

Me gustaría expresar mi gratitud a Steve Reich quien siempre ha demostrado un rigor imperecedero hacia la música y me ha dado consejo y apoyo a la vez que ha compartido conmigo su gran pasión por la música. Comencé este proyecto en enero de 2009 y me ha llevado casi dos años y medio completarlo, pero ahora esta música está lista para que tú la experimentes. Esto me proporciona más satisfacción que cualquier otra cosa. Espero que tu y otra mucha gente en todo el mundo disfrute esta música.

Kuniko Kato

Kuniko Kato es una percusionista de primer nivel que ha pensado con mucho cuidado y ha dedicado muchas horas de ensayo a este excelente trabajo. Ha creado nuevos y muy bellos arreglos.

Steve Reich

JAPAN FOUNDATION
國際交流基金

23 · 6 · 2012, 20.00 H.
CÍRCULO DE BELLAS ARTES
ALCALÁ 42, MADRID

kuniko plays reich

Organiza:

JAPAN FOUNDATION
國際交流基金

Patrocina:

NOMURA
FOUNDATION

THE ASAHI
SHINBUN
FOUNDATION

Colabora:

ECLIPSE by FUJITSU TEN

kuniko kato

Kuniko Kato es una de las percussionistas con más talento de nuestros días, además de la percussionista japonesa con más proyección internacional. Comenzó su formación en la Escuela Toho Gakuen de Música en Tokio bajo la supervisión de la mundialmente aclamada Keiko Abe. Continuó su aprendizaje junto a Robert Van Sice en el Conservatorio de Rotterdam en el que acabaría graduándose con la calificación máxima *-summa cum laude-*, siendo la primera percussionista en obtener este reconocimiento. Desde que inició su carrera profesional ha obtenido diversos premios tanto en Japón como a nivel internacional.

Kuniko no puede imaginar su actividad como intérprete desligada de su investigación sobre nuevas formas de producir los sonidos tan particulares que caracterizan su música, lo que le ha llevado a dominar la gran variedad de instrumentos de percusión que emplea en sus composiciones. A esa continua búsqueda e innovación suma un toque japonés, una tradición musical que nos es útil para entender su capacidad para producir esa sutil explosión de tonos que caracteriza su música.

En 1999 produjo su CD debut *To the Earth*, que fue muy bien acogido por la crítica internacional, fecha desde la que los numerosos proyectos en los que se ha involucrado como intérprete se han sucedido de forma vertiginosa. Desde *Sound Space Experiment- Steel Drum Works*, uno de sus trabajos más personales, a las diversas colaboraciones y homenajes a maestros como Toru Takemitsu, James Wood, Franco Donatoni, Ianis Xenakis, Seiji Ozawa y el propio Steve Reich. Todo ello sin eludir su fuerte compromiso con la enseñanza a través de talleres de percusión y las más diversas actividades educativas.

kuniko plays reich - europe tour 2012

kuniko plays reich es uno de los trabajos más ambiciosos en la carrera de Kuniko Kato. Este álbum, que ahora se convierte en gira por Europa, incluye arreglos totalmente nuevos de varios temas clásicos compuestos por el compositor Steve Reich, escritos de nuevo para percusión con motivo del 75 cumpleaños del compositor. Kuniko Kato siente una profunda admiración por el maestro norteamericano, padre del minimalismo musical, y uno de los compositores más importantes de la historia musical norteamericana, lo que le llevó a emprender esta aventura. Un trabajo en el que Kuniko ha invertido mucha energía y trabajo, y que pudo completar tras dos años. Un álbum donde se muestran elementos de su herencia japonesa y que ayudan a conformar una cálida y virtuosa interpretación.

Las piezas elegidas por Kuniko Kato son obras maestras de Steve Reich de la década de los ochenta, como *Electric Counterpoint (1987)*, *Six Marimbas (1986)* y *Vermont Counterpoint (1982)*. Kuniko Kato ha realizado los arreglos necesarios para un solo de percusión que en las actuaciones en vivo se acompaña de sus propias interpretaciones grabadas a través de un novedoso sistema. Como comenta la propia intérprete: "Las piezas son solos superpuestos, aunque en cualquier caso interpreto todas las partes, de principio a fin, sin utilizar *loops* o *cuantización* con la idea de enfatizar la atmósfera del directo en una interpretación grupal".

Electric Counterpoint - Versión para percusión

Electric Counterpoint (1987) se compuso originalmente para el legendario guitarrista Pat Metheny. Aunque Kuniko Kato comenzó a plantearse la interpretación de esta pieza en 2009 en su proyecto *Steel Drum Works*, que incluye tambores metálicos, vibráfono y marimba, Reich se mostró reacio hacia sus ideas. La serie *Counterpoint* fue escrita con la idea básica de combinar juntos instrumentos idénticos. Así, Kuniko comenzó a pensar cómo podría arreglar la pieza para que se adaptase a lo que imaginaba sin distorsionar el trabajo original del compositor. La decisión final fue no mezclar diferentes instrumentos en cada movimiento sino arreglarlo para que cada instrumento entrara al final del movimiento. Así, el Movimiento I es rápido y consiste en ocho partes con tambores metálicos como instrumento principal, y la "ola de sonido" en el fondo se crea con el vibráfono.

El Movimiento II, lento, está formado por nueve partes. El vibráfono conquista el movimiento como instrumento principal y la "ola de sonido" se interpreta con la marimba. El Movimiento III, rápido, consta de cuatro partes. La marimba proporciona la base y el sonido cortante que se desarrolla en medio de este movimiento es producido por el vibráfono. La pieza finaliza con la culminación de todos estos instrumentos tocando juntos.

Six Marimbas Counterpoint

Originalmente llamada *Six Marimbas (1986)*, como su nombre indica esta pieza es para un grupo de seis intérpretes con seis marimbas. El propio Steve Reich le puso el nombre al arreglo de Kuniko Kato en 2010. Como la propia Kuniko comenta: "es una pieza difícil de interpretar en directo, en la que es complicado expresar con claridad y en detalle los ritmos debido a las características del sonido de la marimba y, además, por la distancia física de los seis intérpretes en el escenario, así que tuve la idea de un intérprete tocando todas las partes en un instrumento". Kuniko pensó originalmente en interpretar las seis partes completas ella sola pero, a sugerencia del compositor, arregló una nueva parte en solitario que puede ser utilizada para interpretaciones en vivo, creando una partitura para un solo de marimba en vivo con las otras cinco marimbas en sonido pregrabado como acompañamiento.

Vermont Counterpoint - Versión para vibráfono

El original *Vermont Counterpoint (1982)* es una de las obras maestras de Steve Reich para flauta, flautín y flauta contralto. La pieza original tiene un concepto tonal muy preciso basado en una combinación de tonos largos, ritmo y sonido.

Tras la sugerencia del propio Reich de que esta pieza se podía adaptar al vibráfono, Kuniko Kato tuvo la idea de combinar el pedal y la sordina para poder conseguir las tonalidades que la pieza exigía. Kuniko sabía que el vibráfono soporta una gran variedad de expresiones y con esta adaptación consiguió lo que pretendía.

La pieza comienza con el bello tono del vibráfono, con sus brillantes tonos altos solapándose y superponiéndose. La pieza pasa así a través de una sección más suave antes de llegar a una parte final donde las baquetas de goma dura se mueven rápidamente y el tono se asemeja al de un *glockenspiel*, cubriendo gradualmente todo el vibráfono y llegando a un gran climax.