

GLORIA VILLANUEVA

Flashback Suite*		33'05
Fantasia concertant per a guitarra i orquestra		
1	I	7'06
2	II	3'47
3	III	4'07
4	IV	4'16
5	V	5'50
6	VI	3'06
7	VII	4'34
Paradox		37'37
8	I. Moderato	4'28
9	II. Andante espressivo	4'26
10	III. Allegretto con fuoco	6'29
11	IV. Adagio assai	5'38
12	V. Andante energico	5'19
13	VI. Allegretto	5'02
14	VII. Andante sostenuto	5'48

*Joan Antoni Martínez, guitarra

Sofia Film Orchestra

Jordi Piccorelli, direcció

La música de Glòria Villanueva és una música absolutament sincera, sense artificiositats, en la qual trobem l'essència de la mateixa compositora: és una música sensible, una música gens pretensiosa, sense elements que distorsionin, però al mateix temps és una música atrevida per la seva voluntat de pertànyer a una tradició i esdevenir singular alhora. La música d'aquest CD ens proposa una reflexió sobre els contrastos que suposen els contraris: ja sigui pel que fa a l'estil —a *Paradox*— com pel que fa al concepte del temps —a *Flashback*. El resultat no deixa de ser un punt eclèctic, però en cap cas se'ns fa estrany si l'emmarquem en la postmodernitat del segle XXI.

Paradox reflecteix el xoc dels contraris, la complexitat (o potser simplicitat) de les cruïlles, amb girs bruscos en els estils, que són tractats com a part estructural de l'obra: enllaços... dels xocs, de les casualitats, de les paradoxes... que moltes vegades ens provoca aquest anar i venir per la vida. Amb l'escriptura sintètica i a la vegada transparent arriba de forma despreocupada

a l'oient i provoca una reacció de connexió amb els contraris.

Flashback Suite ens evidencia de manera clara el fenomen del temps, no com a esdeveniment cronològic, sinó entès com un tot, on el passat i el present s'uneixen a través de la música i troben el punt de fusió, el forat negre, el trànsit, el camí per on sortir a la llum. Aquesta mateixa idea la trobem en el tractament de la guitarra com a instrument solista: la guitarra es fon amb l'orquestra i actua com un instrument més, malgrat el seu protagonisme no estrictament solístic. La guitarra, instrument que la compositora Glòria Villanueva coneix a la perfecció, pren una rellevància notòria a partir dels motius decidits que van apareixent a través de la seva veu, i és en aquest diàleg entre l'orquestra i el solista, que apareix la veu de la compositora.

Jordi Piccorelli, Maig de 2016

Alex Ross, autor, entre altres assaigs de *The Rest is Noise* —que aquí es va traduir com *El soroll etern*— afirma, al·ludint a la música clàssica de producció actual, que ve a ser el nou *underground* i que, per tant,

l'impacte que pot representar en el món exterior és a penes perceptible. També que el fet de mantenir-se al marge de la cultura de masses, li atorga “una potencialitat creativa enorme”.

Aquesta realitat que descriu tan bé fa entendre dos fets difícils de debatre: el públic tan escàs amb què compta avui dia aquest tipus de música i la gairebé absència de compromís que es deriva d'aquesta situació.

És en aquest context, en el qual no hi ha res per reivindicar, on s'emmarquen les dues obres que conformen el present treball.

Els primers apunts de *Flashback Suite* semblava que suggerissin que el que es començava a gestar era un nou concert per a guitarra i orquestra, però a mesura que l'escriptura va anar avançant es va anar distanciant d'aquesta primera impressió i esdevingué una obra per a orquestra que comptava amb la presència de la guitarra com a element concertant, però que no va arribar a ser-ne protagonista del tot. A més, vaig poder observar que allò que fins aquell moment hi havia sobre el paper era una profusió de temes poc extensos i gairebé

sense desenvolupar que s'anaven intercalant en la partitura com si fossin flashbacks, i d'aquí en sorgí el títol.

A *Paradox* el títol li va ser assignat amb anterioritat a la factura de l'obra a què donaria nom, i la seva funció era definir una partitura que, en principi, esperava suscitar certa perplexitat en el futur oient a través de canvis sobtats d'estil, de mètrica, de textures instrumentals... a mode de paradoxes. Finalment, l'obra va prendre altres rumbos i es va allunyar d'aquesta primera iniciativa, que s'anà diluint i només ha quedat reflectida en alguns fragments.

Ambdues obres, que poden ser etiquetades com a neoromàntiques, tenen diversos aspectes en comú: un caràcter gairebé fílmic, la tendència a la simplificació i l'absència d'interès per elements especulatiu. També, la utilització d'un llenguatge concís i amb pocs moments d'indecisió tonal.

Gloria Villanueva

6

La música de Gloria Villanueva es una música absolutamente sincera, sin artificios, en la que encontramos la esencia misma de la compositora: es una música sensible, no pretenciosa, sin elementos que la distorsionen pero, al mismo tiempo, atrevida por su voluntad de pertenecer a una tradición y resultar singular a la vez. La música de este CD nos propone una reflexión sobre los contrastes que suponen los contrarios: ya sea en lo que se refiere al estilo –en *Paradox*– como en lo relativo al concepto de tiempo –en *Flashback*–. El resultado no deja de ser un punto ecléctico, pero en ningún caso nos causa extrañeza si lo enmarcamos en la postmodernidad del siglo XXI.

Paradox refleja el choque de los contrarios, la complejidad (o quizás simplicidad) de los cruces, con sus giros bruscos en los estilos, estilos que son tratados como parte estructural de la obra, de los eslabones, de las colisiones, de las casualidades, de las “paradojas” que muchas veces nos provoca este ir y venir por la vida. Con su escritura sintética y a la vez transparente, llega de forma despreocupada al oyente provocando una reacción de conexiones con los contrarios.

Flashback Suite pone en evidencia de manera clara el fenómeno del tiempo, no como tiempo cronológico sino como tiempo entendido como un todo, donde el pasado y el presente se unen a través de la música y encuentran el punto de fusión, el agujero negro, el tránsito, el túnel por donde salir a la luz. Encontramos esta misma idea en el tratamiento de la guitarra como instrumento solista: la guitarra se funde con la orquesta y actúa como un instrumento más, a pesar de su protagonismo no estrictamente solístico. La guitarra, instrumento que la compositora Gloria Villanueva conoce a la perfección, asume una relevancia notoria a partir de los motivos decididos que aparecen a través de su voz, y es en este diálogo entre orquesta y solista donde se revela la voz de la compositora.

Jordi Piccorelli, Mayo de 2016

Alex Ross autor de, entre otros, el ensayo “The Rest is Noise” –que se tradujo aquí como “El ruido eterno”– afirma, aludiendo a la música clásica de producción actual, que es el nuevo *underground* y que, por tanto, su impacto en el mundo exterior es apenas perceptible. También, que el hecho de mantenerse al margen de la cultura de masas le otorga “una potencialidad creativa enorme”.

Esta realidad que describe tan bien, da a entender dos hechos de difícil debate: el escaso público con el que cuenta hoy en día este tipo de música y la casi ausencia de compromiso que se deriva de esta situación.

Es en este contexto, en el que no hay nada que reivindicar, donde se enmarcan las dos obras que conforman el presente trabajo.

Los primeros apuntes de *Flashback Suite* parecían sugerir que lo que se estaba empezando a gestar era un nuevo concierto para guitarra y orquesta pero, conforme la escritura iba avanzando, fue distanciándose algo de esta primera impresión y pasó a ser una obra para orquesta que iba a contar con la presencia de la guitarra como elemento concertante, pero de la que no iba a ser del

todo protagonista. El título surgió cuando, ya mediada la obra, pude observar que lo que hasta ese momento había sobre el papel era una profusión de temas poco extensos y sin apenas desarrollo que se iban intercalando en la partitura a modo de *flashbacks*.

En *Paradox* el título le fue asignado con anterioridad a la factura de la obra y su función era definir una partitura que, en principio, esperaba suscitar cierta perplejidad en el futuro oyente a través de cambios repentinos de estilo, de métrica, de texturas instrumentales... Finalmente la obra fue tomando otros derroteros y alejándose de esta primera iniciativa que se fue diluyendo y que sólo ha quedado reflejada en algunos fragmentos.

Ambas obras tienen en común el hecho de poder ser etiquetadas como neorrománticas, de poseer un carácter casi fílmico, su tendencia hacia la simplificación y su ausencia de interés por elementos especulativos. También por la utilización de un lenguaje conciso y con pocos momentos de indecisión tonal.

Gloria Villanueva

Gloria Villanueva's music is utterly sincere, with nothing artificial, and is where we find the essence of the composer herself: it is sensitive music with no pretensions, no discordant elements, but at the same time daring in its desire to belong to both tradition and give rise to something unique at the same time. The music on this CD encourages us to reflect on the contrasts of contradictions – whether it be of style – a Paradox – or in the concept of time – a Flashback. The result cannot avoid being somewhat eclectic but in no sense strange if viewed within the framework of 21st Century postmodernity.

Paradox reflects the clash of contrasts, the complexity (or perhaps simplicity) of the crossovers, with their brusque turns in style, styles that are treated as part of the piece's structure, links, clashes, of the coincidences.... The paradoxes...that frequently remind us of the comings and goings of life.

With its synthetic and yet transparent writing the listener receives the music naturally provoking a reaction of connection with the contrasts.

Flashback Suite clearly presents the phenomenon of time, not in its chronological form, but as a whole, where past and present are united through the music where they find a moment of fusion, a black hole, a tunnel through which light can escape. This same idea is reflected in the treatment of the guitar as a solo instrument: the guitar melts into the orchestra as just another instrument, despite it not being a strictly solo protagonist. The guitar, an instrument which Gloria Villanueva knows perfectly, takes on notable relevance on specific occasions where its voice separates itself and in this dialogue between the orchestra and the soloist we hear the voice of the composer.

Jordi Piccorelli

Alex Ross, author, amongst other things, of the essay "The Rest is Noise" confirms that current productions of classical music are the new underground sound and, as such, the impact on the rest of the world is barely perceivable. In addition, the act of staying on the edge of the mainstream affords enormous creative potential."

This reality, so brilliantly described, leads us to two polemic issues: the scarce public engaged in this type of music and the near absence of commitment resulting from this situation.

In this context, and with nothing to prove, we present these 2 works.

The first notes of **Flashback Suite** seemed to suggest that what was beginning to emerge was a new concert for guitar and orchestra, but as the writing continued, it veered away from this first idea and became an orchestral piece with the significant presence of the guitar but without it being protagonist. The title for the piece came after it was completed and on reflection I was able to observe that what was on paper, up to that point was only a profusion of undeveloped short themes that overlapped on the score like flashbacks.

The title for **Paradox** was assigned before the creation of the piece to which it would give its name and the aim was to define a score that would provoke certain bewilderment in the listener through sudden changes in style, pace and instrumental textures. Finally the piece started taking

different courses and going away from the initial idea which was diluted little by little and is now only reflected in certain fragments.

Both pieces have an aspect in common in that they can be considered New Romantic as they possess an almost film-like character, a tendency towards simplification and lack of speculative elements. Also, for the use of a concise language, with few moments of tonal indecision and for a complete lack of recognition outside of the strictly musical.

Gloria Villanueva