

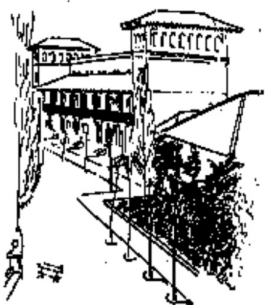
Música en la Residencia

Música en la Residencia

NUEVAS PATRIAS

Primer concierto

Solistas de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid

Martes, 13 de enero, 2009

Residencia de Estudiantes

Calle Pinar, número 21-23. 28006 Madrid. Teléfono 91 563 64 11

Í N D I C E

- 7 Introducción
- 9 Programa
- 11 Notas al programa
- 15 Letras de las canciones
- 21 Reseñas biográficas
- 27 Intérpretes

INTRODUCCIÓN

NUEVAS PATRIAS

Por JOSÉ RAMÓN ENCINAR

Director titular de la Orquesta
y Coro de la Comunidad de Madrid

Con el nuevo ciclo de conciertos de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) en la Residencia de Estudiantes, fruto de la buena relación e identidad de fines existente entre ambas instituciones, hemos querido permanecer en la misma línea de años anteriores, marcando, sin embargo, algunas diferencias notables con otros ciclos pasados.

Continuidad hay en la focalización del exilio como punto de partida, pero ello nos sirve esta vez para acercarnos a los ambientes que frecuentaron algunos de nuestros músicos que, de desigual manera, se vieron afectados por la tragedia de la guerra civil.

Así, tendremos oportunidad de acercarnos a la música de Roberto Gerhard, acogido y se diría que hasta prolijado por el Reino Unido, junto a la de dos de los más conspicuos compositores británicos de su entorno: Ralph Vaughan Williams y Benjamin Britten. Junto a obras de Ernesto Halffter, peculiar exiliado en Lisboa, casi el único ejemplo en el país vecino junto a Ortega, escucharemos también las de tres compositores portugueses particularmente activos en los años de las dos estancias de Halffter en Lisboa: José Fernandes, Luis Freitas Branco y Fernando de Lacerda.

Por último, continuaremos ahondando en la obra del compositor madrileño Julián Bautista, sin duda, junto a Ernesto Halffter, el más dotado de toda su generación y el de voz más personal. Lo haremos rememorando su definitiva estancia bonaerense, donde fue contratado como profesor del Conservatorio de la ciudad, gracias a las gestiones de Luis Gianneo. De este compositor y de Alberto Ginastera, otro amigo inseparable de Bautista en Argentina, escucharemos sendas partituras junto a las del madrileño.

PROGRAMA

NUEVAS PATRIAS

Primer concierto. Oxford: Roberto Gerhard

BENJAMIN BRITTEN

Suite para violín y piano

RALPH VAUGHAN WILLIAMS

Cuarteto en La Menor

ROBERTO GERHARD

Capriccio, para flauta sola

ROBERTO GERHARD

*Cancionero de Pedrell,
para tenor y conjunto de cámara*

Sa Ximbomba

La mal maridada

Laieta

Soledad

Muera yo...

Farruquiño

Alatá

Corrandes

NOTAS AL PROGRAMA

Por ARTURO REVERTER

Roberto Gerhard está perfectamente acompañado en este concierto por los británicos Britten y Vaughan Williams. No hay nada que chirríe por ello, considerando que el compositor de Valls vivió muchos años y murió precisamente en las Islas; como un inglés más, aunque su tierra natal nunca dejó de estar presente en su pensamiento y en su obra; ni tampoco sus ancestros centroeuropeos. Pero para la cultura española, tantos años abandonada de la mano de Dios, el músico era un extraño. Uno de los muchos estragos producidos por la guerra civil.

Durante su larga estancia en Inglaterra, sin embargo, y como se apunta, Gerhard no renegó de sus orígenes hispanos —ni tampoco, todo hay que decirlo, de sus antecedentes suizo-alemanes— y casi siempre empleó en su producción, consciente o inconscientemente, elementos procedentes de la Península ibérica. Incluso en sus obras más áridas o conectadas con el serialismo, tan hábilmente ahormado y utilizado por él. En la etapa que va de 1939 —nada más terminada la guerra fratricida—, año en el que se trasladó a Inglaterra, a 1948, la música de este compositor aparece caracterizada, según su discípulo Joaquín Homs, entre otras cosas, por la persistencia del acento étnico en las estructuras melódicas y rítmicas, por la coexistencia y contrastes entre varias formas de tratamiento de las líneas melódicas, por la riqueza métrica, por la vivacidad, gracia y fuerza expresiva.

De este periodo es el *Cancionero*, en el que se alojan ocho piezas para soprano o tenor y piano escritas a

partir del *Cancionero popular de Pedrell*, su maestro, como lo había sido de Falla (igualmente adscrito a la estética de la estilización de la música española antigua). Este grupo de piezas se estrenó en Londres en 1941. Al año siguiente vería la luz la transcripción para voz y orquesta, hoy reducida a un grupo de cámara. Pertenecen a la serie de tanteos con la memoria puesta en ese hontanar popular hispano, que ya había promovido la composición de los anteriores ciclos con la voz y el piano como únicos protagonistas: *L'infantament meravellós de Schahrazada* (1916-1917), *Siete haikus*, donde lo nacionalista pasa a un segundo plano (1922) y *Catorce canciones populares de Cataluña* (1928-1929). Posteriores a 1941 fueron *Seis tonadillas* (1942), *Siete canciones de vihuela* (1942) y *Seis canciones populares francesas* (1956). El Cancionero que hoy escuchamos viene constituido por ocho canciones relativas a distintos lugares de nuestra geografía, con sus correspondientes y distintos atributos melódicos y rítmicos. Llevan los siguientes títulos: *Sa ximbomba* (Majorca), *La mal maridada* (Catalonia), *Laieta* (Catalonia), *Soledad* (Asturias), *Muera yo...* (Asturias), *Farruquiño* (Galicia), *Alatá* (Galicia) y *Corrandes* (Valencia).

Tres obras para instrumento a solo salieron de la inspiración del compositor: *Capriccio*, para flauta, *Fantasía*, para guitarra, y *Chacona*, para violín. Las dos últimas se escucharon en esta Residencia hace años. Es la primera, escrita en 1949, la que hoy tenemos sobre el atril. Es del mismo año que el importante *Concierto para violín y orquesta* y desarrolla un atractivo juego de sonoridades, que exigen un importante dominio técnico del solista, que ha de saber regular y administrar los efectos.

De catorce años atrás es la *Suite para violín y piano* de Britten, que lleva el *op. 6* del catálogo. Es significativo que fuera estrenada en Barcelona en 1936 por el violinista Antonio Brosa y el propio Gerhard al piano. Es obra juvenil, alegre, ligera, espirituosa, próxima en sus dos primeros movimientos, *Marche y Moto perpetuo*, al Stravinski neoclásico, andurriales por los que se situaba el todavía tierno compositor inglés, con sus veintidós añitos recién cumplidos. La *Berceuse*, sin embargo, que es un nocturno, y el *Valse* presentan otra estética. Este último adopta una indudable intención paródica, que, como dice Tranchefort, aúna el espíritu de lo vienés (en el violín) y de los francés (en el teclado).

Ralph Vaughan Williams compuso tres cuartetos, aunque sólo numeró dos. El *Primero*, en sol menor, es de 1908, a poco de terminar sus estudios con Ravel, cuyo espíritu está sin duda en la transparente y animada escritura y el brillante fugato final. El *Segundo*, que es el que nos interesa, es de 1942-1943, y está por tanto inmerso en el periodo en el que Gerhard escribió las dos obras antes escuchadas. Una excelente circunstancia a efectos de comparar y valorar. La obra, en la menor, es más severa y sólida, más densa que su hermana y lleva como subtítulo la expresión *For Jean on her Birthday*. Jean Stewart estaba casada con George Hadley y era, además de amiga, viola del Cuarteto Menges, que estrenó la composición en Londres el 12 de octubre de 1944 con ocasión del setenta y dos cumpleaños del autor. La dedicatoria aparece plenamente justificada si tenemos en cuenta que la viola abre los cuatro movimientos y cierra los dos centrales. Vignal destaca que los tres primeros, *Prélude (Allegro appassionato)*, *Romance (Largo)* y

Scherzo (Allegro), vienen ya embargados del toque dramático de la futura *Sinfonía n.º 6* del músico. Como ella plantean serios conflictos entre tonalidades.

La meditación y la introspección caracterizan la *Romanza*, mientras que el *Scherzo* emplea una música ya escrita por Vaughan Williams para la película *49 Parallèle*, de 1940. El *Epilogue* final es muy breve y lleva el subtítulo *Saludos de Joan a Jean*. Un guiño, ya que la música proviene de una película, nunca realizada, sobre Juana de Arco. Se trata de un himno, un *Andante sostenuto* inaugurado, como se ha dicho, por la viola, que expone en piano un tema cantabile y de amplio aliento, que trae a la memoria, opina Kennedy, en su radiante re mayor final, el cierre de la *Sinfonía n.º 5* y la tranquilidad de *Flos Campi* (Suite para viola, coro y orquesta) del mismo autor.

LETRAS DE LAS CANCIONES

CANCIONERO DE PEDRELL

SA XIMBOMBA

Sa ximbomba ja's passada,
Jo que volía ballâ,
Jo que volía ballâ,
I ma mare'm fa filâ
Cada vespre una fuada
Cada vespre una fuada.
Sa ximbomba ja no sona,
Ja no sona ni sonará.
Ja no sona ni sonará
Perqué té sa pei de cá
I sa canya que no's bona
I sa canya que no's bona.
Jo que volia ballâ!

LA MAL MARIDADA

Rossinyol, bon rossinyol,
Tu que fas llarga volada,
Rossinyol, bon rossinyol,
Encomana'm a la mare d'un vol,
Ial pare no pas gaire.
Encomana'm a la mare ial pare
No pas gaire, rossinyol,
Que m'ha mal maridada,
D'un vol, que m'ha mal maridada.
M'ha casada'mb un veiot,
Rossinyol, bon rossinyol,
Que no'l vui ni m'agrada d'un vol,
Que no'l vui ni m'agrada!

LAIETA

Si fós ocellet 'niria volant,
la câ la Laieta, 'niria parlâ.
Son pare'm diria: "Què voleu l'hereu?"
Vinc per la Laieta, si me la doneu.
"Tor neu demà vespre ó de bon mati,
si ella us volía, jo diré que sí".
La noia bonica diu que sí que ho vol,
la la matinada canta'l rossinyol,
Laieta, bonica, diu que sí que ho vol!

SOLEDAD

Soledad del alma mía, ay Soledad,
Tanto te quiero de noche como de día.
Mira, mira cómo corre la cigüeña por la torre,
Mira cómo va corriendo para la ciudad de Oviedo.
Una pena quita pena un color,
Un clavo saca otro clavo,
Pero amor no quita amor.

MUERA YO...

Si porque te quiero
quieres que yo la muerte reciba
Cúmplase tu voluntad,
muera yo porque otro viva,
Qué guapa vienes,
qué bien está
la saya verde y el delantal!
Y ese miriñaque negro
Y ese modito de andar,
Qué guapa vienes,

Qué maja estás
 Con los corales y lazo atrás!
 No llores niña, no llores
 No llores que yo no lloro
 Aunque me lleven mañana
 A pelear con el moro,
 No llores niña, niña no llores
 Toma este ramito de flores!

FARRUQUÍÑO

Farruquiño, Farruquiño,
 Farruquiño, meu amor
 Estudia para crego,
 será lo meu confesor.
 Manoel por ver m'a min
 Eu por ver a Manoel
 Manoel por ver a rosa
 Eu por ver o cara vel
 Fun â fonte buscar auga
 Sin ter gana de beber
 Fun por ver os meus amores
 Deseabal de os ver!
 Manoel por ver m'a min
 Eu proveer a Monaoel
 Manoel por ver a rosa
 Eu por ver o cara vel.

ALATÁ

Ay, lalelo, lalelo,
 Ay lalelo, lalelo,
 Xanino, Xanino, Xan,

Xanino treballador
Xanino, Xan!
La muller n'a romeria,
Xanino, n'o seu labor,
Xanino, Xan!
Ay, lalelo, lalelo.

CORRANDES

Xiqueta recalcaeta,
per tu passaré la mar,
Qu'eres com la codonyeta,
Que non tens res que tirar,
La u passa iem diu:
Sol l'altre passa i em diu:
Lluna l'altre passa i em diu:
Lluna i en el món hi ha un gresol
Per llume nar esta cuina,
Per llume nar esta cuina!
Entre la flor de taronja
I la rosa més galana,
Més fragancia i hermosura
Té la xica valenciana!

RESEÑA BIOGRÁFICA DE LA ORCAM

«Baluarte de la vanguardia y modelo de atención al repertorio español».

Desde su creación en 1984, primero como coro y, en 1987 como agrupación musical, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) se ha distinguido por presentar unas programaciones innovadoras, que han combinado lo más destacado de la creación contemporánea con el repertorio tradicional. Crítica y público han subrayado con unanimidad el interés y atractivo de sus temporadas de abono. Los conciertos semanales en el Auditorio Nacional de Música se han convertido en referencia y punto de encuentro de un público variado y dinámico, interesado en conocer todas las corrientes musicales y los constantes estrenos absolutos que incluyen sus diferentes ciclos de conciertos. Como ha señalado un importante diario nacional, «la ORCAM es hoy una referencia imprescindible en la vida musical española».

El creciente número de abonados y el respaldo de los más exigentes medios especializados expresan el relieve de la actividad de la ORCAM, que ha prolongado el ámbito de sus actuaciones más allá de la exitosa temporada de abono madrileña. Su presencia es requerida por festivales y eventos musicales de muy diversa índole. Los repetidos conciertos en salas como el Palau de la Música de Valencia, el Palacio de Festivales de Santander, el Teatro Arriaga de Bilbao, el Gran Teatro de Córdoba, el Auditorio Manuel de Falla de Granada, el Auditorio de Galicia y el Palacio de la Ópera de La Coruña han

La actividad discográfica y lírica tampoco resulta ajena a la diversificada labor de la ORCAM. Además de ser la orquesta titular del Teatro Lírico de la Zarzuela (desde enero de 1998), su presencia se ha hecho imprescindible en los fosos y escenarios de los más importantes certámenes españoles. Festivales como el de Otoño de Madrid, el Mozart de La Coruña, el de Granada, el Andrés Segovia, el de Santander, el de Música Contemporánea de Alicante y el de la Semana de Música Religiosa de Cuenca son algunas de las citas musicales en las que han participado la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. En cuanto a su actividad discográfica, recogida en varios sellos nacionales e internacionales (EMI, DECCA y NAXOS), caben destacar las grabaciones junto a artistas de la talla de Plácido Domingo o María Bayo.

El prestigio creciente, aunque ya consolidado, tanto del coro como de la orquesta ha posibilitado la presencia en su podio de importantes figuras de la dirección. El trabajo de los directores titulares, Jordi Casas (coro) y José Ramón Encinar (orquesta), se complementa con la colaboración regular de maestros invitados tan prestigiosos como Harry Christophers, Eric Ericson, Jean-Jacques Kantorow, Isaac Karabitshevsky, Robert King, Jan-Latham Koenig, Peter Maag, Lorin Maazel, Paul McCreesh, Shlomo Mintz, Andrew Parrot, Krzysztof Penderecki, o Alberto Zedda. En la nómina de directores españoles figuran, entre otros, Edmon Colomer, Rafael Frühbeck de Burgos, Luis

García Navarro, Miguel Ángel Gómez Martínez, Cristóbal Halffter, Jesús López Cobos, Ernest Martínez Izquierdo, Víctor Pablo Pérez y Josep Pons. No menos extensa resulta la relación de solistas, en la que cabe señalar figuras como Aldo Ciccolini, Plácido Domingo, Shlomo Mintz, Pascal Rogé, Hansjörg Schellenberger o Isabelle van Keulen.

La ORCAM desarrolla su actividad gracias al generoso patrocinio de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Su fundador y primer director titular fue el maestro Miguel Groba, quien desempeñó este puesto hasta junio de 2000. Desde el mes de septiembre de ese año, Jordi Casas Bayer es el director del Coro y José Ramón Encinar es el director titular de la Orquesta.

El conjunto es miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (A.E.O.S.).

RESEÑA BIOGRÁFICA DEL DIRECTOR DEL CORO

JUAN MANUEL ALONSO

Estudió dirección de orquesta y composición en el Real Conservatorio de Música de Madrid, y realizó estudios de posgrado en la Guildhall School of Music de Londres y en el New England Conservatory de Boston con Michael Gandolfi, George Pehlivanian, Richard Hoenic, Antoni Ros Marbá, Enrique García Asensio, Antón García Abril, Scott Pozzi y otros. Obtuvo las becas Fulbright-SGAE y AIE para estudios en el extranjero. Ha colaborado como director con las Orquestas Sinfónicas de Tenerife, Valencia, Comunidad de Madrid, Oviedo y la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, entre otras, y con coros como Euskeria (coral de Bilbao), las Escolanías del Real Monasterio de El Escorial y de la Fundación Juan de Borbón. Ha trabajado con solistas de la talla de Teresa Berganza, Ara Malikian, Eduardo Fernández o Serguei Terentiev.

Ha grabado como director para RNE, RTVE y para el portal de Internet *esMadrid*, así como bandas sonoras para teatro y cine.

Paralelamente, ha desarrollado una intensa labor como compositor. Ha compuesto ballets (*La Celestina*, con el guitarrista Gerardo Núñez y la bailaora Carmen Cortés), óperas de cámara (*Lola la comedianta*, representada en Boston en 1998), música electroacústica (*Sine Nomine*, grabada en el CD *Música española para saxofón y electroacústica*),

música de cámara y numerosas orquestaciones para ensemble y orquesta. También ha producido música para teatro (*El mercader de Venecia*, *La noche XII*, *Baraja del rey don Pedro* y otros espectáculos del Teatro de la Abadía) y cine.

INTÉRPRETES

Víctor Arriola, violín

Karina Azizova, piano

Cuarteto Bretón

Anne Marie North, violín

Antonio Cárdenas, violín

Iván Martín, viola

John Stokes, violonchelo

Gerardo López, tenor

Tochko Vasilev, violín

Osmay Torres, violín

Robin Banerjee, violín

Alexander Trotchinsky, viola

Beate Altenburg, violonchelo

Manuel Valdés, contrabajo

María Teresa Raga, flauta

Ana Ruiz, oboe

Salvador Salvador, clarinete

Concepción San Gregorio, percusión

Beatriz Millán, arpa

José Segovia, piano

Juan Manuel Alonso, director

