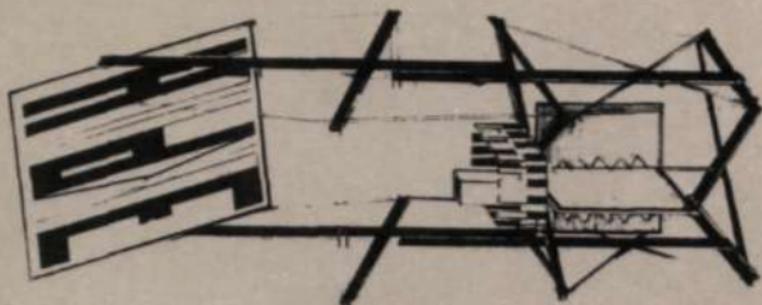

Fundación Juan March

AULA DE REESTRENOS

(24)

MIÉRCOLES, 8 DE NOVIEMBRE DE 1995

Fundación Juan March

BIBLIOTECA DE MÚSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA

AULA DE REESTRENOS

(24)

MIÉRCOLES, 8 DE NOVIEMBRE DE 1995

Uno de los problemas que sufre la música de nuestros compositores, y no sólo España, estriba en que, tras su estreno, pueden pasar muchos años sin que ciertas obras vuelvan a escucharse. La desaparición de la etiqueta de novedad que supone una primera audición, la lógica insatisfacción del compositor ante obras que inmediatamente siente como antiguas y la falta de condiciones adecuadas, ofrecen como resultado la práctica desaparición de muchas composiciones que probablemente no lo merezcan.

Iniciadas en diciembre de 1986, las Aulas de Reestrenos que hoy celebran su concierto número 24 nos han permitido volver a escuchar hasta 140 obras de compositores españoles que no suelen formar parte del repertorio, y también han acogido cinco estrenos absolutos. Prácticamente en todos los casos, las piezas seleccionadas formaban parte de nuestros propios fondos, ya que el Aula de Reestrenos es una de las actividades públicas de nuestra Biblioteca de Música Española Contemporánea, que comenzó sus actividades en junio de 1983.

Como hemos dicho en otras ocasiones, concebimos esta Biblioteca no sólo como un mero depósito documental que esté a disposición de los interesados en nuestra música, sino como un lugar de encuentro entre compositores, intérpretes, investigadores y oyentes. La edición de catálogos, la edición y grabación de partituras, los encargos de composiciones, la Tribuna de Jóvenes Compositores y el Aula de Reestrenos, entre otras actividades, quieren hacer de la Biblioteca de Música Española Contemporánea un órgano que no sólo la recoja sino que también la genere. Un órgano activo y no sólo pasivo. Una buena y útil herramienta de trabajo y, ¿por qué no?, de placer para quienes están interesados en lo que los músicos españoles han hecho y hacen a nuestro alrededor.

Este concierto será retransmitido en directo por Radio Clásica, la 2 de Radio Nacional de España.

PROGRAMA

I

CARLOS CRUZ DE CASTRO (1941)

Cuarteto con piano nº 1 (1993)

SALVADOR BROTONS (1959)

Piano Quartet Op. 48 (1988)

I. Sensibile

II. Adagio espressivo

III. Allegro leggiero

II

ANGEL OLIVER (1937)

Psicograma nº 3 (1974)

XAVIER MONTSALVATGE (1912)

Recóndita armonía (1946)

I. Allegro con brio

II. Andante sostenuto

III. Allegretto

IV. Moderato

Intérpretes: MONTSALVATGE PIANO QUARTET

(Albert Nieto, *piano*)

Santiago Juan, *violín*

Francesc Gaya, *viola*

Joaquim Alabau, *violonchelo*)

Miércoles, 8 de Noviembre de 1995. 19,30 horas

NOTAS AL PROGRAMA

CARLOS CRUZ DE CASTRO (Madrid, 1941)

Cuarteto con piano núm. 1

Compuesto en Madrid entre octubre y diciembre de 1993.

Estrenado por el Cuarteto de Bohemia, en la sala de cámara del Auditorio Nacional del Música de Madrid, dentro del XVI Ciclo de Cámara y Polifonía, el 26 de abril de 1994.

Encargo de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) para el Ciclo de Cámara y Polifonía.

Dedicado "a Concha Gómez Marco".

Cercanos los éxitos de los últimos estrenos de Carlos Cruz de Castro (las *Variaciones sobre una canción de Enrique Franco*, estrenadas en el pasado festival de Santander, y el *Preludio número 1. Simetrías para Colien* y el *Sexteto para percusión (nº 3 Huéhuatl)*, en el contemporáneo festival alicantino) ha circulado la opinión unánime de que el autor se encuentra en un momento de madurez absoluta, en el que su creación trasciende el mero oficio, dominado tiempo atrás, para adentrarse en los enigmáticos arcanos de la comunicación musical. Así lo vio la crítica tras el estreno del *Cuarteto con piano nº 1*, que tiene en este concierto su segunda audición pública (un auténtico reestreno), y que, por tanto, puede ayudarnos a comprender cuáles son las claves que definen el actual proceder compositivo del autor madrileño.

Carlos Cruz de Castro ha tenido siempre una clara preocupación por el razonamiento teórico que le ha llevado a soluciones muy personales, en momentos no concurrentes con el general pensar de determinadas tendencias o estilos, una forma de huida de los tópicos al uso. El autor siempre ha buscado, tal y como él mismo explica, una manera propia de "mover la música", pues ahí ha de encontrarse la característica más peculiar y definitoria de cada creación y por extrapolación del estilo de cada autor. Esta referencia al transcurrir de la composición se ha de sustentar en una referencia audible e identificable por el oyente, la impronta del estilo, que en sus últimas obras ha girado alrededor de un material armónico común que denomina "escalas simétricas", con las que genera un espectro sonoro propio y unívoco.

Pero hay un aspecto también determinante, una línea maestra que define, que siempre ha definido, a

su autor pero que en la actualidad ha encontrado grados de refinamiento característico: el transcurrir de la obra sobre sólidos y severos principios formales que en ocasiones han primado con fuerza y protagonismo aunque la idea generadora de la obra fuera distinta. Un ejemplo de ello está en su *Tocata vieja en tono nuevo*, trabajo orquestal sobre la *Tocata IV de quinto tono* de Juan Bautista Cabanilles, donde la orquestación está dedicada a potenciar el material sonoro original que transcurre a través de una evidente estructura *quasi* matemática. Procedimiento musical que se ha decantado según un principio que podría denominarse forma de rondó depurada, y en la que todo el material sonoro a utilizar se muestra al principio de la composición volviendo una y otra vez, a la manera del tradicional estribillo, pero con variantes que pueden afectar a cualesquiera de los elementos musicales utilizados. Ese fragmento toma una importancia trascendental en la obra y es, en cuanto al planteamiento estético, la actual aplicación de un principio teórico que explica la totalidad de la obra de Cruz de Castro y que invariablemente aplica: el "concretismo", un principio unificador basado en cualquiera de los elementos musicales imaginables y al cual se subordina el resto de los utilizados.

El *Cuarteto con piano número 1* se estructura en siete secciones sin solución de continuidad. La primera, tercera, quinta y séptima utilizan un material común, en semicorcheas, que se desarrolla en la mitad aguda o grave del espectro sonoro según el fragmento: en el registro grave la primera y séptima y en el agudo la tercera y quinta. Las secciones restantes utilizan un material completamente diferente con respecto a las anteriores y entre sí, con utilización de todo el registro sonoro. Mientras, la región central, la cuarta, de carácter lento, expande el material interválico de toda la obra.

SALVADOR BROTONS (Barcelona. 1959)

Cuarteto con piano en Mi, Opus 48 **"Una celebración de la vida"**

Compuesta en el verano de 1988 y acabada en Portland. Oregón, a principios de otoño.

1. *Sensibile* - 2. *Adagio espressivo* - 3. *Allegro leggiro*.

Encargo de Emily Baines como regalo a su madrastra Mary Winch.

En preparación la publicación por Boileau, en edición al cuidado de Albert Nieto.

Cuando Salvador Brotons marchó, hace diez años, a Estados Unidos ya había recibido en nuestro país importantes premios que reconocían una labor temprana pero solvente: en 1977 y en convocatoria de la Orquesta Nacional de España para autores menores de treinta años recogía el concedido a las *Cuatro piezas para cuerdas*; y en 1983 y 1986, el premio Ciudad de Barcelona a la *Primera sinfonía y Absències*, respectivamente. Posteriormente el premio de composición Reina Sofía 1991 a *Virtus* confirmaría a un compositor de sólida formación académica y con voluntad de transmitir un mensaje entendible y de inmediata comprensión. En la actualidad la actividad musical de Brotons se ha diversificado y concentra buena parte de su tiempo en la dirección orquestal al frente de la Orquesta Sinfónica de Vancouver y la de la Universidad Estatal de Portland, donde también enseña contrapunto y literatura de la música, y sigue manteniendo su interés por la composición.

Efectivamente, la música de Brotons ha sido fiel a los principios aprendidos desde su Barcelona natal. Un mundo personal y evocador que encuentra sus reminiscencias en el conocimiento transmitido por su maestro Xavier Montsalvatge: "Nunca he entendido la música como una manifestación radicalmente abstracta y, menos aún, formularia. En cada nota, en cada signo musical que escribimos queda inserto algo de nosotros mismos: de nuestra sinceridad, de nuestra intimidad, incluso de nuestras faltas, mentiras o cismos, si tales somos capaces." Un *sentir* que se puede encontrar en el *Cuarteto con piano en Mi, Opus 48*, cuyo carácter e intención queda definido desde el propio título. Así, Brotons que no es ajeno a la música de programa que ha trabajado en anteriores ocasiones (sus dos primeras sinfonías son un ejem-

plo), busca en la obra un cierto retrato musical diseñado a través del encargo: el de "la personalidad compleja de Mary Winch, su espíritu vital, su salud y su alegría de vivir, manteniendo, en general, un carácter poco dramático y mostrando la parte pura y agradable de la vida." Los movimientos primero y tercero describen ese espíritu a través de melodías que fluyen con facilidad y texturas transparentes, en un ambiente amable, sereno, feliz y expansivo. Por contra el segundo movimiento tiene un carácter más profundo en una gradación larga y ascendente que se inicia meditativamente en la viola, a la que progresivamente se unen el violín y el violonchelo. La entrada última del piano, reafirmando el tema principal lleva a una reunión instrumental en la que tras la repentina ausencia del piano, reaparece el tema principal a cargo de las cuerdas. Este segundo movimiento se une, sin solución de continuidad, con el último conduciendo a un final vital y optimista.

ÁNGEL OLIVER (Moyuela, Zaragoza, 1937)

Psicograma número 3

Compuesto en la primavera de 1974.

Estrenado por el grupo de cámara Estro, en el Festival Internacional de Música de Cámara de Cambrills, Tarragona, en julio de 1975.

Encargo de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, tras la obtención del premio Arpa de Oro, de esta entidad, en su primera edición, con *Omicron 73*.

Grabado por el grupo de cámara Estro (LP CBS 13224 - 1975).

La personalidad musical de Ángel Oliver transcurre callada y modestamente en paralelo con su propia personalidad. Él mismo ha manifestado en alguna ocasión el deseo de que su música sea espejo de sus inquietudes, que "en lugar de mis palabras, refleje mi compromiso", incluso que sea imagen de su vida con todo lo que ella conlleva. Una aptitud de cierta rai-gambre introspectiva que hacen de Oliver un autor alejado de toda beligerancia estética, buscador de la verdad musical a través de su propia independencia. Por ello su estilo emana directamente de su propio conocimiento, de su formación como compositor que tras iniciarse en el conservatorio madrileño le llevó a

las aulas romanas de Porena y, sobre todo, de Petras-si, a finales de los sesenta. Allí el maestro italiano le haría cómplice de su sentir estético, entonces orientado hacia los principios dodecafónicos y procedimientos de vanguardia emanados de ellos, de los que Oliver será portador en buena parte de su obra. Su música, reconocida a través de los numerosos premios que acumula, es coherente consigo mismo, está bien escrita y late en ella un claro deseo de comunicación.

El propio autor ha declarado que haciendo música de cámara ha encontrado siempre un vehículo fluido y cómodo, pues en ella se reserva cierto ambiente experimental que permite definir la personalidad, jugar con la música y hasta componer sin mayores pretensiones que la de dar salida a una necesidad expresiva. Sin embargo, su obra, amplia y diversa, ha encontrado muy distintos cauces, de la orquesta a los instrumentos a solo, pasando por realizaciones de orientación pedagógica, pues esta es una labor de constante dedicación a lo largo de su carrera. Curiosamente, y pese a esta dedicación, Oliver ha manifestado no ser partidario de explicar su obra, ya que estima que ello incide directamente en quien la escucha orientando la propia capacidad de percepción. En este sentido la audición de *Psicograma número 3* puede ser reveladora, pues no late en la obra ningún deseo de afrontar algún problema estético o técnico determinado, y sí la intención fundamental de abandonarse al placer de hacer música y, por lo tanto, de disfrutar y deleitarse mediante su audición. *Psicograma número 3* es la última de las obras escritas bajo este mismo título: *Psicograma número 1*, compuesta gracias a una ayuda de la Fundación Juan March en 1970, lo fue para piano, mientras *Psicograma número 2*, de 1972, aunque el autor la revisara en 1991, lo fue para guitarra. Su plan formal se estructura según cinco secciones de carácter muy contrastante, concebido según un principio serial libre propio de las obras compuestas entonces y emanado de las enseñanzas italianas.

XAVIER MONTSALVATGE (Gerona, 1912)

Recóndita armonía

Compuesta en 1946.

1. *Allegro con brío* - 2. *Andante sostenuto* - 3. *Allegretto* - 4. *Moderato*. Estrenada por el Montsalvatge Piano Quartet en Barcelona, en el I Festival de San Pau del Camp, en junio de 1995.

Dedicada al Montsalvatge Piano Quartet.

En la biografía que sobre Xavier Montsalvatge publicó Enrique Franco en 1975, se incluye el siguiente párrafo: "Posee Montsalvatge, junto a su innata y sencilla humildad, agudo sentido autocrítico y no menos afilada ironía. Han de tenerse en cuenta los tres factores (los tres valores), para interpretar la ingeniosa división que hace de sus obras en tres apartados: 1) No tocables. 2) Tocables, pero lejos de donde él esté. 3) Aceptables." Sin duda, todavía mantenía el maestro catalán cierta precaución hacia parte de su propia creación, que ahora ha aplacado, pues a cincuenta años del comienzo de su carrera compositiva Montsalvatge ya tiene una obra suficientemente representativa y conocida como para que lo que antes fuera ocultado a favor de realizaciones más definitivas ahora pueda mostrarse sin temor de que estas ensombrezcan y sí, por el contrario, complementen la opinión sobre el autor.

Precisamente hará un año que Jordi Codina, a raíz del estudio sobre el catálogo de obras de Montsalvatge (publicado en la monografía *Xavier Montsalvatge*, Col.lecció Compositors Catalans núm. 4, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1994) me contaba el contenido del Maestro al releer el manuscrito de la *Sinfonía mediterránea*, de 1948, aparecido en el archivo del barcelonés Conservatorio Municipal y que él mismo daba por perdido. Sin duda, había en ello algo de autoindulgencia, pero también de autosatisfacción al ver que lo que entonces era expectativa ahora es remembranza. Con esta aptitud, Montsalvatge ha removido entre sus papeles cuando la ocasión lo ha requerido, y gracias a ello ahora podemos deleitarnos con obras como la que aquí se interpreta, *Recóndita armonía*, recuperada como reconocimiento musical a los miembros del Montsalvatge Piano Quartet por adoptar su nombre.

La obra está escrita en época de probaturas, pero también de éxitos, algunos trascendentes, como las famosas *Cinco canciones negras*, "esa música tierna, de exquisita e irónica poesía", como la definiera Gerardo Diego, y que estrenara Mercè Plantada en 1945. La personalidad de Montsalvatge acaba de afirmarse, gracias en buena medida a cierta capacidad de intuición que le había hecho renunciar a una casi inevitable inclinación germánica con la que contactó a través de las enseñanzas de Enric Morera y Jaume Pahissa, mentores, en los treinta, de ese wagnerismo que salpicó la música catalana de principios de siglo. Él mismo se aproximaría al mundo francés, entonces capitaneado por Milhaud y Poulenc, pero también al lirismo pucciniano, por el que no ha negado nunca sentirse atraído. *Recóndita armonía* es desde su mismo título la voluntad de seguir un propósito casi secreto de evocación neorromántica. Concebido inicialmente como quinteto de cuerda y piano fue adaptado a la actual plantilla tras una audición privada. Desde entonces la obra ha permanecido callada y suena de nuevo para acercarnos al evocador Montsalvatge de los años cuarenta.

Alberto González Lapuente

PARTICIPANTES

MONTSALVATGE PIANO QUARTET

ALBERT NIETO

Realizó sus estudios de piano en Mataró, Barcelona, y posteriormente en Amberes con el profesor Frédéric Gevers. También recibió consejos de Rosa Sabater, Ramón Coll, Albert Atenelle, Christopher Elton y Maria Curcio. Ha colaborado como solista con diversas orquestas, con el Trio Reger de Bilbao y con los solistas de la Orquesta de Cadaqués; forma dúo con el clarinetista Joan Enric Lluna y con el violinista Santiago Juan, y es fundador del Trio Gerhard junto a Santiago Juan y Asier Polo.

Interesado en divulgar la música actual, es requerido por los más importantes festivales y ciclos (Granada, Perelada, San Sebastián, Burdeos, Fundación Juan March), habiendo estrenado más de cincuenta obras de compositores españoles. Ha grabado discos para los sellos Elkar, Etnos, RTVE, Nova Era y Edicions Moraleda. Es profesor de piano y actual director del Conservatorio Superior de Música Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz, y es autor del libro *La digitación pianística*.

SANTIAGO JUAN

Realizó sus estudios en el Conservatorio de Valencia con los profesores Juan Alós y Juan Llinares, y en el de Bruselas con el profesor Agustín León Ara, donde obtuvo el Diploma Superior con la Más Grande Distinción.

Ha obtenido primeros premios en los concursos Eduardo López Chávarri, ONCE y Germans Claret.

Fue concertino de la Joven Orquesta Nacional de España y miembro de la Orquesta Ciutat de Barcelona, y actualmente forma parte de la orquesta de Ca-

daqués. También ha actuado como solista con diversas orquestas (Valencia, Tenerife, JONDE), forma dúo con el pianista Albert Nieto y es fundador del Trio Gerhard junto al citado pianista y al violonchelista Asier Polo.

Ha realizado grabaciones para Harmonia Mundi, RTVE, Radio Nacional de Francia y RAI.

Es profesor de violín de los Conservatorios de Badalona y Terrassa, así como del Conservatorio Superior Municipal de Barcelona, y es asiduamente invitado a los cursos de la JONDE, Granada y Denia.

FRANCESC GAYA

Realizó estudios en el Conservatorio de Barcelona con Francisco Fleta y en la Universidad de Yale con Jesse Levine. Fue viola solista de la Joven Orquesta Nacional de España y formó parte de la Orquesta Sinfónica del Vallés.

Actualmente es co-solista de viola de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, y es colaborador habitual de la Orquesta de Cadaqués. Es profesor de viola del Conservatorio de Avilés.

JOAQUIM ALABAU

Realizó sus estudios en la Escolanía de Montserrat, Conservatorio de Barcelona (con Pere Busquets) y en el de Friburg (con Marçal Cervera). Fue miembro fundador de la Joven Orquesta Nacional de España y formó parte de la Orquesta de Cámara del Palau de la Música Catalana y solista de la Orquesta Sinfónica del Vallés.

Actualmente es colaborador habitual de la Orquesta del Teatre Lliure y de la Orquesta de Cadaqués.

Es profesor del Conservatorio de Rubí.

INTRODUCCIÓN GENERAL
Y NOTAS AL PROGRAMA

ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE

Realizó sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, obteniendo premios extraordinarios en las especialidades de Historia de la Música y Musicología. Posteriormente trabajó con Susana Marín, Pedro Espinosa y Luis Lozano Virumbrales.

En la actualidad es miembro del Grupo Alfonso X El Sabio, de Madrid.

*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.