

AULA DE (RE)ESTRENOS

(46)

MIÉRCOLES, 29 DE ENERO DE 2003.

P R O G R A M A

I

Jesús Rueda (1961)

24 Interludios*

1. *Movimiento*
2. *Retrato*
3. *Corrente*
4. *El segundo adiós*
5. *Campo de estrellas (Compostela)*
6. *Sospeso*
7. *Chopin*
8. *Seikilos*
9. *Canción de cuna*
10. *Visión*
11. *Erótica*
12. *Il filo di Alizia sull'Acqua*
13. *Noche de verano*
14. *Grazioso*
15. *Corale*
16. *Deslizamientos*
17. *Registros separados*
18. *Euego en tu mirada*
19. *Niebla*
20. *Berceuse*
21. *Omaggio*
22. *Interludio*
23. *Dibujo*
24. *Toccata*

II

José Zárate (1972)

Castilla II**

Campos

Habanera

Rodríguez de Gaspar

Gonzalo de Olavide (1934)

Tres fragmentos imaginarios

Jesús Torres (1965)

Preludio IV

Intérprete. RICARDO DESCALZO, piano

* Estreno de la versión completa

** Estreno

Miércoles, 29 de Enero de 2003. 19,30 horas

Este concierto será transmitido en directo por
Radio Clásica, de RNE.

NOTAS AL PROGRAMA

Jesús Rueda

Nace en Madrid en 1961. Estudia piano en el Real Conservatorio Superior de Música con Joaquín Soriano. Estudia también Música Electroacústica con Horacio Vaggione en el Gabinete de Música Electrónica del Conservatorio de Cuenca. Posteriormente realiza estudios de composición con Luis de Pablo (1980-84) y en los años sucesivos con Francisco Guerrero.

Importantes distinciones en España (Ayuntamiento de Madrid, Fundación Juan March, Premio SGAE) y fuera de España (Holanda, Italia, Alemania...) revelaron a uno de los más pujantes talentos de su generación. Pensionado por la Academia de Bellas Artes de Roma (1995-96), durante el curso 1997-98 ha sido Compositor en Residencia de la Joven Orquesta Nacional de España y becario de la Casa de Velázquez (2000). Su *Primera Sinfonía* ha representado a España en las capitales europeas de la cultura.

24 Interludios

El pasado verano me había permitido programar en uno de mis recitales (que más tarde se cancelaría) el ciclo de *24 Interludios* del compositor madrileño Jesús Rueda, obra que admiraba entusiastamente y que esperaba ansiosamente poder trabajar. Por un despiste mío, introduje la información en mi página web antes de informar al compositor. Así que fue a través de la red como llegó a su conocimiento mi intención. Mi sorpresa fue al recibir su llamada y comunicarme que el ciclo no estaba completo y que por tanto no había sido tocado nunca íntegramente, así que correspondía retomar el primer impulso de hacía siete años y terminarlo para que pudiese ser estrenado.

Se trata de una colección de 24 breves piezas escritas entre 1995 y el presente año en las que el autor muestra a modo de diario sus particularidades de lenguaje y pensamiento de manera esquemática, como si de un cuaderno de apuntes se tratase; "pequeñas ideas que apenas tienen desarrollo, como el cuaderno de dibujos de un pintor antes de enfrentarse a un formato mayor", en palabras del autor.

Algunas se muestran como impresiones repentinas de algún suceso, lugar o situación, y otras como reflejo de un cierto estado de ánimo, un recuerdo o un homenaje a alguna persona conocida o compositor del pasado. Se torna pues en un

álbum de recuerdos personales que trascienden los misteriosos límites de la intimidad del creador, para mostrarnos un rico mundo plagado de alegrías, tristezas y memorias.

Su lenguaje bebe no sólo del poso de la experiencia vida, sino también de las fuentes clásicas del pianismo romántico a través de la asimilación del lenguaje de los grandes maestros del instrumento, "Chopin", inspirada directamente en el Preludio 16 del compositor polaco, o "Visión", ejercicio lisztiano que toma su título de uno de los Estudios de Ejecución Trascendental.

Las primeras piezas fueron escritas durante la estancia del compositor en Roma como becario de la Academia de Bellas Artes de la ciudad eterna: "Movimiento", "Corrente", "Retrato" (del pintor Hilario Bravo), "Grazioso" ("el pequeño y maravilloso claustro de una iglesia romana con un surtidor central"), "Omaggio" ("al compositor José Zárate a partir de una pieza que él me había dedicado previamente"), "Niebla" ("una densa niebla fuera del ventanal de mi estudio en Roma. La tarde pasa lenta y mágica").

Otras piezas están empezadas en Roma pero acabadas en diferentes lugares del mundo: Copenhague, Siria o Madrid. "Seikilos" es el antiguo epitafio griego armonizado ligeramente. "Canción de Cuna", "Berceuse" e "Il Filo di Alicia sul'Aqua" están escritos para celebrar el nacimiento de primogénitos de grandes amigos del compositor. "Nocturno" muestra una noche de verano bañada por el sonido de las cigarras. En "Deslizamientos" se descubren imágenes de cascadas sonoras.

El ciclo se convierte en una colección de piezas heterogéneas que le permite aprovechar todo el material musical que está al alcance del compositor para utilizarlo como herramienta de trabajo, de modo que no es difícil reconocer influencias del Jazz, del sugerente lenguaje armónico de Scriabine (a quien el compositor reconoce admirar sobremanera), de los compositores anteriormente citados o de otras músicas. Todo ello pasado por el tamiz de su fuerte personalidad y desde un conocimiento exhaustivo del teclado confieren a los 24 Interludios el carácter magistral que poseen otras colecciones del pasado de estructura similar, como los *Preludios* de Chopin y Shostakovich o la *Visiones fugitivas* de Prokofiev.

José Zárate

Nacido en Madrid, ha obtenido los títulos superiores de piano, solfeo y acompañamiento, armonía, contrapunto y fuga en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En Budapest estuvo en contacto con diversos profesores de piano y composición y ha estado pensionado por el

Ministerio de Asuntos Exteriores en la Academia Española de Bellas Artes en Roma. Sus obras han merecido el reconocimiento de diversos premios, como el Nacional de San Fernando, Cádiz; Flora Prieto de Madrid, Fin de Carrera, Nacional de la SGAE -en las ediciones de 1997 y 1999- Frederic Mompou de Barcelona, Internacional Tomás Luis de Victoria de Sevilla, Internacional de Murcia, en 1997 y 1999, Internacional Valentino Bucchi de Roma, Internacional Luis de Narváez de Granada, Choeur et Maitrises de Cathedrales de Amiens, Francia, e Internacional Camillo Togni de Brescia, Italia.

En 1996 fue nombrado "Compositor joven del año" por las Juventudes Musicales de Cataluña. Su música ha sido obligada en Concursos de Interpretación y programada en Festivales, instituciones culturales y emisoras de radio, y ha sido estrenada e interpretada por orquestas internacionales, grupos de cámara y solistas, entre estos últimos figuran los conciertos que ha ofrecido como pianista, tarea que compagina con la composición y con la enseñanza. Ha sido profesor de piano en el Conservatorio de Alcalá de Henares, Madrid, y de composición en el Conservatorio Superior de Badajoz, y en la actualidad es Profesor de Análisis e Informática Musical en el Conservatorio de Toledo.

Castilla II

En Diciembre del año 98 tuve la oportunidad de participar en el concurso pianístico Valentino Bucchi de la capital italiana. La decisión del jurado fue sorpresa por partida doble, pues no sólo salía victorioso del mismo, sino que un español de nombre desconocido para mí vencía también en la categoría dedicada a composiciones para piano solo. Su nombre era José Zárate y su obra es la que hoy se presenta, varios años después y por caprichos del destino, por primera vez ante el público.

Su obra pianística es enorme y está representada principalmente por sus siete cuadernos de *Il Bosco di Giarianno* compuestos durante su estancia en Roma. Incluye además *Nocturnos*, otra colección del ciclo *Castilla*, etc

El constante juego de contrastes entre pasajes de una fuerza y rudeza hirientes y el arrebató lírico que se desprende de súbito como si un nuevo personaje se hubiera adueñado de la escena, nos da una idea del carácter eternamente mudable de su discurso musical que no parece conformarse con el estatismo y busca la sorpresa como fuente de inspiración.

La frescura de su música pianística parece salida de la propia improvisación del intérprete ante el instrumento, si no fuera por el riguroso orden que demuestra un atento análisis de la partitura. Así pues, se presentan constantes ano-

taciones relativas a fluctuaciones del *tempo* como queriendo indicar una realización libre e inspirada, fruto de la imaginación y la creatividad del intérprete en el momento de la recreación de la obra. La manera en la que el propio José Zárate desgrana sus piezas en público (recordemos que José Zárate es un pianista de grandes recursos) corrobora la libertad y la importancia que da el propio compositor a la creatividad y el impulso del momento.

La poética fluye por su música con total naturalidad, no sólo perceptible en las imágenes que la música evoca con gran fuerza, sino también por el declarado lazo de unión que le une a textos como *Castilla, lo castellano y los castellanos* de Delibes. La obra pretende ser una "serie que rindiera de alguna forma tributo a mi querida, amada y ensalzada Castilla y a todas sus tierras"

Consta este segundo cuaderno de tres piezas "cuyos títulos pueden ser de algún modo reflejos de realidades: 'Campos', 'Habenera' y 'Rodríguez de Gaspar'. Esta última pieza se titula como un apellido muy castellano, más concretamente manchego, y muy especialmente cercano a mí, ya que es el apellido de mi abuelo materno."

Gonzalo de Olavide

Nació en Madrid en 1934. Estudió sucesivamente en los Conservatorios de Madrid, Amberes y Bruselas, finalizando en este último la enseñanza superior de Piano (Eugene Traey) y Composición (André Souris). Entre 1960 y 1964 participó en los Cursos de Música Contemporánea de Darmstadt, teniendo como profesores a Boulez y Berio, entre otros.

En 1964 se establece en Colonia con una ayuda de la Fundación Beaumont Cía., asistiendo a cursos de Análisis (Pousseur), Composición y Técnicas Electroacústicas (Stockhausen), Fonética (Heike) e Instrumentación (A. Kontarsky, Palm, Caskel). Practicó la música electrónica en los laboratorios de la WDR de Colonia. Con *índices*, estrenada por Stockhausen, obtiene en 1965 el Premio de Juventudes Musicales a la mejor composición española. Desde 1966 residió en Ginebra y ahora en Madrid.

Tres fragmentos imaginarios

Gonzalo de Olavide escribe sus *Tres fragmentos imaginarios para piano* en el año 1987. La obra está integrada por tres breves piezas encadenadas sin solución de continuidad con un total de no más de cinco minutos de duración. Fue un encargo de la Fundación Isaac Albéniz con motivo de la exposición "Rubinstein y España", conmemorativa del centenario del nacimiento del insigne pianista.

Su obra para piano es escasa. Aparte de la pieza que hoy se escuchará, se completa con *Perpetum Mobile* que fue obra obligada en el concurso de piano de Santander de 1986, la *Sonata de la Ricordanza* (monumental obra estructurada en cinco movimientos escrita en el año 75) y la breve *Minimal* para la colección *Álbum de Colien*.

Su música manifiesta siempre una gran seriedad y autenticidad, demostrada a lo largo de su extensa carrera por un sentido de la libertad individual aunque suponga ir contra corriente de las tendencias imperantes, como ha sido su caso durante muchos años.

Las tres breves miniaturas reflejan de algún modo su manera de concebir la música: austera, sin ornamentos ni notas superfluas que puedan ocultar la elegancia y belleza del mensaje. En su música la idea de lo esencial está siempre presente (hay que tener en cuenta que su catálogo es bastante escaso y que al contrario que otros muchos compositores más prolíficos, llega a no escribir más de una obra por año).

Se descubre en las tres piezas una necesidad melódica y expresiva que fundamenta la composición, pero esta necesidad se presenta con breves arrebatos o estallidos de pasión o dulzura que apenas emergen de una superficie cargadas de emotividad y dramatismo (concepto este último que el propio compositor remarca como primordial de su estilo).

Después de un discurso creado a partir de una escritura muy precisa y rítmicamente compleja que crea una sensación de música que fluye en un incierto espacio sin pulso, el final viene a sorprendernos con ocho misteriosos acordes con pulso definido que nos devuelven a una realidad sugerente y enigmática.

Jesús Torres

Nacido en Zaragoza en 1965, Jesús Torres desarrolla su formación musical en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde realiza estudios de Violín, Piano, Armonía, y Contrapunto y Fuga. Simultáneamente asiste a diversos cursos de Análisis musical impartidos por Luis de Pablo. Entre 1986 y 1988 estudio Composición con Francisco Guerrero.

Ha participado con sus obras en diversos Festivales, como los de Alicante, Santander, Nuove Sincronie, Gaudeamus y Música Nova, entre otros, y ha recibido encargos de instituciones públicas y privadas: INAEM, Comunidad de Madrid, Fundación Gaudeamus de Amsterdam, Fundación Caleidoscopio de la Unión Europea o Joven Orquesta Nacional de España. Obras por las que ha recibido diversos galardones entre los que cabe destacar el Premio SGAE 1992,

Gaudeamus 1995 de Amsterdam, Ensamblia 1997 (Mönchengladbach) y Valentino Bucchi 1997, Roma. Fue miembro del jurado de selección del Concurso SGAE 1997 y ha sido nombrado compositor residente de la J.O.N.D.E. para el año 1998. En la actualidad compagina su labor de composición con la enseñanza de Armonía y Contrapunto en la Escuela Municipal de Tres Cantos, Madrid.

Preludio IV

Jesús Torres comienza a escribir para piano en el año 1993, y es el *Preludio I* su primera aportación a la literatura pianística. El ciclo de preludios, escritos en los años sucesivos, se cierra con el número cuatro en 1997.

Al presentar esta serie de piezas no debemos pensar en los ciclos de breves preludios de Chopin o Rachmaninoff, sino en piezas de desarrollo mucho más amplio: el preludio que hoy se presenta ronda los diez minutos de duración. No se trata de un breve bosquejo sobre una idea concreta, sino de una composición más cercana a las Baladas chopinianas; una concepción colosal de la breve forma que le da nombre.

Su lenguaje pianístico (como en el resto de sus composiciones) denota una gran fuerza y personalidad, donde se dan cita una necesidad por la perfecta construcción de la forma y una sensibilidad exquisita que transita de la más sutil de las gradaciones coloristas a la más apasionada de las escrituras. No es casual su profundo recuerdo de la música de Scriabine, con armonías cargadas de acordes alterados.

La pieza está repleta de aciertos pianísticos e intuiciones asombrosas, como el delicioso pasaje central en arpeggios a dos manos desde el cual parece precipitarse poco a poco todo el discurso musical hacia un final desbordadamente impetuoso que recurre a estereotipos pianísticos perfectamente equilibrados (acordes alternados, arpeggios y escalas cromáticas vertiginosas) que nos sumergen en un mundo de sonoridades mágicas, un mundo arrebatado donde la pasión parece no tener más que unos breves puntos de descanso.

La obra transita por un aventurado precipicio de herencias y préstamos sabiamente utilizados del cual sólo pueden salir airoosas personalidades creadoras con un gran dominio del lenguaje utilizado y una madurez que, como un crítico dijo alguna vez acerca de él, está muy por encima de su juventud.

Ricardo Descalzo

INTÉRPRETE
Y NOTAS AL PROGRAMA

Ricardo Descalzo

Inicia sus estudios pianísticos en el Conservatorio Superior de Alicante con Margarita Sitjes, prosiguiéndolos más tarde en el Conservatorio Sweelinck de Amsterdam, becado dos años por la Fundación Rich (1991-1992), especializándose en música del siglo XX con Alexander Hrisanide.

Bajo la tutela de Ana Guijarro, con quien se perfecciona durante dos años, obtiene en 1994 el Premio Extraordinario fin de carrera en el Conservatorio Superior de Sevilla. Paralelamente, participa en los cursos para postgraduados de la Universidad de Alcalá de Henares con José María Colom. Así mismo ha recibido clases de perfeccionamiento de Guillermo González.

Ha obtenido el primer premio en algunos de los más prestigiosos concursos nacionales: Lérida, Granada, Albacete, José Roca de Valencia ..., así como en los internacionales de San Sebastián, Ibiza, "Xavier Montsalvatge" de Gerona y Valentino Bucchi de Roma. Ha sido premiado en el Concurso de El Ferrol, en el José Iturbi de Valencia y en el Concurso de Orleans.

Actualmente es profesor de piano en el Conservatorio Superior de Murcia.

*La Fundación Juan March,
creada en 1955, es una institución con finalidades
culturales y científicas.*

*En el campo musical organiza regularmente
ciclos de conciertos monográficos, recitales didácticos para
jóvenes (a los que asisten cada curso más
de 25.000 escolares) conciertos en homenaje a destacadas
figuras, aulas de reestrenos,
encargos a autores y otras modalidades.*

*Su actividad musical se extiende a diversos lugares de España.
En su sede de Madrid tiene abierta a los investigadores una
Biblioteca de Música Española Contemporánea.*

Fundación Juan March

Salón de Actos. Castelló, 77. 28006 Madrid
Entrada libre.

FUNDACIÓN JUAN MARCH
BIBLIOTECA DE MÚSICA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA

AULA DE (RE)ESTRENOS (46)

Autor e intérprete nos comunican que algunos de los *24 Interludios* no han sido entregados con tiempo suficiente para ser interpretados en el concierto de hoy.

Los que se interpretan quedan ordenados así:

Retrato
Dibujo
Movimiento
Canción de Cuna
Corrente
Niebla
Corale
Campo de Estrellas (Compostela)
Erótica
Berceuse
Seikilos
Invención
Il Filo di Alicia sull'aqua
Omaggio
Sospeso
Fuego en tu mirada
El segundo adiós
Registros separados
Deslizamientos

Miércoles, 29 de enero de 2003