

RESEÑA DISCOGRÁFICA

“Beyond”

Katrina Penman, flauta

Claudia Vior, piano

Fecha de lanzamiento: Abril, 2025

Sello: Solfa Records

Editores musicales: Brotons Mercadal

Estudio de grabación: Armando Studios, Valladolid, Spain

por Ana Vázquez Silva

Beyond es el segundo trabajo discográfico de la flautista y compositora Katrina Penman. Así como su primer proyecto, *Lumina*, era un conjunto de obras de autores conocidos, con arreglos realizados por la propia intérprete, en este caso, Penman ha reunido en *Beyond* obras de creación propia, compuestas en diferentes momentos de su vida entre los años 2016 y 2021.

El álbum lleva el título de referencia a la primera de las piezas, *To Andalusia and Beyond*, escrita en el año 2016. “Más allá” de ella, vendrían todas las demás a lo largo de ese período de cinco años. Trece obras, algunas de ellas formando parte de un todo mayor, como es el caso de *Sonatina*, *Caminos Introspectivos* y *Light Among Flowers*, que contienen cada una de ellas tres partes. Se van alternando en el trabajo piezas a flauta solo junto con otras para flauta y piano, con la participación de la pianista Claudia Vior.

Como intérprete, Penman muestra un gran dominio técnico y sonoro de su instrumento, con una amplia capacidad para crear ricos y variados mundos tímbricos, consiguiendo un

resultado claro y de gran profundidad. El piano de Vior es preciso, limpio, expresivo y cómplice.

Aunque las piezas no hayan sido concebidas como una unidad o se trate de un álbum conceptual, hay características compositivas comunes que aportan una gran coherencia al trabajo. Como creadora, Katrina maneja muy bien la melodía y hace un uso extensivo de ella, siendo la gran protagonista de la mayor parte de las obras. Nos enseña la capacidad melódica del instrumento recorriendo todo su registro, utilizando tanto líneas lentas y profundas como rápidos arabescos o melodías atacadas y articuladas. Este desenvolvimiento melódico lo usa para contar historias; las obras destilan un gran carácter narrativo, como escuchamos en *Antequera*, *La hija del mar*, *Santa Creu i Sant Pau* o *White poppies beneath a summer storm*. Este es también un disco lleno de paisajes que transportan. Desde los primeros compases, la compositora crea un ambiente que anticipa con claridad el desarrollo de la obra, poniendo de manifiesto su capacidad para condensar la esencia del discurso.

En cuanto a la estructura de las piezas, Penman consigue continuidad y entendimiento; juega con los contrastes tímbricos y rítmicos para situarnos en la obra y tira del hilo de la melodía para crear continuidad y dibujar un camino a seguir. Contribuyen a esta fluidez el equilibrio y variedad de densidades en las combinaciones instrumentales.

Abre el trabajo *To Andalusia and Beyond*, con una sonoridad entre andaluza y oriental. Combina la energía del piano con el carácter melódico y los arabescos de la flauta, alternando partes plenas y rítmicas con otras más introspectivas. Le sigue *Antequera*, para flauta solo, en la que explora el timbre recorriendo un registro amplio del instrumento. Los cambios rítmicos parecen evocar personajes y las armonías reflejan los vaivenes emocionales de los mismos. A continuación, nos encontramos el tríptico para flauta y piano *Sonatina*, con los títulos *La Hija del Mar*, deliciosa y delicada; *Deva*, transparente y melancólica, recorrido de sensaciones con un final de luz y, finalmente, *Nunca choveu que non escampara*, título en gallego para una pieza con gran influencia de la música popular que se materializa en una sucesión de danzas rápidas y esperanzadoras a modo de tema y variaciones que van intercambiándose los dos instrumentos.

Prosigue el trabajo con *Oriental*, soliloquio meditativo para la flauta en el que se explora ampliamente el timbre; aquí se utiliza una melodía de ámbito reducido, cercana a lo popular, junto a escalas de influencia asiática. De nuevo, nos encontramos con otro tríptico para flauta y piano, *Caminos introspectivos*. En el primer número, *Santa Creu i Sant Pau*, contrastan en carácter piano y flauta, dibujando dos caminos separados que confluyen en las respuestas e imitaciones del piano, hasta desembocar en un final inesperado. Le sigue *Petit Vals en Rondó*, una pieza en la que la compositora transmite muy bien el sentido de “danza”, como si la flauta girara alrededor del piano. El último número de este tríptico, *Un viaje nuevo*, es una introspección que parece un recorrido hacia ninguna parte, más bien un viaje hacia uno mismo, como expresión del ser.

Con el número diez, nos encontramos *Socially Distant* para flauta solo, la obra que más difiere de las del resto del disco; abstracta, centrada más en el color que en las alturas y el

ritmo, “deconstruyendo” la melodía en algunos puntos. Parece que Penman la compone desde el timbre, desplegando un total dominio de las posibilidades del instrumento.

Finaliza el trabajo con el tríptico *Light Among Flowers*. Los dos primeros números, *Poppies-ephemeral creature* y *White poppies beneath a summer storm*, exploran el registro grave, cálido y envolvente de la flauta. La primera, más abstracta, presenta un espacio más que una historia; la segunda da la impresión de continuarla, moviéndose dentro del espacio que ya se había creado. El último número, *Springtime*, conserva el mismo ambiente que las precedentes, aunque se traslada a los registros agudos, donde los arabescos parecen, efectivamente, un juego de la recién llegada primavera.

En definitiva, se trata de una compositora de gran capacidad narrativa y melódica, que articula su discurso desde un amplio dominio tímbrico, logrando una profunda expresividad. El hecho de interpretar su propia música le permite acortar la brecha entre concepción y ejecución, entre la imaginación creadora y su realización sonora.

La compositora e intérprete

Katrina Penman estudió en el Royal College of Music de Londres y posteriormente en la Academia del Teatro alla Scala de Milán. De 2006 a 2009 actuó en diversas producciones en Teatro alla Scala, bajo la dirección de maestros como Gustavo Dudamel, Riccardo Chailly y Daniel Harding. Entre 2007 y 2009 participó en giras internacionales con la Orchestra Sinfonica d'Italia bajo la dirección de Lorin Maazel. Reside en España desde 2009, donde ha colaborado con muchas de las principales orquestas sinfónicas en marcos como el Auditorio Nacional de Música, Teatro Real de Madrid, Auditorio de Zaragoza, Palau de les Arts (Valencia) y Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Como **compositora**, Katrina ha sido premiada en el Festival de la Sociedad Portuguesa de Flauta en 2016 y en 2019 en el Galway International Flute Festival, en los European Classical Music Awards, World Classical Music Awards y Vienna Classical Music Academy. En 2025, ganó dos Medallas de Plata en los Global Music Awards por su álbum **Beyond**, en las categorías de Compositora e Instrumentista. También obtuvo una Medalla de Plata en la categoría de Álbum Clásico por su disco *Lumina* (2024). Sus obras para flauta se han interpretado en los Festivales de Flauta de Estados Unidos, Australia, España, Colombia, Argentina, Brasil y Portugal, así como en numerosas universidades y conservatorios. Sus obras de cámara y sinfónicas se han interpretado en espacios como el Teatro Real de Madrid y el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En Mayo 2026 se estrena su nueva Cantata, encargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, interpretada por la OSCyL, la soprano Paula Mendoza y los coros de niños de la comunidad bajo la dirección de Jhoanna Sierralta.

Ana Vázquez Silva

Compositora, investigadora, docente y directora artística de proyectos. Titulada Superior en Música por la UNIR, Máster en Composición para Medios Audiovisuales por el Centro Superior Katarina Gurska, Especialista en Orquestación para Cine y TV por la Berklee College of Music y Profesora de piano por el Conservatorio de Música y Danza de Gijón. Se ha formado en técnica vocal e

interpretación del canto con Elena Durgaryan y en composición y orquestación con sus mentores, los maestros Antón García Abril y David del Puerto. Ha recibido encargos de instituciones como la Fundación Albéniz y la Orquesta Nacional de España, y su música se ha interpretado en importantes salas nacionales e internacionales, incluyendo el Auditorio Nacional, Teatro de la Zarzuela, Centro Niemeyer y el Tenri Cultural Institute de Nueva York. Su investigación reciente se centra en el análisis y recuperación de la obra de la compositora María Rodrigo, así como en el desarrollo de metodologías para el análisis del lenguaje musical audiovisual. Además, ha participado en charlas y paneles sobre aspectos legales y contractuales de la música para cine, transversalidad cultural, percepción auditiva y análisis de música cinematográfica. Es docente en varias instituciones de educación musical, incluyendo la Escuela Superior de Música Reina Sofía, el Máster MCAV del Centro Superior Katarina Gurska, el Centro Superior de Música Creativa y UNIR, y ha participado como formadora en el programa Erasmus+ en la Estonian Academy of Music and Theatre. Además, ha sido presidenta de Musimagen, la asociación española de compositores de música para audiovisual.