Título de la obra:

Cera y memoria

Compositor:

Abel Paúl

Estreno:
29 / 04 / 2024

Lugar:
Iglesia de San Telmo

Instrumentación:
Trombón, percusión, guitarra, violonchelo y electrónica en directo

Duración:
-

Intérpretes:
Ensemble Ascolta

sobre Abel Paúl.

Abel Paúl (Valladolid, 1984) es compositor y catedrático en el Conservatorio Superior de Málaga. Formado en Ámsterdam, Berlín y Huddersfield, ha recibido clases de figuras como Ferneyhough, Furrer o Cernowin.

Ha sido premiado en certámenes internacionales como el Salvatore Martirano Award, el Premio SGAE-CNDM o el SUAL Award, y ha sido residente en instituciones como la Ligeti Academy, Künstlerhaus Lauenburg y la Real Academia de España en Roma. Su música ha sido interpretada por ensembles como Klangforum Wien, ASKO, Aleph o Vertixe Sonora, y ha sonado en festivales como Holland Festival, Münchener Biennale, ISCM World Music Days, Mixtur o el Festival Cervantino de México. Sus obras se difunden por radios europeas y están publicadas por Edition Plante Berlin.

En una entrevista para *El compositor habla*, Pául explicó que, para dar forma a sus creaciones, suele partir de « una concepción espacial de las obras y a partir de ahí van surgiendo cuestiones formales, materiales, temporales, etc.» El suyo era, por lo tanto, un perfil muy adecuado para desarrollar una idea artístico-musical a partir de elementos del fondo etnográfico de San Telmo, un apartado que aún no había sido investigado en el marco de la colaboración entre Musikagileak y el museo.

acerca de la obra.

La obra que Abel Paúl creó en 2023 inspirándose en la colección del Museo San Telmo se tituló *Cera y memoria* y se inspiró en la naturaleza de las numerosas argizaiolak (cerilleros de difuntos) que cobija el museo. Estos objetos específicamente guipuzcoanos, que consisten en tallas de madera con formas antropomorfas en las que se enrolla una vela, se utilizaban para transmitir el fuego del hogar, ya que girando el artefacto se mantenía viva la llama. Más adelante, adquirieron un papel destacado en la eucaristía del Día de Todos los Santos como símbolo de la conexión entre el hogar, los difuntos y la ceremonia católica del recuerdo.

La sociedad vasca ha mantenido siempre una estrecha relación con sus antecesores, no solo desde una dimensión espiritual, sino también en lo social y lo económico. Por eso, los vínculos generacionales adquieren una relevancia especial, representados aquí por el fuego: un signo de vida, de pertenencia, que purifica y acompaña a los muertos. Según explica Paúl, «la metáfora de la memoria y el olvido es fácilmente identificable con la esencia de la argizaiola. La cera, en su proceso de deshilvanado, representa la reminiscencia, el vínculo con el pasado. A su vez, encarna la posibilidad de desaparecer y de olvidar, simbolizada por la combustión de la mecha».

En su creación, para un conjunto de trombón, violonchelo, guitarra y percusión, con componentes de amplificación y varias argizaiolak como elemento escenográfico, Paúl tuvo como finalidad explorar y encarnar la idea del vínculo temporal e intergeneracional a través de la memoria. Por eso, quiso conjugar el entramado sonoro instrumental con ciertos «mensajes» más o menos velados, proyectados sobre los instrumentos a través de transductores de superficie. Según explica el autor, «estos textos pregrabados [de autores como Parménides, Platón, San Agustín, Spinoza, Bergson, Borges, Foucault o Giorgio Agamben] hacen referencia, desde una postura poética, filosófica o sociológica a la idea de ligazón entre pasado, presente y futuro […] El resultado sonoro híbrido que se genera a través de la fricción de

Seis ejemplares de entre los más de medio centenar que conforman la colección de argizaiolas del Museo San Telmo.

Copy: @ Museo San Telmo

los dispositivos sobre la superficie de instrumentos acústicos pone en tensión lo idiomático y lo desconocido, la tradición y lo inexplorado».

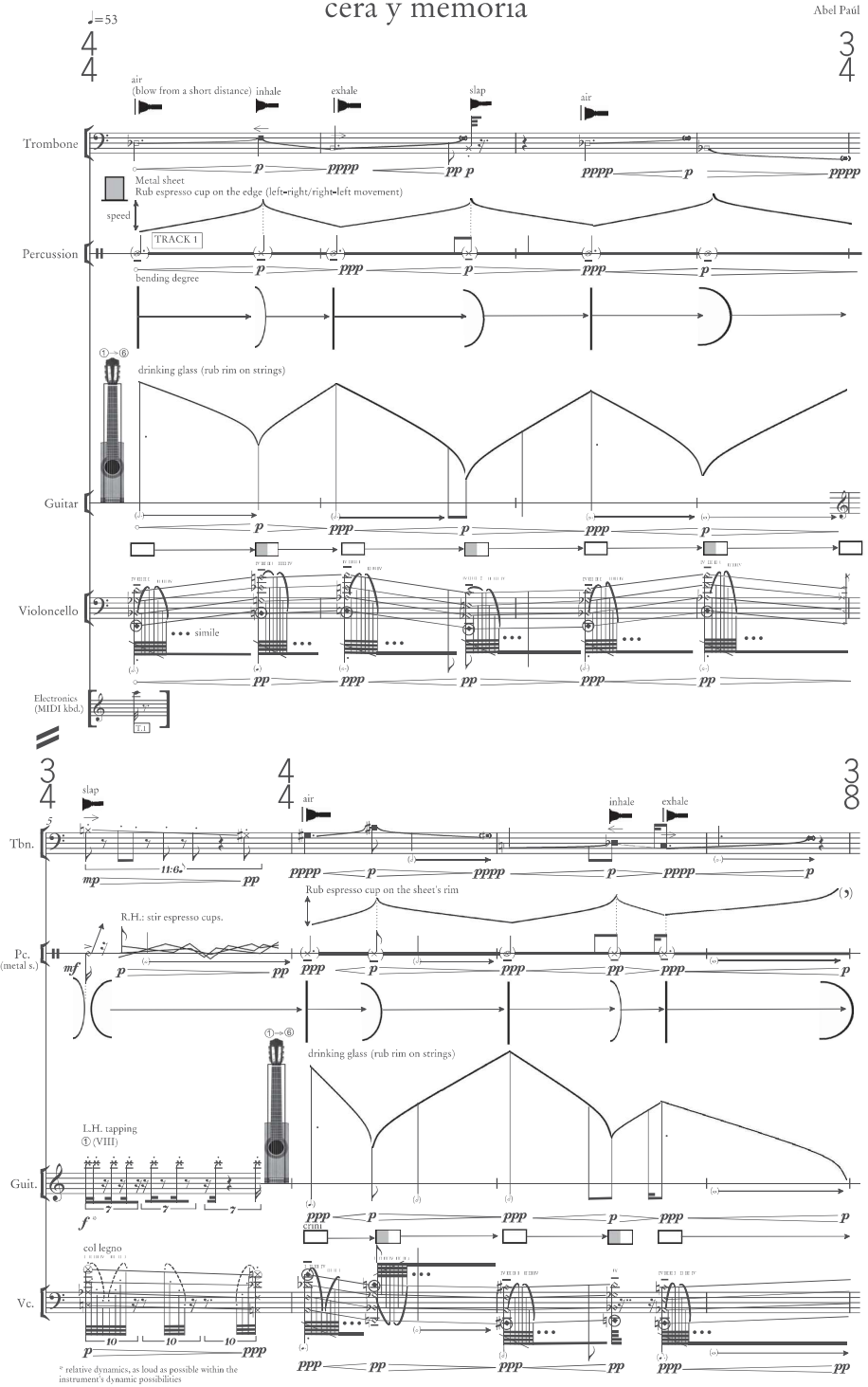
Musicalmente, la partitura traduce gestos vinculados a la manipulación de la argizaiola. Por ejemplo, el movimiento giratorio de la mano que es naecesario para enrollar la nueva cera al soporte de madera, se emula a través de diferentes gestos circulares en las cuerdas de los instrumentos. Este gesto circular se explora también en los instrumentos de percusión, a través de diferentes baquetas y otros objetos, o a través de la torsión de instrumentos de naturaleza flexible como el thundersheet.

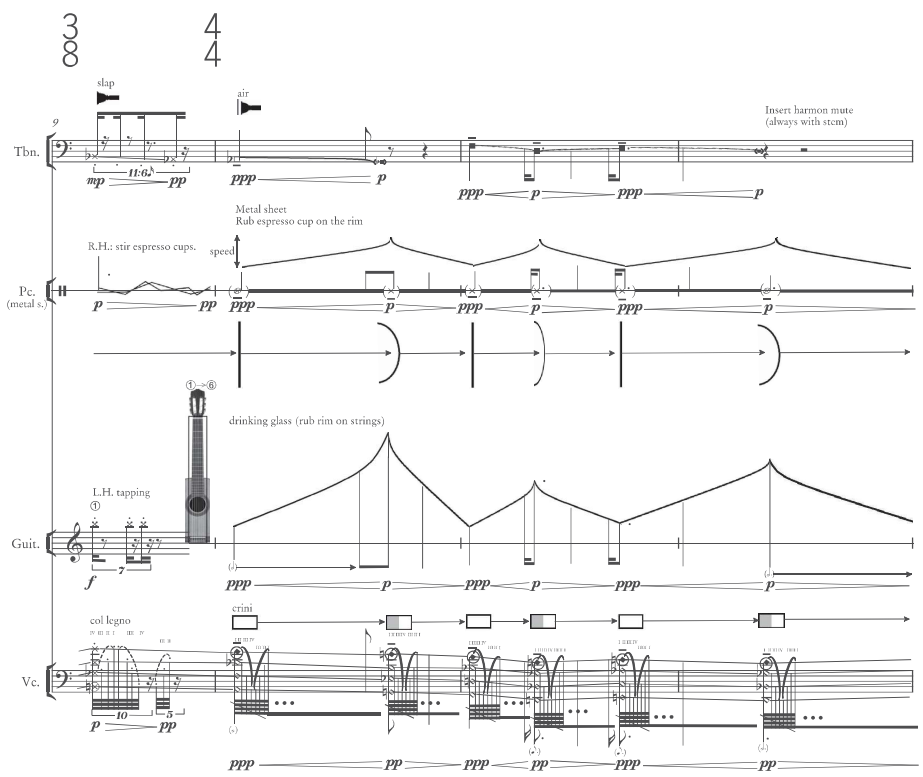
En el planteamiento musical, es igualmente patente la cadencia del avance de la llama a través de la cera. Paúl explica que «la velocidad a la que la llama consume la cera es extremadamente pausada, constituyendo un proceso invariable y continuo, a cámara lenta. El gesto lineal asociado al hilo de cera es traducido musicalmente por desplazamientos enormemente lentos sobre las cuerdas de la guitarra y el violonchelo, explorando al límite la naturaleza del glissando. Este gesto lineal se traduce, pues, en movimientos mínimos pero continuos, casi congelados».

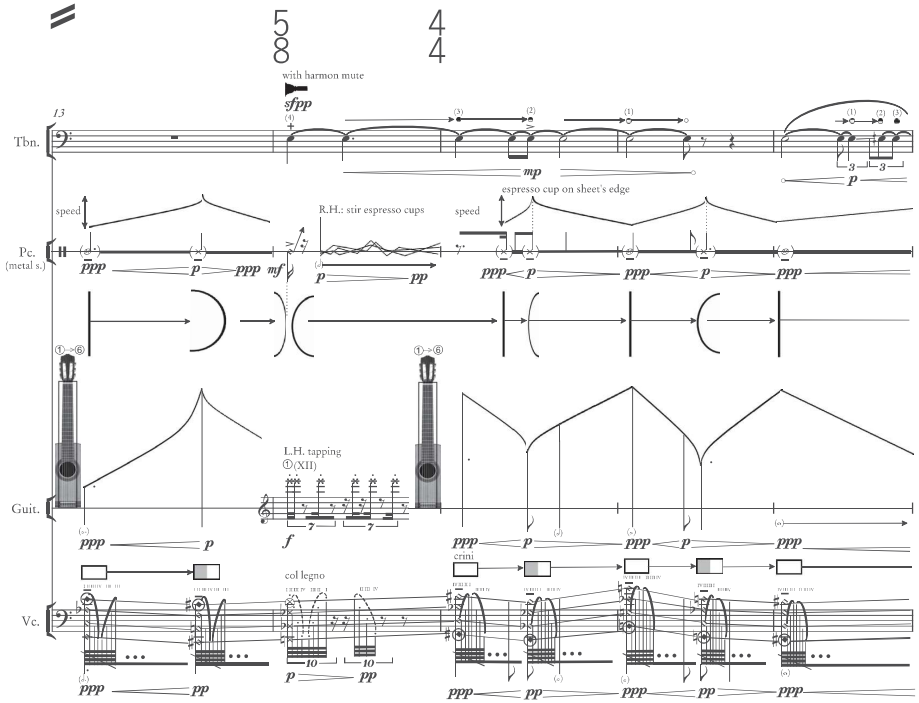
*xxxxxxxx

cera y memoria

Abel Paúl







Egitaraua:

HELGA ARIAS
Cellolar Synthesis (2012)

LUR GONZÁLEZ
Ondorioen lekuko (2020)*

JAVIER TORRES MALDONADO
Interstizi (2003)

DIEGO SABIO
Lluvia de saetas (2020)*

DANIEL APODAKA
Voci notturne (2020)*

* Erabateko estreinaldiak

Estreno:
2021 / 01 / 14

Lugar:
San Telmoko Eliza

Instrumentación:
Flauta, klarinetea, biolina eta biolontxeloa

Duración:
-

Intérpretes:
Ciklus Ensemble

Erakusketaren inguruan

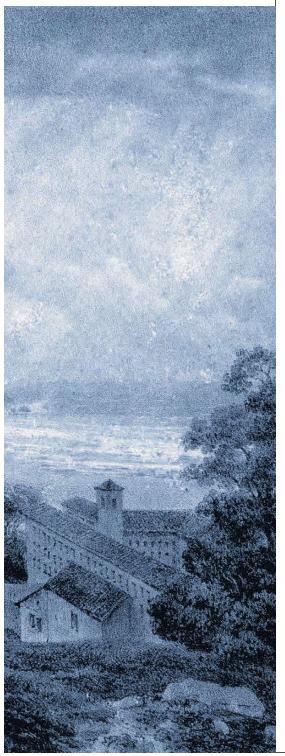
2020ko proiektu tematikoaren ardatza Urgullen magalean erakusketa izan zen, San Telmo Museoak 2020ko urriaren 10etik 2021eko maiatzaren 10era bitartean aurkeztu zuena.

Donostia XVI. mendean Urgull mendiaren magalean sortu zen hiribildu txiki gisa irudikatzen zen erakusketa honetan, itsasoak eta hareatzek inguratuta. Mendeetan zehar, Urgull mendiak protagonismo berezia izan zuen hiria irudikatzeko moduan, defentsarako gotorleku gisa betetzen zuen funtzioak Donostiaren nortasuna eta bilakaera baldintzatu baititu XIX. mendearen amaierara arte.

Erakusketak sei atal zituen, eta horietan 80 grabatu inguru bildu ziren, XVI. mendetik XIX. mendera bitartekoak, azken garai horrek garrantzi berezia zuelarik. Grabatua izan zen Europan irudiak masiboki zabaltzeko bide nagusia lau mende baino gehiagoz. Zurezko, metalezko edo harrizko xafletan egindako marrazkiak paper gainean estanpatzeko teknikak irudi berdinak seriean erreproduzitzeko aukera ematen zuen, argazkigintza agertu zen arte, XIX. mendearen amaieran. Irudi horiek ez ziren soilik ilustratzeko baliabideak: pentsamendua zabaltzeko tresna eraginkor bihurtu ziren, eta adierazpen artistikoaren forma gisa ere balio izan zuten.

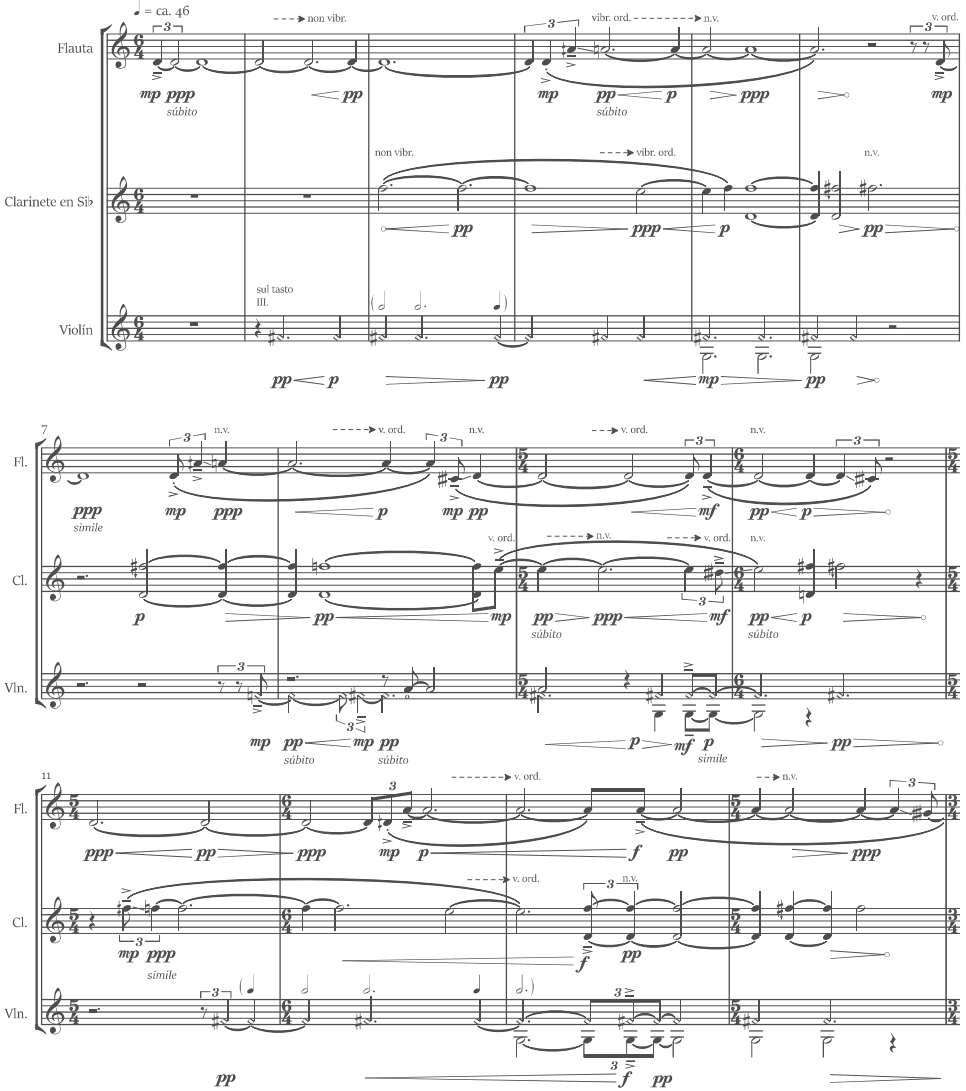
Erakusketa honetan aurkezten ziren grabatu eta piezek Donostiako Urgull mendiaren protagonismoa erakusten zuten, hiriaren eraldaketa eta bilakaera historikoaren lekuko.

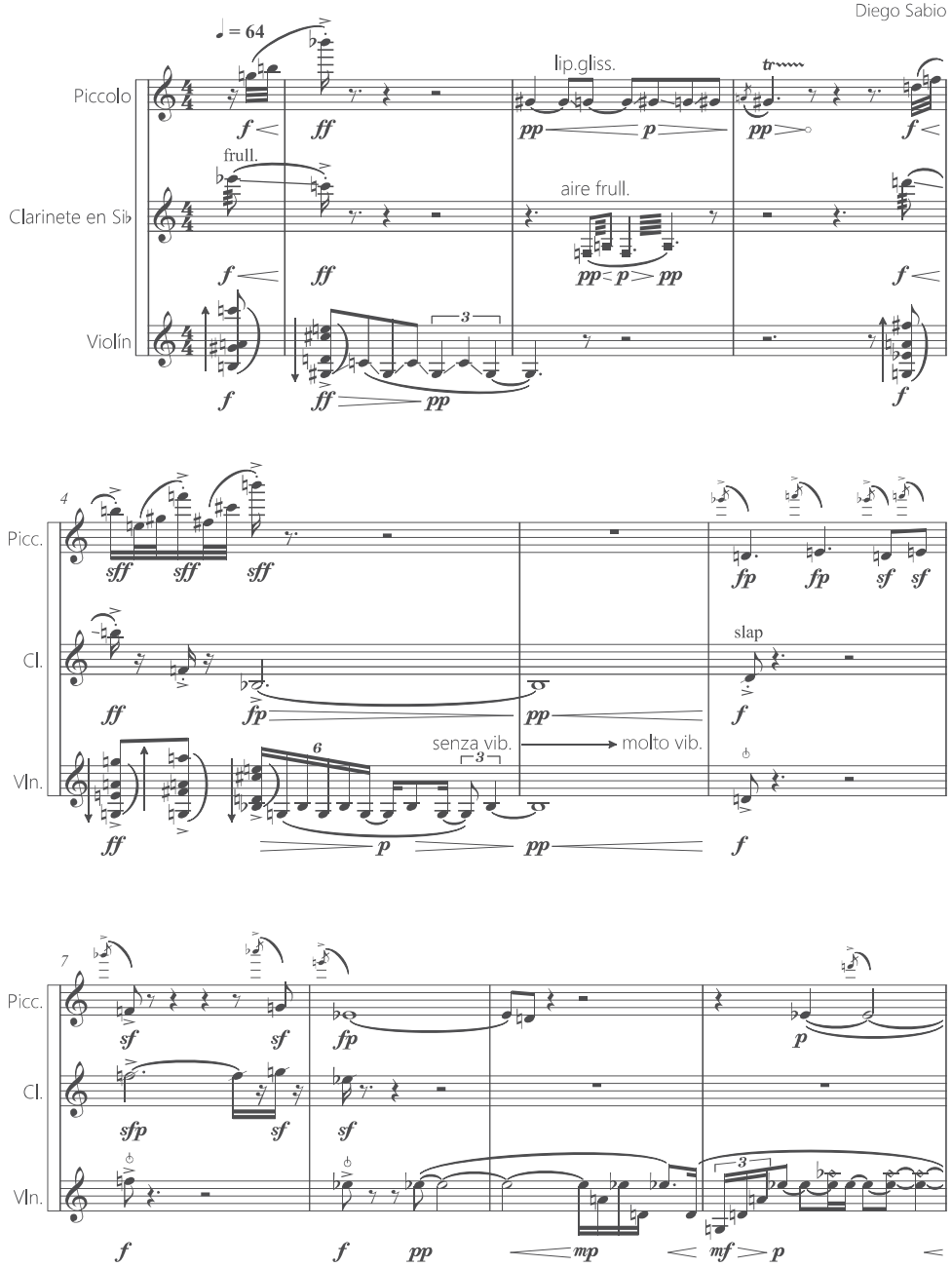
acerca de la obra.



xxxxxxxx

Ondorioen lekuko

Lur E. Gonzalez Iturritza
2020ko iraila - azaroa

Lluvia de Saetas

1. Punta de caza

Diego Sabio