos premios de la American Academy of Arts and Letters y el Premio de la Comisión Internacional Henri Lazarof 2024, entre otros.

Obtuvo su doctorado en composición en la University at Buffalo, donde también completó una maestría en interpretación pianística. Ha sido docente en Bennington College y en Northwestern University, y actualmente es profesora de composición en la University of Pittsburgh. Además, es directora artística del festival New Music On The Point.

HELENA BUGALLO, piano

Es egresada del Conservatorio Provincial de La Plata, Argentina, y de la University at Buffalo, donde obtuvo una maestría en interpretación pianística y un doctorado en musicología. Ha trabajado como investigadora en la Fundación Paul Sacher de Basilea e imparte clases de piano en la Musik-Akademie de Basilea.

Como pianista, se especializa en música contemporánea. Ha actuado en importantes festivales de Europa y América, ha estrenado numerosas obras y ha colaborado con los ensambles de Thürmchen de Colonia, Mondrian de Basilea, Resonanz de Hamburgo, Schlagquartett Köln y SWR Vokalensemble de Stuttgart. En 1998 cofundó el Bugallo-Williams Piano Duo junto a Amy Williams y, entre 2006 y 2016, fue la pianista principal del Ensemble Phoenix Basel. Sus grabaciones han sido publicadas por Wergo, Neos, Albany, Musiques Suisses, Coviello y Boosey & Hawkes. Sus escritos han aparecido en *Music Theory Online*, *Soundings*, publicaciones de la Fundación Paul Sacher y Schott Music.

CONLON NANCARROW, compositor

Es una figura fundamental en la historia de la música académica del siglo XX. Su obra ha ejercido una profunda influencia en creadores tan diversos como György Ligeti, Elliott Carter, James Tenney y Frank Zappa, y continúa resonando en las inquietudes estéticas de las nuevas generaciones de compositores e intérpretes a nivel global.

Su legado es excepcional, definido primordialmente por su entrega absoluta al piano mecánico. Entre 1948 y 1984, Nancarrow se dedicó exclusivamente a este instrumento, produciendo una serie de más de 50 estudios que desafiaron las convenciones de la escritura musical. Las posibilidades del piano mecánico en el dominio temporal cautivaron al autor desde el inicio: en sus piezas, breves pero de una densidad extraordinaria, exploró el tiempo musical hasta los límites mismos de la percepción humana.

GYÖRGY KURTÁG, compositor

Nació en Lugoj, Rumania, el 19 de febrero de 1926. A partir de 1940 tomó clases de piano con Magda Kardos y estudió composición con Max Eisikovits en Timișoara. En 1946 se trasladó a Budapest, donde ingresó a la Academia de Música. Entre sus maestros se encontraban Sándor Veress y Ferenc Farkas, en composición; Pál Kadosa, en piano, y Leó Weiner, en música de cámara.

Entre 1957 y 1958, estudió en París con Marianne Stein y asistió a los cursos de Messiaen y Milhaud. Esta experiencia lo llevó a replantear sus concepciones sobre la composición y marcó como su Opus 1 la primera obra que escribió tras regresar a Budapest: un cuarteto de cuerdas.

De 1958 a 1963, se desempeñó como maestro acompañante en la Escuela Secundaria de Música Béla Bartók de Budapest. Entre 1960 y 1980 fue maestro acompañante de solistas de la Filarmónica Nacional. A partir de 1967 fue asistente de Pál Kadosa en la Academia de Música y al año siguiente fue nombrado profesor de música de cámara. Ocupó este cargo hasta su retiro, en 1986, y continuó impartiendo clases en la Academia hasta 1993.

Con la ampliación de las posibilidades de movilidad internacional durante la década de 1990, Kurtág desarrolló una parte cada vez mayor de su actividad fuera de Hungría. Fue compositor residente de la Filarmónica de Berlín (1993-1994) y del Konzerthaus de Viena (1995), e hizo residencias en los Países Bajos (1996-1998) y de nuevo en Berlín (1998-1999). En París, fue invitado a una residencia por el Ensemble Intercontemporain, la Cité de la Musique y el Festival d'Automne.

En 2006, Kurtág recibió el prestigioso Premio Grawemeyer de Composición Musical por su obra *...concertante....* Su ópera *Fin de partie*, basada en la obra de Samuel Beckett, se estrenó en La Scala de Milán en 2018 y fue reconocida como su *magnum opus*.

CASPAR JOHANNES WALTER, compositor

Nació en Frankfurt am Main en 1964. Estudió composición con Volker David Kirchner, en Wiesbaden, así como con Johannes Fritsch y Clarence Barlow en el Conservatorio de Música de Colonia (1985-1990). En 1985 fue cofundador de Thürmchen Verlag, casa editorial con sede en la misma ciudad.

Ha recibido importantes reconocimientos por su trayectoria como compositor, entre ellos el primer premio del Concurso de Composición de Stuttgart (1991); el 13 Premio Irino de Composición para Orquesta, en Japón (1992); el primer premio del concurso “Vienna modern” (1995), el Premio Hindemith del Festival de Schleswig-Holstein y el reconocimiento del estado de Renania del Norte-Westfalia como el compositor más prometedor en la categoría de música. En 1988 se le otorgó el mismo reconocimiento por parte de la ciudad de Colonia.

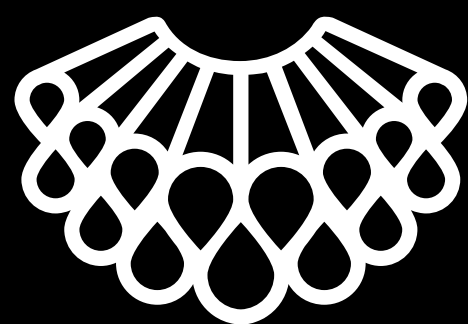
Entre 1995 y 1996 obtuvo una beca de la Künstlerhof Schreyahn (Colonia de Artistas), en Baja Sajonia, y en 1998 hizo una residencia para desarrollar su trabajo en la Villa Massimo de Roma. Representó a la joven generación de músicos de Colonia en proyectos de intercambio auspiciados por el Instituto Goethe en Nueva York (1989) y Atlanta (1993). Sus obras fueron seleccionadas para los World Music Days celebrados en Estocolmo, en 1994, y Copenhague, en 1996. En 1998, un disco compacto dedicado a sus obras de música de cámara, editado por el Consejo Alemán de la Música bajo el sello Wergo, recibió el Premio de la Crítica Discográfica Alemana.

Como intérprete, es violonchelista del Thürmchen Ensemble, agrupación que también cofundó en 1991, y que centra su actividad en compositores jóvenes vinculados con la música experimental y el teatro musical. Sus obras se interpretan de manera habitual no sólo en Europa, también son reconocidas en Estados Unidos y Japón. Destacan los estrenos mundiales en Atlanta y Tokio, en 1993.

En 2002 y 2003 fue profesor de composición y compositor residente en la Universidad de Birmingham, Reino Unido. Desde 2006 se desempeña como profesor de composición y director del Studio für Neue Musik en Stuttgart, Alemania. Desde 2013 es profesor de composición en la Musikakademie Basel, Suiza. En 2014 fue elegido miembro de la Akademie der Künste de Berlín.

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

**54 Festival
Internacional
Cervantino**

GOBIERNO DE MÉXICO

Claudia Sheinbaum Pardo

Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

SECRETARÍA DE CULTURA

Claudia Curiel de Icaza

Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernalova

Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Valeria Palomino

Directora General de Circuitos y Festivales

FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO

Romain Greco

Coordinador Ejecutivo

Julia Cabrera Solís

Directora de Programación

Kay Pérez

Director Técnico

Fernanda Núñez López

Directora de Circuitos Culturales

Gloria Edith Garcidueñas Almaguer

Directora de Planeación

DIRECCIÓN GENERAL DE CIRCUITOS Y FESTIVALES

Sofía Salvador Chimal

Directora de Administración

Irma Ortega

Directora de Difusión y Relaciones Públicas

Elizabeth Morales Pérez

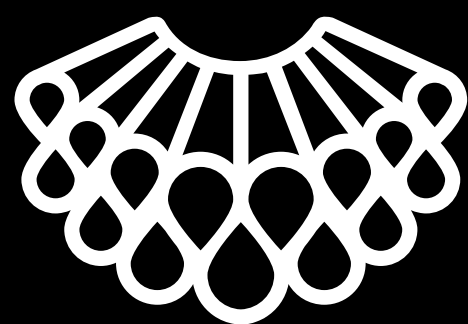
Directora de Proyectos Especiales

Ellery Tiburcio Bautista

Director de Producción

Gabriela del Río

Asistente Ejecutiva

54 Festival
Internacional
Cervantino

Gobierno de
México

Cultura
Secretaría de Cultura

GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Auditorio Nacional

**MÉXICO
FRANCIA**
2026 200 AÑOS
DE AMISTAD

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Institut
français
d'Amérique
latine

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

@cervantino | www.festivalcervantino.gob.mx