

**AULA DE (RE)ESTRENOS
(42)**

**Estreno de
seis Rapsodias para guitarra**

MIÉRCOLES, 20 DE FEBRERO DE 2002



El *Aula de Reestrenos*, una actividad que comenzamos el 10 de diciembre de 1986, llega hoy a su número 42. A lo largo de estas cuarenta y dos sesiones hemos escuchado un número muy importante de obras españolas del siglo XX, la mayor parte de las veces ya estrenadas: En estos casos, se trataba de darles una nueva oportunidad para comunicarse con el público, única solución para ir consolidando y aumentando el repertorio español contemporáneo.

Cuando en vez de *Reestrenos* escribimos (*Reestrenos*, queremos indicar que alguna o todas las obras del programa se presentan por vez primera en estreno absoluto. Es lo que ocurre hoy, gracias al nuevo empeño personal de Gabriel Estarellas -un intérprete que dedica gran parte de su talento a engrandecer nuestro patrimonio guitarrístico—, y al encargo que ha realizado a seis compositores amigos. En la Biblioteca de Música Española Contemporánea estamos encantados de propiciar un nuevo encuentro de obras nuevas con el público al que se dirigen, ya sea el que las escucha en nuestro salón de actos como en la sintonía de Radio Clásica.

Si hace años Gabriel Estarellas pidió a unos cuantos compositores españoles que le compusieran *Fantasías*, *Preludios*, luego *Sonatas*, más tarde *Sonatinas* y *Partitas*, en esta ocasión ha solicitado que sean *Rapsodias*. Pero eran, en todos los casos, sugerencias tan abiertas que han permitido expresarse libremente a los compositores que han aceptado el reto.

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

PROGRAMA

Seis Rapsodias para guitarra

I

Valentín Ruiz (1939)
Rapsodia en Plus

Juan Manuel Ruiz (1968)
Rapsodia Tinamar

Carlos Cruz de Castro (1941)
Rapsodia diabólica

II

Agustín Bertomeu (1929)
Rapsodia española

Tomás Marco (1942)
Rapsodia que mira al sur

Claudio Prieto (1934)
Rapsodia gitana

Intérprete: GABRIEL ESTARELLAS, guitarra

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

Valentín Ruiz

Nacido en Jaén, realiza en Madrid los estudios de contrapunto y fuga, composición y dirección de orquesta, con los maestros F. Calés, A. García Abril, R. Alis y F. García Asensio, obteniendo el Premio de Honor de Fin de Carrera de Composición y el Premio de Honor de Fuga.

Ha sido profesor numerario de armonía en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, entre 1978 y 1990, y en la actualidad dirige el aula de composición en el Conservatorio Profesional "Teresa Berganza" de dicha ciudad.

Es poseedor de numerosos galardones y premios como el Maestro Villa, de Madrid (1977), Premio Manuel de Falla, de Música de Cámara, de Cádiz (1978), Premio Nacional de Música Sacra "Santa Teresa de Jesús", de Avila, Premio Orquesta Sinfónica de Asturias y Premio Olivo de Oro, en Jaén.

Ha recibido encargos de la Fundación Principado de Asturias, del CDMC, de los Festivales Internacionales de Música de Santander, Úbeda y Alicante, de la Orquesta y Coro Nacionales de España, de los Ciclos de Cámara y Polifonía del INAEM y, recientemente, del Festival Musical de Tejas (Houston. USA) y la Semana de Música Religiosa de Cuenca.

Sus obras han sido programadas por la Cape Symphony Orchestra, Orquesta Sinfónica de Méjico, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Sinfónica de Asturias, Orquesta Ciudad de Málaga, Orquesta Sinfónica de Baleares y Orquesta Nacional de España.

Rapsodia en Plus

El título de *Rapsodia en Plus* responde a la doble connotación de entender el adverbio plus primero como definitorio de acorde de quinta aumentada (que en la práctica musical puede verse cifrado como +5) sobre el que gira el color básico que sustenta la temática principal y cuya impronta, intencionadamente harlemiana, genera, en segundo término, un juego de palabras que con su toque de intención humorística nos recuerda el título de "Rapsodia en Blue".

Estilo y temática se pliegan en una estructura cuya vocación rapsódica no me impide ajustarme a mi sentido del rigor desde la sencillez y claridad formal con recurrencias melódicas y armónicas a modo de aglutinantes para la unidad.

Esta obra, nacida por encargo de su dedicatario Gabriel Estarellas, fue pensada y desarrollada desde la idiosincrasia de la guitarra como base propiciatoria para su interpretación, si bien la magnífica adaptación a la técnica instrumental realizada por Gabriel presta a *Rapsodia en Plus* el toque definitivo de ductilidad guitarrística.

Valentín Ruiz

Juan Manuel Ruiz

Nació en 1968 en Las Palmas de Gran Canaria, Comenzó sus estudios en el Conservatorio de dicha ciudad, especializándose en guitarra clásica con Efrén Casañas y Olimpiades García. Posteriormente se traslada a Madrid, donde reside actualmente, para terminar y perfeccionar esta especialidad, obteniendo el título de Profesor Superior de Guitarra Clásica en el Real Conservatorio Superior de Música, siendo discípulo de Eugenio Gonzalo Herranz.

Sus estudios de composición y orquestación, iniciados en Las Palmas con Juan José Falcón Sanabria, y en Madrid con Agustín González Acilu, los culminó con Valentín Ruiz en el Conservatorio Profesional Teresa Berganza de Madrid. También estudia con Javier Darías, Leo Brouwer, Adolfo Núñez y Salvatore Sciarrino.

Su producción musical abarca obras para instrumentos solistas, dúos, y diferentes formaciones y plantillas instrumentales: cuarteto, septeto, coros, orquesta de cuerda y sinfónica.

Actualmente es socio fundador de PROMUSCAN (Asociación para la Promoción de la Música en Canarias) y miembro de la AMCC (Asociación Madrileña de Compositores), en cuyos foros y festivales musicales han tenido lugar los estrenos de algunas de sus obras.

Destaca la grabación discográfica en el sello RALS de su *Cuarteto de cuerda nº 1 (Dies Irae)*, así como su emisión por RNE Radio Clásica. Ha recibido recientemente una "Mención Especial del Jurado" en el Tercer Concurso Internacional de Composición "Isla de la Gomera", con la obra titulada *Eón*, para orquesta de cuerda.

Rapsodia Tinamar

La *Rapsodia Tinamar*, para guitarra sola, es la primera composición realizada para este instrumento en mi producción musical. Esta obra hace referencia a Canarias, tanto en el título (topónimo de Gran Canaria), como en su contenido, en una mirada a través de la distancia y el tiempo hacia mi lugar de origen.

Consta de dos partes contrastantes sucesivas: una de carácter más climático (*sostenuto*) y otra más rítmica (*allegro*), respetando la estructura básica de la forma rapsódica, en donde irán apareciendo progresivamente los principales elementos sonoros que, tras anunciarse veladamente, adquirirán mayor definición y desarrollo en el transcurso temporal de la composición, todo ello bajo una visión orquestal del instrumento.

La primera de las secciones evoca sonoridades de culturas ancestrales que dejaron su presencia: imágenes, espacios, y contrastes de formas se funden con percusiones, ecos y silencios.

La segunda propone ritmos inquietos y de colorido autóctono, donde conviven reminiscencias de la memoria pasada con sonoridades incisivas, tratando la materia sonora desde una perspectiva actualizada, todo ello en una progresión dinámica que, fusionando estos aspectos, conforma el discurso musical de la obra.

Está dedicada al guitarrista Gabriel Estarellas.

Juan Manuel Ruiz

Carlos Cruz de Castro

Nació en Madrid en 1941, y vivió en Las Palmas de Gran Canaria 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", creado por 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. Fue profesor del Conservatorio de Música de Albacete.

Académico Correspondiente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, es autor de un abundante catálogo y sus obras se presentan en los acontecimientos musicales de relevancia tanto en España como en el extranjero. Ha recibido encargos de los más importantes festivales e instituciones y de numerosos intérpretes y grupos españoles y extranjeros.

Recientemente finalizó la ópera *La sombra del Inquisidor* con libreto de Javier Alfaya, encargo del 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.

Rapsodia diabólica

Originalmente, la rapsodia era una sección más o menos breve de un poema épico; los rapsodas, los cantores populares errantes de la antigua Grecia. Los primeros ejemplos de rapsodia como forma instrumental independiente de la voz, tal y como la conocemos ahora, se deben al compositor bohemio Vaclav Jan Tomásek (1774-1850). A lo largo del siglo XIX, los compositores atribuyen al término diversos significados, aunque siempre para definir formas musicales de estructura libre, a la manera de fantasías "sin limitaciones". Si la rapsodia surge, en principio, como una concatenación de temas populares, después adquirirá tintes de seminarración sonora con cierto contenido poemático, aunque subjetivo y abstracto, cuyos títulos, en su mayor parte, definirán el temperamento de la obra y traducirán claramente la intención del compositor.

En base a esta idea, y a petición del guitarrista Gabriel Estarellas a quien está dedicada, compuse la *Rapsodia diabólica*, consciente de que el título ayudaría a granjearme la complicidad psicológica del oyente. Tanto el carácter como la realización de la obra refuerzan el significado de los conceptos que le dan título y que sirvieron de estímulo al proceso creativo; ambos aportan una atractiva paleta de imágenes sonoras objetivas y subjetivas (la fantasía, la forma libre, la mezcla de diferentes elementos, el virtuosismo, los saltos bruscos de carácter, la astucia, la inteligencia, la malicia).

La *Rapsodia diabólica* (2001), compuesta entre Madrid y la ciudad de México, está estructurada en secciones generadas a partir de una célula de seis notas con que comienza la obra. Cada sección proporciona el material constitutivo de la siguiente, y la forma rapsódica se presenta como un dibujo progresivo de la célula inicial con diferentes transformaciones para su desarrollo.

Carlos Cruz de Castro

Agustín Bertomeu

Nace en Rafal (Alicante). Estudia composición con Tomás Blanco, y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con Conrado del Campo y Julio Gómez y dirección de orquesta con Pérez Casas. En 1955, ingresa mediante oposición en la Armada como Director de Música. En 1963 asiste al Curso de Composición Musical que imparten Boulez y Stockhausen en Darmstadt.

Fue director de la Orquesta de Cámara de Juventudes Musicales de Palma de Mallorca y, posteriormente, de 1968 a 1976, Director de la Coral Polifónica de Pontevedra.

Sus obras han obtenido premios y menciones en certámenes compositivos entre los que se encuentran: Premio Internacional del Ministerio de Información y Turismo 1968, la Sociedad Internacional de Música Contemporánea (SIMC) selecciona dos de sus obras para representar a España en el Festival Mundial de Varsovia 1968 y Londres 1971, Mención de Honor en el Premio Internacional Oscar Esplá 1968, Mención de Honor en el Premio Internacional Príncipe Pedro de Mónaco 1972, Premio Nacional del Sindicato del Espectáculo 1974, Premio Nacional del Ministerio de Educación y Ciencia 1974, Arpa de Oro en el VI Concurso de Composición de la Confederación Española de Cajas de Ahorro 1980 y VII Premio Internacional de Composición Musical Reina Sofía 1989.

Rapsodia española

Rapsodia española para guitarra fue compuesta en la primavera del año 2001, para complacer la petición de mi querido y admirado amigo Gabriel Estarellas. La obra está estructurada con diferentes y contrastados temas originales, que evocan distintos paisajes de la geografía española.

Eminentemente tonal, en su elaboración se ha huido deliberadamente de toda estructura que por su complejidad sonora pudiera no parecer clara y precisa; no obstante, no está exenta de modulaciones lejanas que se suceden con naturalidad y lógica. En un personal homenaje a las diversas tierras de España.

Agustín Bertomeu

Tomás Marco

Nació en Madrid en 1942. Estudió violín y composición paralelamente a la licenciatura en Derecho (1964) por la Universidad Complutense. Amplió estudios musicales en Francia y Alemania con maestros como Maderna, Boulez, Stockhausen, Ligeti o Adorno. También realizó algunos cursos de Sociología, Psicología y Artes Teatrales en Estrasburgo, Freiburg y Frankfurt.

Como compositor ha recibido premios como el Nacional de Música en 1969, Fundación Gaudeamus de Holanda (1969 y 1971), VI Bienal de París, Centenario de Casals, Arpa de Oro o Tribuna de Compositores de la UNESCO. Fue tres años profesor de Nuevas Técnicas del Conservatorio Superior de Madrid y profesor de Historia de la Música de la Universidad a Distancia. Ha publicado varios libros y dictado cursos en Universidades e instituciones de Europa y América. Ha ejercido la crítica musical en varios medios.

Durante once años trabajó en los programas musicales de RNE obteniendo el Premio Nacional de Radiodifusión, la Antena de Oro y el Premio Ondas. De 1981 a 1985 fue director-gerente del Organismo Autónomo Orquesta y Coro Nacionales de España. De 1985 a 1995 fue director del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea.

Doctor Honoris causa por la Universidad Complutense, ha sido miembro de la Comisión de Expertos en Música de la Comunidad Económica Europea y el Consejo de Europa. Desde 1993 es Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. De 1977 a 1996 fue Consejero de SGAE y en 1995-96 Vicepresidente del Círculo de Bellas Artes. Desde 1996 fue Director de Festivales de la Comunidad de Madrid. De 1996 a 1999 fue Director General del INAEM. En la actualidad es miembro de la Comisión Asesora de la Fundación Juan March.

Rapsodia que mira al sur

Buena parte de mis obras para guitarra deben su existencia a la solicitud y formidable trabajo del guitarrista Gabriel Estarellas. Gracias a él abordé para este instrumento grandes formas como en la *Sonata de Fuego* o el *Concierto del agua* o colecciones de pequeñas piezas como *Tarots*, también preludios, fantasías y hasta otros ensayos formales como la *Partita de Espejos*. Su última petición ha sido una rapsodia.

La verdad es que nunca había abordado la estructura de la rapsodia y, aunque ésta está formalmente más articulada que lo que suelen ser las rapsodias características, lo es plenamente y asume otros condicionantes que tampoco suelen ser habituales en mi obra. Y es que, después de haber abordado diversos lenguajes y técnicas de la guitarra clásica, aquí parto de otra realidad: la de la guitarra flamenca. No es que se trate de una obra para guitarra flamenca sino que encaro desde la guitarra clásica algunos de los elementos de la flamenca en un trabajo que bien podría calificarse de intertextual. El título alude a una mirada hacia el sur, esto es, hacia las músicas flamencas del sur. Pero no empleo directamente temas populares existentes sino rasgos esenciales de algunos para crear temas de una especie de folklore imaginario a la manera bartokiana. Elementos de granaínas, malagueñas, fandangos y otros temas flamencos me sirven para elaborar, de una manera rapsódica esta especie de diálogo entre factores que son estética, estilística y lingüísticamente dispares. No es ningún intento de esa fusión que está tan de moda sino algo que ya está presente en otras obras más recientes y no tan recientes (como *Soleá*, *Apoteosis del Fandango*, *Milenario*, *Palacios de Al-hambra*, etc.); un trabajo desde mi lenguaje y estilo con una relación intertextual hacia otros lenguajes y estilos exteriores. En este caso, con una mirada al sur.

Tomás Marco

Claudio Prieto

Nació en Muñeca (Palencia) en 1934, y estudió con L. Guzmán, S. Rubio y R. Dorado, en España; G. Petrassi, B. Porena y B. Maderna, en Italia; G. Ligeti, K. Stockhausen y E. Brown, en Alemania.

Ha sido galardonado a lo largo de su carrera con numerosos premios, entre los que cabe destacar: Premio Nacional SEU de Composición Musical (1964), Premio Juventudes Musicales a la Mejor Obra de Música Española (1969), Premio de la Radio Televisión Italiana (1972), Premio del Sindicato Nacional del Espectáculo (1973), Premio Internacional Oscar Esplá (1974); Premio Sebastián Durón (1975), Premio Internacional Manuel de Falla (1976), Trofeo Arpa de Oro (1979), Premio Internacional Reina Sofía (1984) y el Primer Premio Plástico del "Grupo Muriel" (1993).

Como homenaje a la Catedral de Palencia, en 1994 compuso la obra *La Bella Desconocida*, para soprano, coro y orquesta, que fue estrenada en dicha Catedral.

En 1995, le fue otorgado el Premio Castilla y León de las Artes, en 1996 el Premio Nacional de Música "Cultura Viva" y en 1999 se le concedió el Premio "El Norte de Castilla". Ha recibido la Medalla de Oro y la imposición de su nombre al Instituto de Enseñanza Secundaria de Guardo (Palencia); la Medalla de la Diputación Provincial de Palencia y la imposición de su nombre a la Academia Municipal de Música de Palencia.

Ha sido cofundador en 1976 de la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles (ACSE), miembro del Consejo de la Música del Ministerio de Cultura, vicepresidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), consejero de la Asociación ARLU y patrono de la Fundación Autor. En la actualidad pertenece al Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y, desde su fundación en el 2001, es Miembro de número de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música.

Rapsodia gitana

Al igual que sucede con las anteriores obras dedicadas a la literatura guitarrística y, en general, con toda mi producción, esta nueva pieza nace bajo un pretexto conceptual concreto, que en este caso no es sino la intención de glosar una cultura que tiene una extraordinaria vinculación con la música, toda vez que ha hecho suya la identificación con unos estilos cuyas esencias han contribuido a universalizar buena parte del legado musical español.

El contenido, por tanto, de esta *Rapsodia gitana*, escrita a petición de Gabriel Estarellas para su estreno mundial en la Fundación Juan March, bebe de unas fuentes que manan un cierto exotismo, entendido éste no en su acepción de lo extraño o lo extravagante, sino de la imagen que define a cada pueblo, de lo que percibimos como sus rasgos comunes, siendo a la vez éstos los diferenciadores de otros pueblos. He recurrido a ciertas ideas o giros que presento no como citas literales sino más bien como ecos, como el recuerdo que pudiera dejar en el aire un toque de perfume, siendo, por otra parte, elementos cohesionadores del paisaje musical.

Estructuralmente hablando, he adoptado una forma cuya misma definición guarda importantes paralelismos con esa imagen trascendida de la cultura gitana, tanto en la globalidad de los aspectos sociales como en la particularidad de los artísticos. El carácter tópico bajo un tapiz de romanticismo, la libertad formal, el recurso de la improvisación o el virtuosismo apasionado, hacen de la rapsodia un vehículo a mi juicio idóneo para conducir este nuevo discurso musical, que viene a sumarse a mi ya extenso catálogo para guitarra.

Claudio Prieto

INTÉRPRETE

Gabriel Estarellas

Nacido en Palma de Mallorca, está considerado como uno de los más importantes guitarristas de su generación. Ha actuado en relevantes Festivales Internacionales de Música: Stresa, París, Santander, Pollensa, Alicante, Santiago de Compostela, Festival Internacional de Primavera "Andrés Segovia" en Madrid, Festival Internacional de Guitarra de Córdoba, Festival Internacional de Guitarra de Puerto Rico, Festival Internacional de Guitarra de Cuba, Texas Music Festival, etc. Ha realizado numerosas intervenciones como solista con prestigiosas orquestas extranjeras, tales como la English Chamber Orchestra. London Mozart Players. Orquesta de Cámara de París. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, etc., así como con Orquestas españolas: ONE, ORTVE. Sinfónica de Madrid, Reina Sofía, de Cámara Española, etc.

Tiene en su haber importantes y prestigiosos galardones obtenidos en Concursos Internacionales: Primer Premio en el Concurso Internacional de Guitarra Viotti, en Italia; Primer Premio en el Concurso Internacional de Guitarra Ramírez, en Santiago de Compostela; Primer Premio en el Concurso Internacional de Guitarra Francisco Tárrega, en Benicasim.

Ha realizado diversas producciones discográficas, con obras de A. García Abril. T. Marco. C. Prieto, L. de Pablo, C. Halffter, C. A. Bernalola, etc. Ha hecho numerosos viajes para realizar conciertos en Europa, Países del Este, Sudamérica, Asia y Estados Unidos. Ha grabado para la Radio y Televisión de la RTE, BBC, RTVF, Suiza y Grecia.

Compagina su actividad concertística con la pedagógica, siendo en la actualidad Catedrático de Guitarra del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Los más prestigiosos e importantes compositores españoles han escrito obras expresamente para él. Ha realizado la grabación de las obras completas para guitarra de Tomás Marco, Antón García Abril, Gabriel Fernández Alvez y Angel Barrios, así como la integral de los Conciertos para guitarra y orquesta de Antón García Abril. Ha hecho el estreno de los conciertos para guitarra y orquesta *Música de corte* de Alexandre Tansman, *Concierto de Bellver* de Valentín Ruiz, *Concierto cervantino* de Gabriel Fernández Alvez, *Concierto del agua* de Tomás Marco y *Concertante* de Xavier Benguerel, entre otros.

*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.