

Zulema de la Cruz

El canto de la creación

GONZALO PÉREZ CHAMORRO

La música de la compositora Zulema de la Cruz invertirá este otoño la tendencia de la estación, en lugar de caer, su música ascenderá hacia lo más alto. Comenzando por la inauguración de la nueva temporada de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), que ha programado su nueva obra *Canto a las víctimas inocentes* junto al *War Requiem* de Britten, con la que se enlaza de modo natural en la confección de un programa de gran belleza. Por otro lado, dentro de los ciclos del CNDM, la madrileña estrenará *The Outer Limits*, para cuarteto de cuerda y electroacústica, dedicado a Claudio Prieto, que será interpretado por el Cuarteto Bretón en el Teatro López de Ayala de Badajoz el 11 de diciembre, dentro del ciclo Circuitos, junto a obras de George Crumb, Kaija Saariaho y Sofia Gubaidulina, en una representación con estas dos últimas de las mujeres compositoras europeas. Zulema, mujer inquieta, de fuerte personalidad y situada en la élite musical de este país, atendió a RITMO en vísperas de estos ilusionantes acontecimientos musicales.

Nacida en Madrid, Zulema de la Cruz es Titulada Superior en Piano y Composición por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Master of Arts en la especialidad de Composición y Música por Ordenador por la Stanford University (California) y Diploma de Estudios Avanzados en Cultura y Comunicación por la IE University de Segovia. Amplió sus conocimientos sobre Música Electroacústica a través de Ordenador con J. Chowning, financiada por la beca de doctorado George Maile en el CCRMA (Center for Computer Research in Music and Acoustic, Stanford University, 1986-88). En la actualidad realiza su Tesis doctoral en la Universidad Carlos III de Madrid.

Como nos cuenta la propia compositora, el *Canto a las víctimas inocentes* ha sido para ella un reto por la importancia de los destinatarios (ORCAM), la inauguración de esta temporada y su convivencia en el programa con una obra como el *War Requiem* de Britten. "Esta obra está basada en la idea de rendir un homenaje a las víctimas inocentes de todo el mundo. Las catástrofes naturales, las guerras, los atentados terroristas, los accidentes, las injusticias... producen cada día miles de víctimas inocentes en este nuestro maltratado planeta azul, llamado 'Tierra'. Para plasmar en la partitura este concepto, he utilizado símbolos musicales relacionados con los homenajes a las víctimas, que provienen de la tradición popular española (*Negra Sombra* y *Cant dels ocells*), del gregoriano (*Veni Creator* y *Dies Irae*) y que, entrelazados con mi propio lenguaje, tejen una misma unidad musical. Como en los trabajos compositivos de estos últimos años, empleo el número áureo, la serie/sucesión de Fibonacci y las estructuras en racimo, para proporcionarme la forma general y parcial, así como las estructuras verticales y horizontales de la obra".

ELENA MARTÍN

La compositora madrileña Zulema de la Cruz.

¿Cuál es la estructura y cuál la instrumentación y cuerpo sonoro de *Canto a las víctimas inocentes*?

Los coros están utilizados como apoyo rítmico y melódico del trazo orquestal y de los solistas, siempre reforzando la comprensión del texto. Por ello la utilización de vocales, de palabras, frases, parlamentos... El texto, en estructura de letanía, es del escritor Antonio Maura y está realizado para esta ocasión sobre las mismas ideas expuestas anteriormente. Esta obra es un homenaje al compositor Benjamin Britten, como consecuencia del encargo realizado por la ORCAM, Fundación SGAE y Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS), para interpretarse en su estreno junto al *War Requiem* de dicho compositor, como ha citado usted antes. Está dedicada al director que la saca a la luz, Víctor Pablo Pérez. La orquestación es para orquesta sinfónica con timbales y dos percussionistas, más coro mixto, coro mixto de cámara y coro de niños, además de soprano, tenor y barítono solistas. Tiene una duración aproximada de doce minutos y su estreno será el 22 de septiembre.

En su faceta interpretativa, Zulema es miembro de la Fundación y del Grupo Sax Ensemble desde 1993, como responsable de los medios electroacústicos. Este grupo ha sido Premio Nacional de Música 1997. Premiada en numerosos concursos de composición, asesora y jurado de múltiples instituciones, sus obras, encargo de diversas entidades, han sido interpretadas en Europa, Estados Unidos, Canadá, América del Sur, Japón, China y Australia. Su catálogo incluye todo tipo de formaciones, desde instrumentos a solo, cámara, electroacústica, multimedia, sinfónicas, sinfónico corales, música vocal y escénica.

Desde el año 1996 pertenece al Consejo Asesor del Concurso Internacional de Piano "Premio Jaén", siendo en 1998 la autora de su obra obligada *Trazos del sur* para su XL Edición. Esta obra forma parte de la colección *En Torno al Sur*, que contiene ocho piezas compuestas entre los años 1997 y 2005. En el año 2005 el VI Concurso Internacional de Piano "Compositores de España" le dedica su edición y, en su acto inaugural, el Dúo Cerutti estrena la obra para dos pianos *Gigantes y Molinos*.

¿Qué nos puede decir de *Gigantes y Molinos*?

Por lo pronto que se repone el 22 octubre de 2014, en el COMA, con los pianistas Isabel Puente y Antonio Narejos. Está dedicada al Duo Cerutti y al Concurso Internacional de Piano “Compositores de España” y por la conmemoración del IV centenario de la publicación del *Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha*, está compuesta en el verano del 2005. La relectura del Quijote dio el origen extra-musical de la partitura: la mezcla entre la fantasía y el materialismo, el sueño y la realidad. Los materiales que conforman esta obra provienen por tanto de dos mundos. Un mundo real, que está representado por bloques de notas que se repiten circularmente o aleatoriamente, evocando el sonido del viento en las aspas de los molinos. Y un mundo imaginario de gigantes construido por acordes que representan los pasos de una danza de la época, la zarabanda, en sus tres variantes: zarabanda española, francesa e italiana. Estos materiales, tratados a manera de espejo entre los dos pianos, caminan por todos los registros, se contestan, se transforman y se entremezclan uno con otro, formando una simbiosis total. Sin embargo, la espacialidad del sonido está trabajada independientemente en cada piano, de tal forma que el oyente percibe los dos materiales viajando de un piano a otro. El número de proporción áureo da sentido a las secciones, puntos de tensión y cambios de material de la partitura. Todo ello está dentro de una estructura matemáticamente calculada. Las relaciones entre los sonidos, tanto horizontales como verticales, se basan en una serie interválica elegida a priori. Esta obra pertenece a un grupo de partituras de cámara, escritas para el IV centenario de *Don Quijote: El Sueño de Don Quijote*, para orquesta de cuerda; *Idilio de un Caballero Andante*, para grupo instrumental; *La Cueva de Montesinos*, para guitarra y *El Viaje a la Ínsula*, para trío de cuerda. *Gigantes y Molinos* es precisamente la última obra sobre esta temática.

Ha recibido en varias ediciones (2000, 2006 y 2010) el Premio de la Música, entre otros importantes galardones...

Sí, en 2000 fue “al mejor autor de música clásica”, por la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música con la obra *El Color del Cuarzo* para orquesta, encargo de la Orquesta y Coro Nacionales de España (1999). Posteriormente ingresé en la Academia y recibí el premio en 2006 y 2010 por mi *Concierto para piano n. 1 “Atlántico”* y por *Canciones del alba*, respectivamente.

¿Podría explicarnos en qué consiste la música electroacústica?

Parece que es una cosa muy rara, pero el término “música electrónica” es también un término muy joven y muy *fashion*. Surgió a mediados del siglo 20 con determinadas corrientes estéticas y se usa tanto en la llamada música clásica como en la música pop, sólo que depende como se use. En mis conciertos he detectado mucha presencia juvenil y mucho interés en este tipo de música.

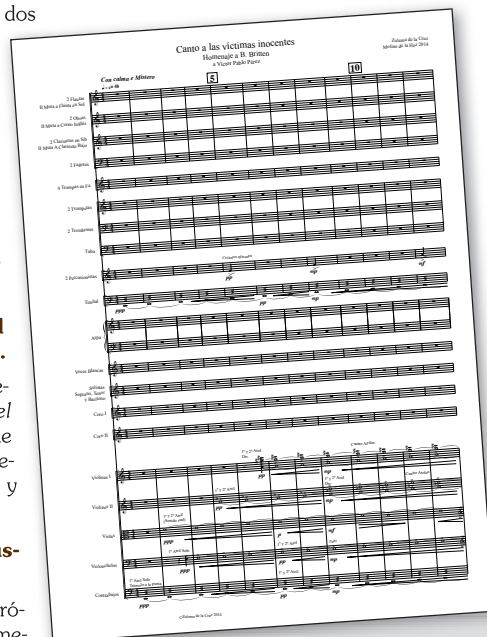
Tiene también pendiente el estreno de su tercer Cuarteto de cuerda para el CNDM. ¿Qué puede decirnos de este trabajo?

The Outer Limits, para cuarteto de cuerda y electroacústica, que supone mi Tercer Cuarteto, contiene electroacústica, y procede de muestras musicales grabadas por los propios intérpretes del cuarteto Bretón y posteriormente transformadas con diversas técnicas electroacústicas tratadas con el ordenador. El mundo sonoro creado por la electroacústica se entremezcla con las sonoridades producidas por el cuarteto en vivo y lleva la amalgama musical más allá de sus límites sonoros habituales. De ahí su nombre *The Outer Limits*, en español “Más allá de los límites”. La transformación en vivo de los sonidos producidos por el cuarteto y su mezcla con las partes grabadas, nos darán el resultado final. Sus tres movimientos están unidos por secciones puramente electroacústicas, que sirven de cohesión al discurso musical. El empleo del número áureo, la serie/sucesión de Fibonacci y las estructuras en racimo que provienen de la biónica, me proporcionan el marco estructural de la obra. Está dedicada al compositor Claudio Prieto.

En 2008 se estrena el *Concierto n. 3 para violín y orquesta*, “Tres Culturas”, como encargo de la Fundación Autor y la AEOS, con Manuel Guillén como solista y la Orquesta de Radio Televisión Española dirigida por Adrián Leaper. Esta obra está dedicada a la paz entre los pueblos y a la memoria de Rafael Nebot. En 2009 se estrena el *Concierto n. 1 para clarinete y orquesta*, “Ártico”, como encargo de la ORCAM, con Justo Sanz como solista y la ORCAM dirigida por José Ramón Encinar. Desde entonces, la proyección y el ritmo de encargos no han cesado, ocupando la primera línea de la creación contemporánea musical española.

Estreno en Las Palmas de Gran Canaria del *Concierto para violín y orquesta n. 3 “Tres Culturas”*.

Primera página de *Canto a las víctimas inocentes*, con el acorde “Víctimas inocentes”, del que deriva todo el material armónico y melódico.

Grabaciones en CD

Perfil de una Generación III (Círculo de Bellas Artes 1990). *Compositoras Madrileñas* (Comunidad Madrid y RNE, 1991). *Piano Susana Marín* (Comunidad Madrid y RNE, 1991). *Memorias Electroacústicas Vol. II* (AMEE, 1992). *Música Española para Saxofón y Electroacústica* (Comunidad de Madrid 1996). *IBERSAX Kientzy* (Nova Musica, 2000). *Concierto de Navidad Siemens* (Fundación Siemens 2003). *Premio Jaén de Piano 1953-2003* (Diputación de Jaén, 2003). *Saxofonía* (Ad Libitum, 2004). *Monográfico Zulema de la Cruz* (Col legno, 2005). *Zulema de la Cruz Monográfico “Obras para Saxofón”* (Iberautor, 2005). *Contemporary Spanish Music in Europe. Vols. II-III. Archaeus Ensemble*. (ECCA, 2000). *Homenaje 70 Aniversario Luis de Pablo* (ECCA, 2000). *Homenaje 60 Aniversario Tomás Marco* (ECCA, 2002). *Trio Mompou, XXV años 1982-2007* (Sello Autor e Iberautor, 2007). *El violín del siglo XXI, Compositores Españoles* (Iberautor, 2007). *Diez poetas, Diez músicos. Calambur. Poesía 77* (Iberautor, 2007). *Festival Internacional de Santander, Vol. 10. Concierto Cántabro* (RTVE Música, 2007). *Solo Rumores*. Ana Cervantes, piano (Star Track Studios, Méjico DF, 2007). *Weber&Rossini*. Josep Fuster, clarinete e Isabel Hernández, piano (Columna música, 2008). *Cinco versiones musicales para tres poemas inéditos de Ángel González*. Joaquín Pixán, tenor y Guillermo Pastrana, violonchelo (Andante Producciones Culturales, 2008). DVD conmemorativo de la Asociación Sierra Musical en su XXV aniversario 2008. *Canciones de Tasia. Nueva Creación Sinfónica 3. Concierto Tres Culturas*. Orquesta RTVE; Manuel Guillén, violín. Adrián Leaper, director (Fundación Autor, AEOS, Sello Autor y Arteria Promociones Culturales, 2009). *Poemas musicados de Pablo García Baena*. Joaquín Pixán, tenor (Andante Producciones Culturales, 2009). *Música Virtuosa, III*. Josep Fuster, clarinete e Isabel Hernández, piano. *Balada del Amanecer* (Columna Música, 2012).

<http://eduplanetamusical.es/tag/musica-contemporanea/>
<http://www.youtube.com/watch?v=JwNCXMkzCAk>