

Sexto fallo de la sexta edición de los galardones

Steve Reich, premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento por renovar el lenguaje musical, conectando la música culta con la popular y la tradición europea con la música tradicional de África y Asia

- Es uno de los principales exponentes de la música contemporánea de nuestro tiempo y, a juicio del jurado, ha reinventado tanto el concepto de concierto como el teatro musical, desdibujando las fronteras entre géneros
- La obra de Reich ha incorporado grandes cuestiones del presente, desde el conflicto israelí-palestino a los atentados del 11 de septiembre o la relación entre religión y ciencia. Su obra ha logrado llegar a públicos muy amplios y variados
- Reich ha combinado instrumentos electroacústicos con otros propios de la música tradicional no occidental, dando la mayor relevancia al ritmo y a la percusión y estableciendo una nueva relación entre texto y música

Madrid, 11 de febrero de 2014.- El Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Música Contemporánea ha sido concedido en su sexta edición a Steve Reich, por “una nueva concepción de la música, apoyada en la utilización de elementos realistas, vinculados a la vida cotidiana, y elementos provenientes de las músicas tradicionales de África y Asia”. Reich “ha abierto nuevas vías, creando un diálogo entre cultura popular y culta, entre modernidad occidental y tradiciones extraeuropeas, logrando una feliz combinación de complejidad y transparencia”.

Se reconoce, además, su capacidad para atraer a públicos muy amplios y variados “al abordar temas de actualidad, desde el conflicto israelí-palestino al

11 de septiembre, y problemas contemporáneos, como la relación entre la religión y la técnica y la ciencia”.

Steve Reich es un compositor con una vasta obra de excelencia, que ha abierto originales y refrescantes vías en la creación musical contemporánea, y ha creado de manera nítida un sello americano en música. Su obra y sus ideas han jugado un papel fundamental en la transformación y evolución de las técnicas y lenguaje musical del siglo XX y comienzos del XXI, gracias a la creación y desarrollo del “minimalismo” en música, a través de procesos, donde la repetición de motivos, en ocasiones de origen popular o de jazz, generan texturas micro rítmicas de gran originalidad y belleza. El uso controlado del “feedback”, junto al “phasing” y a los procesos matemáticos naturales, son la clave de su estética, que ha tenido una fuerte influencia tanto en su propia generación como en generaciones posteriores de compositores, para muchos de los cuales la experimentación con las nuevas tecnologías se ha convertido en un principio de base a la hora de escribir música.

En uno de sus primeros escritos, de 1967, Reich habla de propuestas cortas, fuertes y enérgicas, lo que se puede considerar ya como un manifiesto de la música minimalista: “Lo que me interesa es la perceptibilidad del proceso puesto en marcha: una música donde proceso y sonido se unan. Ejecutar y escuchar un proceso musical gradual, es como tirar de un columpio, soltarlo y observar su retorno gradual a la inmovilidad; como girar un reloj de arena y observar cómo la arena desciende lentamente al otro lado del reloj”.

Estos procesos se pueden observar en obras de referencia de Reich como *Piano Phase*, *Pendulum Music* o *Drumming*, donde Reich aplica también la idea de “phasing”; es decir, su intervención en la elaboración de largos procesos de sincronización y desincronización de un material dado, que en su confrontación, produce ilusiones acústicas interesantísimas desde el punto de vista micro-temporal. En las primeras obras de Reich su idea central consistía en seguir el proceso natural del fenómeno, sin por así decirlo, aplicar la acción directa del compositor en lo que se refiere al gesto, a la forma, o a su propia intuición como artista: una música que incita a la reflexión en relación a los fenómenos naturales, y al abandono del tiempo dialéctico, más que a la continuación de los cánones clásicos de la música.

Ruptura con el serialismo

Steve Reich, nace el 3 de octubre de 1936 en Nueva York, y pasa su infancia entre esta ciudad y California. Estudia piano y más tarde percusión. Entra en la Universidad de Cornell en 1953, y en 1957 obtiene la licenciatura en Filosofía. Profundiza también sus conocimientos sobre la historia de la música, de Bach al siglo XX, trabajando como asistente de William Austin. De vuelta en Nueva York, estudia composición con el *jazzman* Hall Overton, y después con William Bergsma y Vincent Persichetti en la Juilliard School (1958-1961), donde conoce a Philip

Glass. Vuelve a California al Mills College donde estudia composición con Darius Milhaud y Luciano Berio.

Curiosamente, es precisamente en su etapa como alumno de Berio cuando Reich se desmarcó de la línea trazada desde Europa a partir de la Segunda Escuela de Viena y se sumó a la andadura propia de la música contemporánea americana. El propio Reich explicaba ayer la razón de su distanciamiento: "Me hice compositor porque me encantaban Stravinsky, Bach, el altomedieval Pérotin, el músico de jazz John Coltrane, Mile Davis, el bebop... Y no tenían nada que ver con la música serial y dodecafónica que me enseñaron en la Universidad, así que empecé a seguir la música que amaba".

En 1963 obtiene un Master en Arte. En 1964, participa en el estreno de *In C* de Terry Riley, que le influye enormemente en su acercamiento a la música repetitiva.

Frecuenta el San Francisco Tape Music Center y compone sus primeras obras para cinta magnética, entre las que se encuentran *It's Gonna Rain* (1965), basada en el desfase gradual, que adaptará ulteriormente en sus obras instrumentales. De vuelta en Nueva York, en 1966, funda su propio ensamble, el Steve Reich and Musicians, con el que logra éxito mundial.

Descubre la música de Indonesia gracias a la lectura de *Music in Bali* de Colin McPhee. Reich frecuenta pintores de su generación como Sol LeWitt y Robert Rauschenberg y toca en la Park Place Gallery entre 1966 y 1967. Encarna entonces el minimalismo, cuya obra emblemática es *Pendulum Music*, que se sitúa entre la escultura sonora y la performance, y que será estrenada en 1968 por él mismo y el pintor William Wylie. En 1969, Steve Reich y Philip Glass trabajan algún tiempo con Moondog y le proclaman padre y fundador del "minimalismo". Durante el verano de 1970, Reich estudia percusiones africanas en el Instituto de Estudios Africanos de la Universidad de Ghana y tras la experiencia compone *Drumming* (1971-1972) para voces y percusiones.

El jurado ha destacado cómo Reich ha incorporado en su obra elementos de la música tradicional de África y Asia. El propio compositor explica cómo fue este proceso: "Cuando era pequeño, tocaba el tambor. Al finalizar la carrera me di cuenta de que quería que el tambor fuera parte de la música que estaba haciendo. Y me pregunté: ¿en qué tradición es la percusión la voz dominante? Y la respuesta fue: en África Occidental y en Indonesia. Así es como entre 1970 y 1974 estudié la percusión en Ghana y la música de los gamelanes balineses en Seattle y Berkeley. Lo que me atrajo de ella fue que se articulaba de forma diferente que la música occidental, a través de patrones repetitivos que se superponen; me interesó no tanto el sonido de sus instrumentos como su estructura rítmica".

Entre 1970 y 1973 colabora estrechamente con la bailarina y coreógrafa Laura Dean. En 1973 y 1974 estudia la técnica de los gamelanes balineses en Semar

Pegulingan y Gambang en la American Society for Eastern Arts en Seattle y en Berkeley, California. De este periodo son *Six Pianos* (1973) y *Music for Eighteen Musicians* (1976).

En 1974 conoce a quien será su futura esposa Beryl Korot, que le permitirá redescubrir el judaísmo y aprender hebreo. De 1976 a 1977 estudia en Nueva York y en Jerusalén las formas tradicionales de declamación melódica o *cantilación* de los textos sagrados hebraicos, de los cuales resultará *Tehillim* (1981), obra compuesta sobre los salmos bíblicos, como igualmente *Desert Music* (1984) sobre textos de William Carlos Williams, obras que ponen en evidencia el deseo de Reich de trabajar con la palabra. A finales de los años 80, Reich emplea de nuevo cintas magnéticas, como en *Different Trains* para cuarteto y cinta, que evoca las idas y venidas en tren de su infancia entre Nueva York y los Ángeles y de los trenes que circulaban en Europa hacia los campos de exterminio nazi. La nueva forma de componer consiste en utilizar las palabras de textos grabados para generar el material instrumental.

Su música se ha ido alejando progresivamente del minimalismo. *City Life* (1995), para instrumentos y *samplers*, marca una evolución en la utilización de la tecnología: dos teclados tocan en directo fragmentos de palabras y ruidos urbanos muestreados. Su atracción por la música antigua (Perótin) le inspira *Proverb* (1995). El acta del jurado resalta cómo Reich ha desarrollado “nuevas relaciones entre texto y música, en las que el habla genera estructuras melódicas y rítmicas”.

Con *The Cave* (1989-1993) Reich se lanza a la creación multimedia. La obra está concebida en torno a la figura de Abraham, padre de las tres religiones monoteístas, y compuesta para un conjunto instrumental, acompañado por la proyección de un video realizado por Beryl Korot. El jurado ha destacado que Reich “ha reinventado las formas del concierto y del teatro musical y ha desdibujado las fronteras entre los géneros musicales. Sus óperas utilizan medios visuales sustituyendo el papel de los actores y su música ha inspirado el trabajo de numerosos coreógrafos”.

En 1994 es nombrado miembro de la American Academy of Arts. De 1998 a 2002 compone *Three Tales*, ópera video que trata el papel de la tecnología en el siglo XX, y que está dividida en tres episodios: el accidente del zepelín *Hindenburg* en 1937, las pruebas nucleares americanas en el Pacífico de 1946 a 1952, y la clonación de la oveja Dolly en 1997. En 2006 recibe el premio Praemium Imperial en Japón, en 2007 el Polar Music Price en Suecia y en 2009 el Premio Pulitzer de la Música por su *Double Sextet*.

Preguntado sobre qué le interesa y qué le preocupa de la ciencia actual, Reich contesta: “La ciencia ha traído grandes cosas. En Medicina, ha habido enormes avances en cáncer, la vacuna de la polio, y también en la genética, que permite prever y curar enfermedades. Pero cualquier invención humana es como una espada de doble filo y la tecnología en nuestros tiempos ha liderado los grandes

beneficios de la biomedicina, pero también de la destrucción de vidas humanas a través de las armas. La tecnología se ha vuelto más poderosa que nunca y con la bomba atómica se abrió por primera vez la posibilidad de destruir gran parte del mundo. Tenemos que ser cautos porque podemos hacer mucho bien, pero si cometemos un error, las consecuencias pueden ser terribles".

Desde *Three Tales*, Reich ha enfocado su trabajo creativo en la escritura de obras instrumentales -*You Are (Variations, 2004)*, *Variations for Vibes, Piano and Strings (2005)* y *Daniel Variations (2006)*-. Además, para conmemorar los ataques terroristas del 11 de septiembre compuso *WTC 9/11* para el String Quartet and Pre-Recorded Voices, incorporando las grabaciones del personal de emergencia y de los residentes de Nueva York el día de la tragedia. La obra fue estrenada en marzo de 2011 por el Kronos Quartet en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte.

En marzo de 2013, la London Sinfonietta, dirigida por Brad Lubman estrenó en el Royal Festival Hall de Londres su obra *Radio Rewrite*, inspirada en la música de Radiohead.

Reich acaba de terminar un cuarteto para dos vibráfonos y dos pianos y está trabajando en una nueva obra para el Royal Ballet de Londres y el Signal Ensemble de Chicago (Estados Unidos), que tiene previsto estrenar en 2016.

Sobre los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento

La Fundación BBVA fomenta, apoya y difunde la investigación científica y la creación artística de excelencia, en la certeza de que la ciencia, la cultura, el conocimiento en su sentido más amplio son los pilares de un futuro mejor para las personas. La Fundación BBVA diseña y desarrolla su actividad en colaboración con las principales instituciones científicas y culturales nacionales e internacionales, y con la aspiración permanente de incentivar de manera singular los proyectos que desplazan las fronteras de lo conocido.

En 2008 la Fundación BBVA creó los premios Fronteras del Conocimiento para reconocer a los autores de avances particularmente significativos en un amplio abanico de áreas científicas, tecnológicas y artísticas, disciplinas que responden al mapa del conocimiento en la última parte del siglo XX y en el presente, así como a retos fundamentales como el del cambio climático y la cooperación al desarrollo, áreas todas ellas merecedoras de una mayor visibilidad y reconocimiento social. Las **ocho categorías** incluyen áreas clásicas como las *Ciencias Básicas (Física, Química y Matemáticas)* y la *Biomedicina*; y otras más recientes y características de nuestro tiempo, desde las *Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Ecología y Biología de la Conservación, el Cambio Climático, la Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, la Cooperación al Desarrollo* y un área de las artes particularmente innovadora como la *música clásica y del presente*.

Los **jurados** de cada categoría están compuestos por destacados expertos en sus respectivas áreas, operando con completa independencia y utilizando los criterios internacionales de reconocimiento de la excelencia. En la organización de los premios la Fundación BBVA cuenta con la colaboración de la principal entidad pública española de investigación, el **Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)**. El CSIC designa Comisiones Técnicas de Evaluación, que llevan a cabo una primera valoración de las candidaturas y, posteriormente, elevan al jurado una propuesta razonada de finalistas. El CSIC designa también la presidencia de cada uno de los jurados.

En la categoría de Música Contemporánea la comisión evaluadora ha estado formada por Cristina de la Puente, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC(CCHS-CSIC); Emilio Ros-Fabregás, de la Institución "Mila y Fontanals" (CSIC), y María Gembero, también de la Institución "Mila y Fontanals" (CSIC).

Jurado de Música Contemporánea

El jurado de esta categoría ha estado presidido por **Philippe Albèra**, director de Éditions Contrechamps (Francia), y cuenta como secretario con **Ranko Markovic**, de la Universidad Konservatorium de Viena (Austria). El resto de los miembros son **Edith Canat de Chizy**, compositora y miembro de la Academia de Bellas Artes, Instituto de Francia (Francia); **Cristóbal Halffter**, compositor, director y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (España); **Winrich Hopp**, director artístico del Musikfest de Berlín y director artístico del ciclo de conciertos Música Viva (Alemania); **Johannes Kalitzke**, compositor y director (Alemania); **Martin Kaltenecker**, catedrático de Musicología de la Universidad Diderot París VII (Francia); y **Dimitri Vassilakis**, pianista del Ensemble Intercontemporain (Francia).

Premiados en ediciones anteriores

En la pasada edición, el ganador fue **Pierre Boulez** por "la influencia tanto de sus composiciones como de su compromiso con la reflexión y transmisión de la música". En la cuarta edición el galardón recayó en el compositor italiano **Salvatore Sciarrino** por "renovar las posibilidades de la música vocal e instrumental y la singularidad de sus materiales sonoros". En la tercera edición, el galardón recayó en **Helmut Lachenman** por "haber ensanchado el mundo de los sonidos durante los últimos 50 años como lo ha hecho ningún otro compositor contemporáneo". En la segunda edición, el ganador fue **Cristóbal Halffter** por "haber contribuido desde finales de los años 50 y principios de los 60 a la reintroducción de la música española en el ámbito de la música contemporánea".

CALENDARIO DE ANUNCIO DE LOS PRÓXIMOS GALARDONADOS

CATEGORÍA	FECHA
Economía, Finanzas y Gestión de Empresas	18 de febrero de 2014
Cooperación al Desarrollo	25 de febrero de 2014

Fundación **BBVA**

Si desea más información, puede ponerse en contacto con el Departamento de Comunicación de la Fundación BBVA (91 374 52 10; 91 537 37 69 o comunicacion@bbva.es) o consultar en la web www.fbbva.es