

John Williams, per sempre —Bandes sonores i estrena europea de J. Williams amb Marc Timón

Tardes al Palau

Dilluns, 21 de juny de 2021

– 20 h

Sala de Concerts

Programa

Gloria Cheng, piano
Orquestra Simfònica del Vallès
Marc Timón, director

Marc Timón (1980)

Witches

Witches (tema principal)
Blasphemy and witchcraft
Isolda's lullaby

John Williams (1932)

Preludi i Scherzo, per a piano i orquestra

★ Estrena mundial del *Prelude*. Estrena europea de l'*Scherzo*
Solista: Gloria Cheng

Marc Timón

Coliseum

Mehara the horse
Cleopatra's theme
Honor and victory

The little wizard

The little wizard (tema principal)
The spell
The final battle

The beacon, tribute to John Williams (estrena mundial)

John Williams

Harry Potter

Schindler's list

Jurassic Park

E.T.

Flying theme

Star Wars

Princesa Leia

Imperial march

Yoda's theme

Main theme

Durada aproximada del concert 80 minuts, sense pausa

Comentari

Tradició simfònica, sensibilitat i espectacularitat

Els concerts de bandes sonores musicals per a cinema no són infreqüents. Els darrers tres lustres s'han incrementat, a Europa. El que avui ens fascina i omple sales com el Palau de la Música Catalana, fa anys que gaudeix de prevalença internacional. A mig camí entre el reclam com a valor artístic i una certa epidèmia comercial com a moda en les programacions de les orquestres, sembla que la regularitat d'escoltar aquest tipus de música és una realitat a casa nostra, ja sigui en el format tradicional de concert o en variants més espectaculars i de caire multimodal. Precisament l'Orquestra Simfònica del Vallès ha estat pionera en aquesta normalització, fins al punt que les seves produccions “Els immortals del cinema” i “De pel·lícula!” han estat sol·licitades per orquestres d'altres ciutats espanyoles. Entre les quals Madrid i Bilbao.

Enguany, aprofitant la residència artística del compositor Marc Timón (1980) al Palau de la Música Catalana, la institució ha programat aquest homenatge al veterà John Williams (1932) que inclou dues *world premieres* i una d'europea. D'una banda, el preludi del díptic *Preludi i Scherzo* per a piano i orquestra (2014 i 2021) s'ofereix per primera vegada a nivell mundial, mentre que l'*Scherzo* ho fa en l'àmbit europeu, gràcies a la participació de Gloria Cheng que, a banda de ser una pedagoga molt reconeguda a Amèrica del Nord, és la pianista “fetitxe” del compositor i ha intervingut en nombrosos enregistraments i actuacions de la seva obra. De fet, una trobada fortuïta entre Timón i Cheng en un concert de música contemporània a Los Angeles va motivar la sessió d'avui.

Si el *Preludi* destaca per una pulsació lenta, damunt la qual es basteix un motiu que s'entrecreu en el caràcter dialogant que el solista manté amb la secció de corda (els vents hi intervenen poc), l'*Scherzo* se serveix del planter orquestral complet i un tempo més àgil. Ambdues peces comparteixen estètica contrastant en caràcter a partir d'un llenguatge contemporani no agressiu, llibertat harmònica, tensió rítmica i sentit del color en aquesta obra que pertany al catàleg no destinat a la indústria de Hollywood. Un corpus creatiu, per cert, poc conegut fora dels Estats Units i eclipsat per l'icònic relleu de Williams com a pont entre la vella i la nova escola de compositors simfònics per a cinema i audiovisuals. Entre aquests últims, és clar, hi trobem el català Marc Timón.

A ell pertany la segona estrena mundial: *The beacon, tribute to John Williams* (2021), que segueix el camí del cinema d'aventures, fantàstic i èpic. Amarat de la tradició clàssica del contrapunt, després d'un passatge turbulent de caire atonal desemboca en el tema principal, modal, que juga amb intervals justos i que se sotmet a diverses variants i reaparicions fins a una gran exposició a càrrec de tota l'orquestra. En aquest sentit, l'obra és un homenatge de la mateixa manera que altres pàgines de Timón beuen d'influències de James Horner o Hans Zimmer sense perdre personalitat i amb un caràcter modern i atractiu.

Ho demostren la selecció del ballet *Witches* (2009) i del film d'animació sobre la història d'un mag, *The little wizard* (2013), que presenta un tema principal transformat en vals, intersecció de *scherzo*, molt dinamisme i encís melòdic. També ho acrediten els tres extractes de *Coliseum* (2014), escrita per a un xou en directe que recreava els jocs romans, on es respira l'alè de Miklós Rózsa i Alfred Newman. En alguns números treballa a partir de *loops*, obstinats i l'efecte del mur de so, que consisteix en la combinació d'uns pocs acords repetits en bucle i amb variacions que acumulen instruments en una superposició de capes, tot generant una mena de magma sonor amb què s'assoleix un clímax o catarsi emocional –no sempre esclatant. Un recurs, per cert, molt emprat en el món de la música pop, l'electrònica, i associat a Zimmer.

Cridat a ser un referent en aquest camp com ja ho és actualment en el de la sardana, l'univers creatiu de Timón és deutor del de John Williams i, com aquest, dels *topos* de la tradició occidental basats en el desenvolupament de la melodia i la progressió harmònica: des de l'estil sentimental al pastoral passant per les fanfares i les marxes, amb què durant la dècada dels anys setanta el músic nord-americà va revifar la importància de les bandes sonores musicals, en part gràcies a la seva experiència els anys seixanta amb altres treballs cinematogràfics i per a la televisió.

Les reminiscències de Holst, Elgar, Wagner o Mahler transiten per unes pàgines versàtils en tècnica i expressivitat, tot mantenint el segell propi de Williams a partir de diversos elements estilístics i procediments compositius recurrents. Per exemple, en l'ús dels leitmotiv (tema de Darth Vader, de la Força, de Leia, de Yoda a *Star Wars*), del *mickeymousing* (onomatopeies del que passa a les imatges, com l'obstinat rítmic inicial d'*ET* que simula el pedalar de les bicicletes), de temes secundaris amb funcionalitat d'ambientació amb afinitat expressiva i d'una freqüent contraposició de plans dins l'orquestra (vent-metall i corda).

En aquesta línia, l'embolcall melòdic es caracteritza per contenir algun salt intervàlic ampli (d'octava, de setena, de sisena) i un inici anacrúsic amb què Williams genera expectació (temes principals de *Star Wars*, *Superman*, *Indiana Jones*, *ET* o *Jurassic Park*). També cal observar els acompanyaments rítmics ràpids, sincopats, en *staccato*, a vegades percussius i complexos. I, per últim, l'associació tímbrica és igualment intencionada i suggestiva: la celesta a *Harry Potter*; els vents-metall a les fanfares i marxes de *Superman* i *Star Wars*; o destacats solos instrumentals, com el del violí a *La llista de Schindler*, en una pàgina que, com altres obres emblemàtiques seves, traspua intel·ligència i sensibilitat encaixant amb el gust popular sense manllevar-ne la qualitat artística. Per això Williams és un clàssic i vàlida aquella màxima repetida per Verdi: “*Torniamo a l'antico è sarà un progresso*”.

Albert Ferrer Flamarich, *musicògraf i historiador de l'art*

Mecenes Protectors

Mecenes d'Honor

Mitjans Col·laboradors

Col·laboradors

Armand Basi – Bagués-Marsiera Joiers – Balot Restauració – Bankia – Cardoner Grup – Catalonia Hotels & Resorts – Coca-Cola – Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports – Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya – Deloitte – Eurofirms Group – Fundació Antiques Caixes Catalanes – BBVA – Fundació Caixa d'Enginyers – Fundació Castell de Peralada – Fundació Metalquímia – Helvetia Compañía Suiza S.A. de Seguros y Reaseguros – La Fageda – Quadis – Saba Infraestructures, S.A. – Scasi Soluciones de Impresión S.L.

Amics Benefactors

Ascensores Jordà, S.A. – Fundació Antoni Serra Santamans – Inclos Interiorisme, S.L. – Teatre Romea – Veolia Serveis Catalunya S.A.U.

Membres Palau XXI

Mª Dolors i Francesc – Elvira Abril – Pere Armadàs Bosch – Rosamaria Artigas i Costajussà – Marta Barnes – professor Rafael I. Barraquer Compte – Mariona Carulla Font – Lluís Carulla Font – Carlos Clomer Casellas – Isabel Esteve Cruella – Pere Grau Vacarisas – Maria José Lavin Guitart – Anna Saura Miarnau – Juan Manuel Soler Pujol – Daniela Turco – Joan Uriach Marsal

Biografies

Gloria Cheng, piano

Després d'obtenir el títol de llicenciada en ciències econòmiques per la Universitat de Stanford, va estudiar a París amb una beca Woolley i es graduà en interpretació per la UCLA i la University of Southern de Califòrnia amb els professors Aube Tzerko i John Perry. La pianista, que ja ha guanyat els premis Grammy i Emmy, fa molt de temps que participa activament en la creació artística i ha treballat intensament amb compositors de renom internacional, com John Adams, Terry Riley, Thomas Adès i Steven Stucky. Com a solista ha intervingut en concerts amb la Los Angeles Philharmonic amb Zubin Mehta i Pierre Boulez, i en l'aclamada sèrie Green Umbrella amb Esa-Pekka Salonen i Oliver Knussen. Ha estat recitalista a l'Ojai Music Festival –on el 1984 va aparèixer per primera vegada amb Pierre Boulez–, Chicago Humanities Festival, William Kapell Festival i Festival of Contemporary Music de Tanglewood.

Ha inspirat i estrenat composicions tan destacades com *Dichotomie* d' Esa-Pekka Salonen, que li va dedicar, així com *Hallelujah junction* de John Adams per a dos pianos (composta per a ella i Grant Gershon) i la *Sonata per a piano* de Steven Stucky. En col·laboració amb els compositors, va estrenar *Concert paraphrase on powder her face* per a dos pianos de Thomas Adès, i de Terry Riley, *Cheng Tiger growl roar*. Va rebre un Grammy pel seu enregistrament del 2008 *Piano music of Salonen, Stucky and Lutosławski*, i una nominació novament al Grammy per *The edge of light: Messiaen-Saariaho* (2013). El seu documental *Montage: great film composers and the piano*, que mostra l'enregistrament d'obres compostes per a ella per Bruce Broughton, Don Davis, Alexandre Desplat, Michael Giacchino, Randy Newman i John Williams, va ser emès per PBS SoCal i va guanyar un Los Angeles Area Emmy en la categoria de programació independent el 2018. El seu disc més recent, *Garlands for Steven Stucky*, és un homenatge estel·lar al compositor traspasat amb participació d'una trentena dels seus amics i antics estudiants.

Gloria Cheng ara forma part de la Herb Alpert School of Music de la UCLA, on ha creat cursos i programes concebuts per unir intèrprets, compositors i alumnes.

Biografies

Orquestra Simfònica del Vallès

L'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) és una realitat que porta la música al cor de les persones des del 1987. Les emocions són el nostre fort, i per transmetre-les procurem cada vegada més fer participar el públic, innovar en els formats i en les maneres de fer música i aprofundir en el compromís de valor amb la nostra comunitat. Som l'única orquestra professional estable privada del país, on els músics i l'equip de gestió són alhora empleats i accionistes.

La nostra intensa activitat –més d'un centenar d'actuacions l'any– es centra, per un costat, al Palau de la Música Catalana, on celebrem la vint-i-quatrena temporada de concerts Simfònics al Palau, amb tretze concerts anuals en coproducció amb el nostre soci principal, el Palau de la Música Catalana, i, per l'altre, a la ciutat de Sabadell, on oferim la temporada de concerts simfònics. A més, des de la nostra fundació som l'orquestra titular del circuit Òpera a Catalunya. Els nostres directors titulars han estat: Albert Argudo (1988-1992), Jordi Mora (1993-1997), Salvador Brotons (1997-2002), Edmon Colomer (2002-2005), David Giménez Carreras (2006-2009), Rubén Gimeno (2009-2016) i James Ross (2017-2018). Des del setembre del 2018, n'és el director titular Xavier Puig.

Som l'orquestra de l'Estat amb més presència a les xarxes socials, amb més de 23.200 seguidors a Twitter, 18.000 a Facebook i, juntament amb el Banc Sabadell, hem fet el *flash mob* titulat *Som Sabadell*, amb més de 88 milions de visites a Youtube, és a dir, el vídeo d'una orquestra simfònica més vist arreu del planeta.

Patrocinadors i col·laboradors principals de l'OSV

Col·laboradors de l'OSV

Mitjà oficial

Biografies

Marc Timón, director

Nascut a l'Empordà (Castelló d'Empúries, 1980), és considerat un dels compositors més brillants i actius, i alhora premiats, de la seva generació. Compositor, director d'orquestra i intèrpret de piano i tible, és un músic eclèctic que combina la composició de música per a cinema i televisió, musicals i documentals amb l'obra simfònica, de cambra i coral per a concert, la música pop i la cobla.

Des del 2015 està instal·lat a Los Angeles component per a projectes americans, europeus i asiàtics. En el món del cinema és remarcable la seva tasca de creació per a la sèrie de Marvel *Agent Carter* als Sonic Fuel Studios, emesa per l'ABC i enregistrada a Warner Brothers. També destaquen pel·lícules com *El árbol sin sombra* (millor banda sonora espanyola 2014 als Premis MundoBSO), *The little wizard* (Premi Jerry Goldsmith 2014), *The bestowal* (recentment estrenada a Los Angeles) o *Hathor* (Crystal Pine Award), les sèries *In absentia* i *Arkhana*, els documentals *The blind monkey* (per a National Geographic) i *San Mao* (produït per Edmon Roch i Ikiru Films), i així mateix bandes sonores èpiques per a gran orquestra simfònica i cor, com *Coliseum* o *Witches*. Diverses d'aquestes han estat editades pel segell discogràfic MovieScore Media, un dels més rellevants del món en aquest gènere.

En l'àmbit de la música de concert, destaca la seva designació com a compositor convidat del Palau de la Música per a la temporada 2020-21. La seva obra s'ha interpretat a països com França, Alemanya, Finlàndia, Cuba, Portugal, Espanya, Bulgària, Ucraïna, els Estats Units i Anglaterra, per orquestres emblemàtiques, com la City of Birmingham, Orquestra de la Ràdio Nacional de Bulgària o Lviv Symphony Orchestra d'Ucraïna, i també als festivals Grec, Festival de Peralada, Festival de Cap Roig o Festival Fuego del Caribe.

Com a director, ha dirigit diverses estrenes i espectacles simfònics al Teatro Real de Madrid i, a Barcelona: Gran Teatre del Liceu, L'Auditori i Palau de la Música Catalana.

De les seves composicions, són igualment rellevants *Les trompetes de la mort* (per a cor i orquestra), *Poema èpic de Nadal* (per a 5 cors, piano a 6 mans i orgue a 4 mans), l'obra de cambra *Homenatge a 'La competència' de RAC1* o el disc de piano minimalista *Pianitation*, així com diversos ballets simfònics, la composició i direcció musical de l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya 2018 i espectacles com *Twinkle Twinkle Baby's Star*, de música per a nadons.

Pel que fa a la seva producció en matèria de música moderna i electrònica, cal remarcar *Maestro*, un espectacle de gran format que combina orquestra simfònica, DJ, música electrònica i projeccions en 3D. També en aquest camp, Timón ha cocompost la música de la cerimònia inaugural de la Copa Davis 2019, en un espectacle de música clàssica i electrònica en directe que combina el *mapping* i la dansa.

En el terreny de la música pop, aquest any debutarà com a cantant amb el disc *Amalia*, un projecte personal del qual també és el compositor i productor. També ha orquestrat i versionat temes dels artistes Ramon Mirabet, Txarango, Lluís Llach o Judit Neddermann i és el creador musical de l'espectacle *El pop d'una nit d'estiu*.

En el camp de la música per a cobla, ha estat tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona durant gairebé una dècada, on ha compartit escenari amb artistes diversos, com Niño Josele, Roger Mas o Pascal Comelade, i és membre fundador del The New Catalan Ensemble.

Ha rebut més d'una cinquantena de premis nacionals i internacionals, entre els quals destaquen el Premi Internacional Jerry Goldsmith, que ha guanyat en sis ocasions, el MundoBSO Award, el Reel Music Award 2018 i les nominacions als Crystal Pine (Croàcia), Indie Series Awards (Estats Units), Goldspirit i Scoremagazine Awards.

Abans de llicenciar-se en composició per l'ESMUC, la seva passió per l'art, la literatura i el cinema el portaren a llicenciar-se en periodisme per la UAB i sempre ha combinat la composició musical amb la tasca com a escriptor, amb obres com la novel·la *La sardanista psicòpata*, *The silent noise*, *DesCatalunya*, *España va bien?!*, la *Suite de poesia eròtica*, i *I-fudge* i *God save Tinder*, dues comèdies teatrals estrenades al Festival Internacional Brisk de Los Angeles.

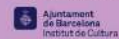
Com a periodista, ha col·laborat a TV3, Catalunya Ràdio, «Revista Musical Catalana» i a «Sonograma Magazine».

Palau
de la Música
Catalana
Temporada
2021–2022

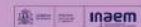

Consulta la programació
i reserva el teu abonament
a www.palaumusica.cat

Amb la col·laboració de:

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Celebrem la vida!

Sinfonia de Bràhm amb
Daniel Harding

Gabetta, Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
& Pappano

Joyce DiDonato

Yuja Wang

Orquestra Filharmònica
de La Scala & Chailly

L'enfance du Christ de Berlioz amb
John Eliot Gardiner

Diana Damrau
& Jonas Kaufmann

Radamisto de Händel amb
Philippe Jaroussky
& Il Pomo d'Oro

King Arthur i The fairy queen de Purcell amb
Vox Luminis

Leonidas Kavakos
& Orquestra Simfònica
de la Ràdio de Berlín

Philharmonia Orchestra
& Rouvali

També et pot interessar...

Palau Cambra – Concert extraordinari
Quartet Gerhard
—*Quartets* dedicats a Haydn per Mozart

Quartet Gerhard

Lluís Castán, violí I

Judit Bardolet, violí II

Miquel Jordà, viola

Jesús Miralles, violoncel

W. A. Mozart: *Quartet de corda núm. 16, en Mi bemoll major,*
KV 428

R. Gerhard: *Quartet de corda núm. 1*

W. A. Mozart: *Quartet de corda núm. 16, en Mi bemoll major,*
KV 428

Dimecres, 30.06.21 – 20 h

Petit Palau

Preu: 15 euros

Amb el suport de:

ASSOCIACIÓ
ORFEO
CATALÀ

Ajuntament
de Barcelona
Institut de Cultura

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCENICAS DE LA ARABICA

Membre de:

EUROPEAN
CONCERT HALL
ORGANISATION