Fundación Juan March

AULA DE (RE)ESTRENOS (40)

MIÉRCOLES, 4 DE ABRIL DE 2001

El Aula de Reestrenos, una actividad que comenzamos el 10 de diciembre de 1986, llega hoy a su número 40. A lo largo de estas cuarenta 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 (Re)estrenos, 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 los compositores el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea del INAEM. En la Biblioteca de Música Española Contemporánea estamos encantados de propiciar un nuevo encuentro de obras nuevas (una, al menos, ya del siglo XXI) 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, luego Sonatas y más tarde Sonatinas, en esta ocasión ha solicitado que sean Partitas. 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

1

Tomás Marco (1942)

Partita de espejos *
Preludio de reflejos
Espejo de Oriente
Murmullo de espejos 1
Espejo lejano
Murmullo de espejos 2

Salvador Brotons (1959)

Pailita dels temperaments, Op. 83 *
Sanguíneo
Flemático
Melancólico
Colérico

П

Claudio Prieto (1934)

Partita del Alma *

Andante espressivo

Allegretto brillante

Largo molto appassionato

Allegro con fuoco

Manuel Moreno-Buendía (1932)

Partita del silencio perdido *
y nació el silencio
Silencio en danza
El sonido del silencio
Silencio del "quejío"
Un adiós, un silencio
Silencio final

Intérprete. GABRIEL ESTARELLAS, guitarra

* Estreno absoluto. Las cuatro obras han sido expresamente escritas para Gabriel Estarellas, a quien están dedicadas.

Miércoles, 4 de Abril de 2001. 19,30 horas

NOTAS AL PROGRAMA

Partita de espejos

Después de haber escrito para Gabriel Estarellas una amplia sonata (Sonata de Fuego) y una colección de piezas-estudios (Tarots), además de otras composiciones, quise componer otra obra guitarrística en varias piezas pero que no fueran ni aisladas ni orgánicamente estructuradas como en una sonata sino relacionadas en su independencia. Escogí la idea formal antigua de la partita que ya había inventado con el violin (Partita del Obradoiro) y con el violonchelo (Partita Piatti). La composición se desarrolló entre 1998 y finales del 2000, en continuo diálogo con el guitarrista, y el resultado es una obra en cinco movimientos que guarda múltiples relaciones de simetría entre sus piezas por lo que el título de Partita de espejos es muy adecuado para sus juegos de estmeturas reflejadas, invertidas, deformadas, etc.

El primer movimiento es un Preludio de reflejos. Los reflejos lo son con respecto a mis dos anteriores preludios (Preludio para invocar la luz del día y Preludio para despedir el crepúsculo), ambos sobre el tema de la luz, y cuyos ecos llegan hasta éste que dimana de material no utilizado, pero ya presente, en aquellos preludios. Espejo de Oriente es el segundo movimiento en el que se reflejan sonoridades que reflejan músicas exóticas y aún incluso los instrumentos propios de las mismas. Hay una simetría particular entre este movimiento y el cuarto, Espejo lejano, que juega con los espacios reales y míticos. Como simétricos entre sí son los movimientos 3 y 5 Murmullo de espejos I y II, dos movimientos perpetuos que derivan a su vez como ecos alejados de otra pieza anterior (Presto mormorando). Música que es reflejo de otras y de sí misma así como de su intérprete y dedicatario.

Tomás Marco

Partita dels temperaments

La Partita de los Temperamentos fue compuesta fluidamente durante el mes de enero del 2001 por encargo del prestigioso guitarrista Gabriel Estarellas y del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea. Una vez más, para esta obra he encontrado la inspiración en los griegos. En este caso en la tipología de los cuatro humores o temperamentos de Hipócra-

tes. Hindemith, Nielsen y otros compositores han escrito sobre la misma temática en géneros diferentes. En esta partita tan solo he querido describir brevemente los cuatros tipos de la personalidad humana.

El Sanguíneo es un temperamento impulsivo pero también amable, sociable, confiado y extrovertido. La música ofrece variedad y contraste. Después de una lenta introducción sigue un ligero "Allegro" que ofrece reminiscencia de tarantela, danzas y música alegre.

El Flemático es tranquilo, inmutable, controlado y persistente. Suele ser de principios cerebrales y profundamente meditados. La "scordatura" de la quinta cuerda a La bemol da al movimiento lento un cierto aire pesado. Un ritmo monótono domina la parte inicial y un muy gradual "crescendo" nos lleva, en la parte central, a un espacio culminante. El ostinato del principio retorna desapareciendo poco a poco.

El *Melancólico* es el temperamento más desesperado y ansioso. La dulce melodía en el registro agudo es evocativa y planteada con tempo rubato. La parte central es más dramática e intensa para volver a la melodía y ambiente inicial.

El Colérico es el movimiento brutal, exaltado, activo, de ritmo insistente y gran vitalidad. El tempo sin ningún cambio de unidad se mantiene hasta el fin en una demostración de gran determinación. Los compases de amalgama son constantes y la dinámica es predominantemente fuerte.

Salvador Brotons

Partita del Alma

Las obras dedicadas expresamente a la guitarra, ya sea a solo o dentro de otras formaciones instrumentales, han alcanzado una presencia importante en el conjunto de mi catálogo, presencia que, si bien nace en cierta medida del azar, -componente vivo, por otra parte, en todo acto creativo-, tiene su mayor razón de ser en una elección consciente, fruto de la atracción que ejerce sobre mí esta silueta sonora tradicionalmente asociada a la figura femenina y a una esencia intimista en la que se mezclan sabiamente la delicadeza y la fuerza de su propia naturaleza. Estas cualidades, esta capacidad para expresar sensaciones en puridad contradictorias, que la guitarra posee como po-

cos otros instrumentos, ofrecen un excelente paralelismo con la riqueza de sentimientos que tienen cabida en ese concepto tan etéreo, pero a la vez percibido como tan real, que llamamos alma, y que no es sino nuestra misma sustancia, el alimento que nos da vida, aquello que emerge en cada acontecimiento que nos acompaña día a día, ya sea placer o dolor, alegría o tristeza, tranquilidad o inquietud. En tanto que ser humano, creo en la necesidad de mirar hacia nuestro interior como un saludable ejercicio de continuo aprendizaje. En tanto que artista, siento la necesidad de contar esas miradas mediante un lenguaje que hago mío en cada obra, pero que no por ello deja de ser universal. En virtud de ello, esta Partita del Alma es, sencillamente, una visión íntima contada a través de la guitarra, pero también quiere ser una invitación para quienes deseen compartirla.

Partita del Alma se estructura en cuatro movimientos que, como viene siendo habitual en mi quehacer compositivo, se presentan en un discurso continuo, y ha sido escrita a instancias de Gabriel Estarellas, a quien está dedicada.

Claudio Prieto

Partita del silencio perdido

En las innumerables definiciones que musicólogos y teóricos acuñan para referirse al fenómeno musical se cita como grandes protagonistas -y es lógico- al sonido, a la combinación de éste con el ritmo, a la tímbrica, etc.. Pero ¿y el silencio? Me refiero -es obvio- al silencio musical. ¿Quién lo parangona al sonido? ¿Cuál es su valor estético?

En nuestro mundo —tan proclive a las plenitudes altisonantes- el relieve metafísico del silencio debiera procurarnos el necesario equilibrio que ha de presidir todo atisbo musical.

La Partita del silencio perdido pretende rendir homenaje a tan humilde como imprescindible elemento. Está estructurada en seis referencias al silencio que corresponden a otros tantos estados anímicos. Para ello nada mejor que la Guitarra. Desde su intimidad, "la voz de las seis cuerdas", expone el mensaje musical alentado por silencios, que deben sentirse como sonidos no escuchados, pero sí intuidos.

La obra está pensada, escrita y dedicada a Gabriel Estarellas con el más respetuoso y admirado silencio.

Manuel Moreno-Buendía

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. Bernaola, 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, RTVE, 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.

Depósito Legal: M. 32.720-2001.

Imprime: Gráficas Jomagar. MOSTOLES (Madrid).