

Fundación Juan March

AULA DE REESTRENOS

(43)

Homenaje a Carlos Cruz de Castro

MIÉRCOLES, 20 DE MARZO DE 2002

PROGRAMA

Carlos Cruz de Castro (1941)

I

Imágenes de infancia

2. *Vals para piano de juguete*
3. *El tren de cuerda*
6. *El bosque encantado*
7. *Marcha del soldadito de plomo*
8. *El ordenador de sonidos*
9. *La bailarina de la caja de música*
12. *El apasionado tango del querido viejo gramófono*

II

Los elementos

- La tierra. Lento*
- El agua: Allegro*
- El aire. Scherzante*
- El fuego. Presto*

Intérprete. MANUEL ESCALANTE, piano

Miércoles, 20 de Marzo de 2002. 19,30 horas

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

Carlos Cruz de Castro

NOTAS AL PROGRAMA

Imágenes de infancia

2. Vals para piano de juguete
3. El tren de cuerda
6. El bosque encantado
7. Marcha del soldadito de plomo
8. El ordenador de sonidos
9. La bailarina de la caja de música
12. El apasionado tango del querido viejo gramófono

En 1988 escribí el *Vals para piano de juguete*, secuencia de breves valsos desarrollados en el reducido ámbito de dos octavas, para ser estrenado en un concierto integrado por obras para el mismo instrumento de compositores como John Cage, Morton Feldman y Francisco Estévez. Poco después, a sugerencia de músicos amigos, concebí una pequeña colección de once piezas que sumadas a ésta completarían la obra titulada *Imágenes de infancia*.

En el *Tren de cuerda*, la segunda de las que se presentan en este concierto, no intenté describir el ritmo *accelerando* de la máquina sino el traqueteo irregular que marcan las ruedas por las juntas de las vías y su lógico *ritardando* del final del trayecto.

El bosque encantado está constituido por la sucesión de diferentes trémolos que, entremezclados, sigue una trayectoria ascendente desde el registro grave al agudo.

La *Marcha del soldadito de plomo* describe concretamente el carácter propio de su género, mientras que *El ordenador de sonidos* está formado por múltiples acordes cromáticos de distinto número de notas en posición cerrada.

Por su parte, *La bailarina de la caja de música* diseña el giro rotatorio de una bailarina sobre su soporte: unas veces gira regularmente, otras no.

Contrasta con el carácter nostálgico y tonal de la melodía de la última de las piezas de la colección, *El apasionado tango del querido viejo gramófono*, su poco

convencional y rudo acompañamiento, elaborado, en gran parte, a partir del empleo de *clusters*.

Con excepción de la primera y de la última de las piezas, dedicadas respectivamente, a Francisco Estévez y al recientemente fallecido crítico mexicano José Antonio Alcaraz, las diez restantes están dedicadas a la pianista Eulalia Solé, responsable también de cada uno de los estrenos de las mismas.

Los elementos

- La tierra
- El agua
- El aire
- El fuego

Con la tierra, el agua, el aire y el fuego la filosofía antigua simbolizó cada uno de los cuatro componentes o principios considerados fundamentales y constitutivos de la naturaleza de los cuerpos.

Los elementos para piano, compuesta en Madrid y en México, entre 1996 y 2001, está estructurada en cuatro partes que llevan el título de esos cuatro símbolos: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Si bien sus cuatro movimientos constituyen una sola unidad, eso no descarta la posibilidad de que puedan ser interpretados aisladamente, ya que cada parte posee una forma definida que se abre y se cierra en sí misma, sin afán de sugerir dependencia alguna entre ellas. Contrastados en el carácter y en la articulación, comparten, sin embargo, un mismo criterio estructural y armónico.

"La tierra" es un movimiento lento y denso desde el punto de vista armónico. Un diseño melódico con las doce notas cromáticas se repite ascendiendo en progresión desde el registro grave al agudo, mientras una serie de acordes de cinco notas actúa de pesante contraste.

"El agua" se caracteriza por el concepto ondulante del fraseo musical, elaborado a base de líneas dobles por movimiento contrario que ascienden y descienden de forma regular y vertiginosa.

"El aire" presenta una irregularidad rítmica y de "tempo". Las distintas articulaciones, lentas y rápidas, se com-

binan con el silencio, nexos que une y separa los espacios asimétricos: *huecos, concavidades...*

"El fuego" está concebido en torno a un grupo de cinco notas correlativas (si, do, re, mi, fa) que aparecen insistentemente en las dos direcciones. Este tratamiento estático de las cinco notas forma una *base-pedal* en el centro del teclado dividiéndolo en dos regiones, donde se producirán, como contraste de articulación, series de acordes cromáticos de diferente densidad.

Los elementos están dedicados a cuatro figuras de la cultura canaria: "La tierra" al pintor César Manrique, "El agua" al poeta Tomás Morales, "El aire" al escultor Martín Chirino, y "El fuego" al compositor Teobaldo Power.

Los cuatro elementos fueron estrenados en distintas fechas y por diferentes pianistas: Eulalia Solé estrena *La tierra* y *El fuego* en Madrid en 1997, Raili Peltonen estrena *El agua en Seinäjoki* (Finlandia) en 1998, y Manuel Escalante estrena *El Aire en* Las Palmas de Gran Canaria en 2001.

Carlos Cruz de Castro

CARLOS CRUZ DE CASTRO

Nace en Madrid el 23 de diciembre de 1941. Tres meses después, su familia se traslada a Las Palmas de Gran Canaria por un período de dieciséis años. De vuelta a Madrid, estudia en el Real Conservatorio de Música, composición con G. Gombáu y F. Calés, dirección de orquesta con E. García Asensio y posteriormente amplía sus estudios con M. Kelemen en la Hochschule Robert Schumann Institut de Düsseldorf y recibe consejos de G. Becker y A. Janigro.

Es co-fundador de "Problemática 63", movimiento cultural creado en Juventudes Musicales de Madrid. En 1970 funda, con seis compositores más, la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles. Al año siguiente representa a España en la VII Bienal de París con las obras *Menaje* para instrumentos no convencionales y *Pente* para quinteto de viento, y en 1973 funda y coordina con la pianista y compositora mexicana Alicia Urreta el Festival Hispano Mexicano de Música Contemporánea en sus diez celebraciones.

En 1975 representa a RNE en el Premio Italia y en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO (París 1979), con la obra *Mixtitlan*. Dos años después, la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música le concede el Premio de Música por la "promoción de la música contemporánea en el IV Festival Hispano Mexicano".

En 1985-86 fue profesor del Conservatorio de Música de Albacete en las asignaturas de Composición, Contrapunto y Fuga, Estética, Música de Cámara y Formas Musicales.

Académico Correspondiente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, Cruz de Castro es autor de un abundante catálogo y sus obras están presentes de manera constante en los acontecimientos musicales de relevancia tanto en España como en el extranjero. Ha recibido encargos de los siguientes festivales e instituciones: Europalia 85, Festival de Música 900 de la ciudad de Trento con motivo del V Centenario del Encuentro entre dos Mundos, Concurso Internacional de Piano Premio Jaén 1993, Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante, Revista *Scherzo* para conmemorar su décimo aniversario (1995), XV Festival de Música de Canarias (1999), Madrid Capital de la Cultura 1992, Festival Internacional de Santander (1998, Ciclo de Cámara y Polifonía que organiza el Ministerio de Educación

y Cultura, Fundación Sax Ensemble, Orquesta Nacional de España, Fundación Hazen-Hosseschrueders y de la XL Semana de Música Religiosa de Cuenca, entre otros, así como de numerosos intérpretes y grupos españoles y extranjeros.

Recientemente finalizó la composición de la ópera *La sombra del Inquisidor* con libreto de Javier Alfaya, ópera que fue encargada por el Ministerio de Educación y Cultura con motivo del Año Jacobeo 1999.

Además de su actividad como compositor, es Jefe de Producción de Radio Clásica, de RNE, emisora a la que pertenece desde 1972.

CATALOGO CRONOLOGICO DE OBRAS
realizado por Marta Cureses

- 1962 **Ensayo** para piano
- 1963 **Sonoridades** para piano
Dúo para flauta y piano
Nube blanca, azul, roja para voz y piano
Estudio rítmico para piano
Villancico para coro a 4 voces mixtas
- 1964 **Contrastes I** para piano
- 1965 **Contrastes II** para piano
Contrastes III para seis percussionistas y voz
(Fuera de catálogo)
Grotesca para piano
Tres movimientos para quinteto de viento
- 1968 **Dúo para violin y violoncello**
(Fuera de catálogo)
Dúo para flauta y clarinete
(Fuera de catálogo)
- 1968-69 **Movimiento para quinteto de viento**
(orquestración del tercer movimiento de los
Tres movimientos para quinteto de viento)
Dúo para tenor y piano (Fuera de catálogo)
Dúo para viola y trompa (Fuera de catálogo)
Dúo para oboe y fagot (Fuera de catálogo)
Dúo para trompa y trombón
(Fuera de catálogo)
Pieza para contrabajo (Fuera de catálogo)
Pieza para guitarra (Fuera de catálogo)
- 1969 **Domine non sum dignus**
(Fuera de catálogo)
Pieza para arpa (Fuera de catálogo)
Cuarteto para oboe, clarinete, trompa y fagot (Fuera de catálogo)
Danza africana (Fuera de catálogo)
Duraciones (Fuera de catálogo)
Disección para cuarteto de cuerda
Vocales para voz solista, cinco voces mixtas y conjunto instrumental (en revisión)
Ajedrez para conjunto instrumental
Modales para uno o dos pianos y narrador en vivo o cinta
Alternaciones para flauta, clarinete y fagot
Status I, II, III para conjunto instrumental libre

- 1970 **Pente** para quinteto de viento
Bécquer en si bemol para voz de mujer, piano y cinta magnética (o dos recitadores, hombre y mujer)
Dominó Klavier para instrumento de teclado
C-3 para percusión
Menaje para piezas de vajilla
...Y no lo decimos por mal (teatro musical)
- 1971 **Dicotomo** para dúo de violonchelos
Llámalo como quieras para piano
- 1972 **Algo para guitarra** para guitarra amplificada
El momento de un instante I para 3 cintas magnéticas
Apertura para un lector y público asistente (teatro musical)
Sincrónico para trompa, trompeta y trombón
Proceso para orquesta de cuerda
Danzón de Exequias (teatro musical)
- 1972-1980 **Trece años** para guitarra
- 1973 **Silabario de San Perrault** para 12 solistas actores (teatro musical)
Proyección de la vertical para orquesta
Tucumbalám para conjunto instrumental
- 1973-74 **Recordando el pasado** para 8 instrumentos indeterminados
El momento de un instante II para 6 actores, piano y percusión
- 1973-75 **Variaciones Laberinto** para cualquier número de intérpretes y clases de instrumentos
- 1973-77 **Capricornio** para conjunto instrumental
- 1974 **Pan** para cinco flautas y piano preparado
Reguladores para 2trompas, 3trompetas, 2trombones y tuba (en revisión)
Anuario para coro mixto a 4
Incomunicación para piano y un instrumento de arco
Registros para órgano (tres teclados y pedal)
Caminos para dos guitarras
- 1975 **Mixtitlan** para narrador/a, coro y conjunto instrumental
Cuarteto N°2 para cuarteto de cuerda

- De Nativitate Domini** para voz y conjunto instrumental
10+1 para conjunto instrumental
- 1976 **Sagitario** para conjunto instrumental indeterminado
- 1976-77 **Escorpión** para clarinete, violín, piano y percusión
- 1977 **Timanfaya** para percusión y orquesta de cuerda
- 1978 **Acuario** para orquesta
- 1979 **Concierto en B para flauta y cuerdas** para flauta y cuerda
Cinco canciones para tenor y piano
- 1980 **Para Julia** para flauta
Vals para piano de juguete para piano (integrada en **Imágenes de Infancia**)
Marcha Rodolfiana para cinco instrumentos indeterminados (en revisión)
- 1981 **Géminis** para dos percusionistas
Tauro para orquesta
- 1981-83 **Analysis** para orquesta
- 1982 **Pieza para un percusionista** (partitura extraviada)
- 1983 **Estudio para las octavas negras** para piano
Tarot de Valverde de la Vera para solistas vocales y orquesta
- 1984 **Concierto para orquesta**
- 1985 **Carta a mi hermana Salud** Ballet, narrador y piano
Concierto para clave y orquesta de cuerda
Música de Cámara N°1 para conjunto instrumental
Trío N°1 para violín, violonchelo y piano
- 1986 **Recordando el pasado** para clave
Danza Ballet, cinta magnética y conjunto instrumental
- 1986-95 **Sexteto para percusión** para 6 percusionistas

- 1987 **Guit-trónica** para guitarra y cinta magnética
- 1988-89 **Imágenes de infancia** para piano
- 1989 **Ida y vuelta** para guitarra
Morfología sonora N°1 para piano
- 1989-90 **Morfología sonora N°2** para piano
- 1990 **Cáncer** para 4 guitarras
Cristalería Barroca para 4 guitarras
Celaya para soprano y conjunto
instrumental
- 1991 **Concierto para guitarra y orquesta de cuerda**
Tocata vieja en tono nuevo para orquesta
- 1991-92 **Danzón, son y mambo** para conjunto
instrumental
- 1992 **Música de Cámara N°2** para conjunto
instrumental
Postal Americana 1992 para conjunto
instrumental
- 1993 **Morfología sonora N°3** para piano a cuatro
manos
Suite para guitarra N°1
Morfología sonora N°4 para piano
Cuarteto con piano N°1
- 1994 **Cuartetotte (Cuarteto de cuerda n°3)**
Música de Cámara n°3 para conjunto
instrumental
Pieza para viola
- 1995 **Piscis** para orquesta
**Variaciones sobre una canción de Enrique
Franco** para conjunto instrumental
Preludio n°1 "Simetrías para Colien" para
piano
Bartókiana para piano
Scherzo para piano
- 1996 **Ofrenda a Falla** para orquesta de cuerda
Lamento para soprano y piano
Música de Cámara n°4 para grupo
instrumental
Puerta de Hierro (Quinteto con guitarra)
Rasgueos para guitarra amplificada
Preludio n° 1 para guitarra

**Tres preludios Lorquianos: Preludio nº2
"Raíz" para guitarra**

1996-97 **Progresiones para orquesta**

**Los elementos (nº1 "La tierra", nº2 "El
agua", nº 4 "El niego") para piano**

1997 **Concierto para saxofón contralto y
orquesta**

Preludio nº 3 "Tallo" para guitarra

1998 **Sinfonía nº 1 "Canarias"**

Preludio nº 4 "Espiga" para guitarra

Cuevas de Altamira (Cuarteto de cuerda nº4)

Nana para soprano y piano

Estudio para marimba

Morfología sonora nº5 para piano

Estudio en teclas blancas para piano

1998-00 **La sombra del inquisidor** ópera en tres
actos

1999 **Barcarola** para piano

Aries para conjunto instrumental

Estudio nº3 para piano

2001 **Ex-corde de Mozart-Tuba Mirum** para
orquesta

Pieza infantil para violín

Pieza infantil para viola

Dúo infantil para violín y viola

Trío nº 2 para violín, violonchelo y piano

"El aire" (nº 3 de Los Elementos) para piano

Preludio nº 2 para piano

Rapsodia diabólica para guitarra

2002 **Tres preludios "Tárrega" (nº5, nº 6 y nº 7)**
para guitarra

BIBLIOGRAFIA SELECCIONADA

1. LIBROS

- Cureses, M.:** *Catálogo de obras de Carlos Cruz de Castro*. Madrid, Sociedad General de Autores, 1994.
- Fernández-Cid, A.:** *La música española en el siglo XX*, Madrid, Fundación Juan March- Ediciones Rioduero, 1973.
- Marco, T.:** *Música española de vanguardia*, Madrid, Ed. Guadarrama, 1970.
- Marco, T.:** La música de la España contemporánea. Temas españoles. Publicaciones españolas, núm. 508. Madrid, 1970.
- Marco, T.:** *Historia de la Música Española Vol. Vi, Siglo XX*, Madrid, Alianza Música, 1983, 2ª ed. 1989.

2. ARTÍCULOS

- Alcaraz, J.A.:** "Redefinición de la osadía", *Proceso*, México D.F., 14-XII-1987.
- Barce, R.:** "Carlos Cruz de Castro", *Ritmo*, Madrid, Año LX, septiembre de 1989.
- Costas, C.J.:** "Músicos españoles: Carlos Cruz de Castro", *Teleradio* núm. 1345. Madrid, Octubre, 1983.
- Cureses, M.:** "América en la música de Carlos Cruz de Castro", *Cuadernos de música iberoamericana*, vol. 4. Fundación Autor. Madrid, 1997.
- Cureses, M.:** "Trascender lo efímero". *15 Festival de Música de Canarias*. Gobierno de Canarias y Sociedad Canaria de las Artes Escénicas y de la Música (SOCAEM). Enero 1999.
- Cureses, M.:** "Festivales Hispano-Mexicanos del Música Contemporánea. Epílogo". *La llama doble. La música en México y el exilio español*. Embajada de México. Madrid, 2000.
- Cureses, M.:** "Carlos Cruz de Castro", *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Dir. Stanley Sadie. MacMillan Publishers. London, 2000.

- Cureses, M.:** "Carlos Cruz de Castro, a primera vista".
Festival Música del Siglo XX. Bilbao, noviembre 2001.
- Cureses, M.:** "Homenaje a Carlos Cruz de Castro".
CD.M.C. Museo Centro de Arte Reina Sofía. Madrid,
2001.
- Cureses, M.:** "Carlos Cruz de Castro, componisten". *Die Musik in GEGSCHICHTE und GEGENWART*. Baerenreiter. Kassel (Alemania), 2002.
- De Cells, M.C.:** "Ventanas a la música", *La Estafeta Literaria* núm.534. Madrid, 15.11.1974.
- Gallardo, J.L.:** "El lenguaje del inconsciente en Anuario de Cruz de Castro", *Babel In Sularia (Ensayo de semiótica lacaniana)* Madrid, Seminario Millares Carló LINED Centro Regional de Las Palmas, 1981. (Publicado anteriormente en *La Provincia*, 29.6.1975. Las Palmas de Gran Canarias).
- Gallardo, J.L.:** "Cruz de Castro: en busca de la música perdida". *La Provincia*, 13.5.1984. Las Palmas de Gran Canaria.
- Marco, T.:** "Antología de la música española actual: Carlos Cruz de Castro". *Bellas Artes-72* núm. 14. Madrid, 1972.
- Martín Codax:** "Carlos Cruz de Castro, sangre canaria en la vanguardia musical". *Diario de Las Palmas*, 26-XI-90.

Marta Cureses
Universidad de Oviedo

INTÉRPRETE

Manuel Escalante

Nace en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. En 1993 se gradúa de pianista concertista (Profesor Superior de Piano) en la Universidad de Música y Artes Figurativas de Viena, Austria, bajo la dirección de Carmen Graf Adnet. Ha asistido a cursos de perfeccionamiento con Reah Sadowsky, Hans Graf y Carmen Graf.

Ha sido galardonado en importantes cursos internacionales como el Palma d'Oro, "El Sol" de México, Premio Jaén, donde obtuvo tres premios, entre ellos al mejor intérprete de música española en 1998. Ha sido solista de diferentes Orquestas como: Ciudad de Málaga, de Cámara de Bellas Artes de México, Sinfónica de Yucatán, Sinfónica de Xalapa.

Reside en España desde 1999 y participa en el Primer Maratón de Música de Radio Clásica de RNE, en los Ciclos de Conciertos de la Fundación Caja Madrid, CAM (Homenaje a J. S. Bach), música clásica en recintos históricos de la Comunidad de Madrid.

Ha dado numerosos conciertos, tanto como solista como en Música de Cámara en México, España, Italia, Hungría. Ha realizado grabaciones para Galavisión (Televisa), Radio y Televisión (España), así como para Radio Universidad (México). En febrero de 1999 participa en el encuentro Binacional entre México y EE.UU. tocando para los Presidentes E. Zedillo y B. Clinton música española y mexicana. Está en posesión de la "Medalla Yucatán" en Música que otorga el Gobierno de su país.

*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.