Fundación Juan March

BIBLIOTECA DE MÚSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA

AULA DE REESTRENOS [19]

Homenaje a Francisco Javier Comesaña

Fundación Juan March BIBLIOTECA DE MÚSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA

AULA DE REESTRENOS

Homenaje a Francisco Javier Comesaña

Iniciadas en 1986, las Aulas de Reestrenos (a veces, también de Estrenos) que organiza la Biblioteca de Música Española Contemporánea de la Fundación Juan March llegan con este concierto a su número 19. Aunque los objetivos siguen siendo los mismos que entonces, es decir, dar nueva vida sonora a obras que aún no han logrado instalarse en el repertorio, el acto de hoy quiere resaltar un hecho que nos parece importante y que a menudo pasa desapercibido: El imprescindible y eficaz papel que en la difusión del arte contemporáneo juegan algunos intérpretes que solicitan, estrenan o reestrenan obras que, sin ellos, corren el grave peligro de no pasar del papel pautado.

Uno de ellos, Francisco Javier Comesaña, cumple ahora dos décadas de su llegada a España. Tanto en su trabajo como componente prestigioso de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, como en su faceta de solista o de creador de grupos de cámara, Francisco Javier Comesaña se ha distinguido siempre por una cuidadosa (amorosa, sería más lógico decir) atención por los compositores actuales, y no solo españoles.

Hijo de exiliados españoles de origen gallego, nacido en Cuba y criado en México y formado en Moscú, Francisco Javier Comesaña ha sido un refuerzo inestimable de nuestra vida musical, a la que ha aportado no solo su esfuerzo personal: También nos trajo a su mujer, a la que conoció en las aulas del Conservatorio de Moscú, y, todavía joven y con muchos años por delante, ha logrado importante cosecha de discípulos, entre los que se cuentan sus propios hijos.

Desde hace mucho tiempo, las diversas formaciones camerísticas de Polina Kotliarskaya y F.J. Comesaña han participado con asiduidad en nuestros ciclos de conciertos, siempre con programas ambiciosos, comprometidos, de verdadero "servicio" a la cultura española. Es obligado agradecérselo a ambos, aún cuando la modestia de Polina haya preferido que centremos el homenaje de gratitud en la persona de Francisco Javier. Pero todos nos entendemos, y son ambos los muy cordialmente homenajeados hoy.

PROGRAMA

RECITAL DE DÚO DE VIOLINES

Miguel Angel Samperio (1936)

Diez comentarios irónicos a una idea musical (selección)

Canon

Fuga

Intermezzo

Nocturno

Final

José Luis Turina (1952)

Seis Metaplasmos (1990), para dos violines

- 1. a) Prótesis
 - b) Epéntesis
 - c) Paragoges
- 2. a) Aféresis
 - b) Síncopas
 - c) Apócopes

PROGRAMA

RECITAL DE DÚO DE VIOLINES

II

Juan Pich Santasusana (1911)

Tema con derivaciones (Homenaje a Bartók)

Juan Carlos Martínez Fontana (1962)

Zéjel IV

Tomás Marco (1942)

Academia Harmónica

- I. Speculum Leonardi
- II. Duo Seraphim
- III. Elogio a la simetría
- IV Mobilis in mobilis
- V. Elogio de la asimetría
- VI. Gehenna
- VII. Speculum Paracelsi

Intérpretes: Dúo de Violines Kotliarskaya-Comesaña

NOTAS AL PROGRAMA

MIGUEL ANGEL SAMPERIO

Nacido en Santander durante la guerra civil española, pertenece a una generación castigada por la falta de oportunidades y el olvido. Por tal razón su obra musical es tardía y poco conocida.

Ha estudiado con Victorino Echevarría, Julio Gómez, Nadia Boulanger, Luigi Nono y otros maestros, destacando sobre todos por su duración e influencia Francisco Calés.

Profesor de Armonía, Contrapunto y Fuga y Pedadogía Musical, e intérprete (piano y órgano) con numerosos solistas y grupos, se interesa, en el campo de la composición, por las más importantes corrientes de nuestro tiempo, de las que realiza una síntesis original.

Su música se sitúa, predominantemente, en un expresionismo «sui generis». Ha compuesto más de una treintena de obras entre las que destacan la Misa Polifónica Cántabra para coro y orquesta, un Concierto para violin y orquesta, Trío, Track Seis para grupo instrumental y otras obras corales, orquestales y de cámara, que han sido estrenadas o interpretadas por solistas y directores como P. Corostola, P. León Medina, D. Fournadjiev, V. Stefanov. P. Espinosa, L. Remartínez, Trío Mompou, Dúo Kotliarskaya-Comesaña. También ha recibido encargos de diversas instituciones y algunas de sus obras han sido grabadas y publicadas.

Diez comentarios irónicos a una idea musical

Es una obra para dúo de violines compuesta en 1990 por encargo del CDMC y estrenada en el Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante por el Dúo Kotliarskaya-Comesaña.

Formalmente es un tema con diez variaciones, cada una de las cuales constituye una pieza independiente con un nombre o subtítulo. Estilísticamente responde a un «expresivismo» típico de otras obras mías del mismo período.

Los nombres de las piezas son: 1.-Introducción; 2.-Canon; 3.-Humoresque; 4.-Nocturno; 5.-Saltarello; 6.-Intermezzo; 7.-Arpegio; 8.-Incógnita; 9-Fuga y 10.-Final.

En el concierto de hoy se interpretan los números 2, 9, 6, 4 y 10, por este orden.

Miguel A. Samperio

JOSÉ LUIS TURINA

Nace en Madrid en 1952. Su formación musical se desarrolla en los conservatorios de Barcelona y Madrid, principalmente en las enseñanzas de piano, violin, clavicémbalo, armonía, contrapunto y fuga, dirección de orquesta y composición, habiendo recibido en ellas las máximas calificaciones. En 1979 fue becado por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores para ampliar estudios en la Academia Española de Bellas Artes de Roma, donde asistió a las clases de perfeccionamiento de composición impartidas por Franco Donatoni en la Accademia Santa Cecilia.

En 1981 fue galardonado con el Primer Premio en el Concurso Internacional de Composición «Centenario de la Orquesta del Conservatorio de Valencia» con la obra Punto de encuentro. En 1986 recibió el IV Premio Internacional de Composición Musical Reina Sofía de la Fundación Ferrer Salat, por la obra Ocnos (Música para orquesta sobre poemas de Luis Cernuda). Ha recibido encargos de diversos organismos oficiales como Radio Nacional de España, Ministerio de Cultura, SER, Orquesta Nacional de España, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Semanas de Música Religiosa de Cuenca, Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, Festival de Música Contemporánea de Alicante, Rencontres Internationales de Musique Contemporaine de Metz (Francia), Festival de Música de Canarias, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, Fundación Juan March, Orquesta de Radio Televisión Española, Colgate University de Nueva York, Fundación Cajamadrid, Orquesta Arbós, y sus obras han participado en numerosos certámenes y festivales nacionales e internacionales.

De 1981 a 1985 fue profesor de armonía, contrapunto y composición del Conservatorio Profesional de Música de Cuenca, donde también ocupó los cargos de secretario y, posteriormente, director del Centro. Desde 1985 es profesor de armonía del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y de 1991 a 1993 profesor de armonía y contrapunto en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, de la Fundación Isaac Albéniz. En 1986 fue designado académico correspondiente de la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. En septiembre de 1990 corrió a su cargo la dirección del curso de composición y análisis correspondiente al VI Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante. En 1989 y 1992 fue invitado por diversas universidades de Estados Unidos (Colgate University, Oneanta University, Cornell University, Hunter College de Nueva York) para pronunciar y presentar una serie de conferencias y conciertos sobre música española contemporánea, teniendo lugar en septiembre de 1992 el estreno de la obra Tres sonetos, compuesta por encargo de la Colgate University de Nueva York.

Seis metaplasmos para dos violines

La composición de esta obra coincide con un momento de intenso interés por mi parte hacia el lenguaje y todo lo concerniente al mismo, especialmente en sus tan tentadoras, aunque no menos espinosas, relaciones con la música.

El término «metaplasmos» no es otra cosa que el nombre genérico de lo que en gramática se conoce como «figuras de dicción», es decir, ciertas alteraciones introducidas en el uso de algunas palabras. De los metaplasmos posibles, he utilizado los tres que añaden letras al principio, en medio o al final de las palabras: prótesis («aqueste» por «este»), apéntesis («Ingalaterra» por «Inglaterra») y paragoge («huéspede» por «huésped»); y las tres que eliminan letras al principio,

en medio o al final: aféresis («norabuena» por «enhorabuena»), síncopa («navidad» por «natividad»), y apócope («ningún» por «ninguno»). En estos *Seis metaplasmos* ello se trasluce en dos secciones que, a su vez, se subdividen en tres subsecciones cada una, en las que se propone una glosa de cada una de las figuras en el orden arriba apuntado.

Así, las tres primeras giran alrededor de una frase compuesta integrada por una sucesión de acordes de triples y cuádruples cuerdas alternadas entre ambos violines, aglutinados en períodos, siempre sobre un fondo agitado, en forma de movimiento perpetuo. La frase va creciendo período a período y, posteriormente, disolviéndose de igual forma, y en su desarrollo cada período sufre alguna de las transformaciones propuestas por el metaplasmo utilizado, aplicado al discurso musical: en la primera subsección, «prótesis», cada período va precedido de algún elemento (uno o varios sonidos o acordes); en «epéntesis», el período se amplía de igual manera en su zona central; en «paragoges», por su parte, lo hace al final.

La segunda sección presenta un cambio de carácter y de textura, desarrollándose en un tempo lento, a base de secciones diferenciadas a las que sirve de enlace una sucesión de notas muy rápidas, que configuran una serie de doce notas, apresurándome a aclarar que nada tiene esta música de dodecafonismo, al menos en el sentido más académico del término. Siguiendo la idea de los tres restantes metaplasmos, la serie, presentada alternativamente en sus cuatro «dimensiones posibles» pierde en la primera subsección, «aféresis», uno de los cuatro primeros sonidos; en la segunda, «síncopas», uno de los cuatro centrales, y en la tercera, «apócopes», uno de los cuatro últimos.

Estos *Seis metaplasmos* fueron compuestos en Madrid, en agosto de 1990, y están dedicados a Polina Kotliarskaya y Francisco Comesaña, a cuyo cargo corrió el estreno en febrero de 1991, en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

JUAN PICH SANTASUSANA

El eminente compositor y crítico musical Xavier Montsalvatge, en un programa de estrenos del director del Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona, dice textualmente: «Aunque la carrera de Joan Pich Santasusana ha estado orientada primordialmente por la dirección orquestal y la pedagogía (fué discípulo de Enric Morera, de Blanca Selva y de Hermann Scherchen, director de la Banda Municipal de Barcelona y últimamente hasta su jubilación catedrático y director del Conservatorio Superior Municipal de Música de dicha ciudad), no ha dejado de cultivar con asiduidad la composición. Es autor de música sinfónica, de cámara y de un buen número de canciones de muy variado carácter. En ellas se encuentra tanto una ágil inventiva melódica como un soporte armónico y pianístico de considerable riqueza y todo ello en un clima de libertad estilística».

Es autor de una Enciclopedia de la Música cuya segunda edición está agotada. Es además Académico correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y de San Jorge de Barcelona. Ha sido director titular de las orquestas Sinfónica y Filarmónica de Barcelona; de la de Radio Nacional en Madrid y de la Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria. Como director invitado ha dirigido conciertos con la Orquesta Nacional alternando con directores de la talla de Bartolomé Pérez Casas y Juan Lamote de Grignon; con la Orquesta Sinfónica de Madrid, de la cual tiene Medalla de Honor; Orquesta Ciudad de Barcelona, Clásica de Madrid. Es autor de más de un centenar de obras.

Tema con derivaciones (Homenaje a Bartók)

En una conversión con los prestigiosos violinistas Polina Kotliarskaya y Francisco Comesaña, amigos muy estimados y admirados, me pidieron que les compusiera una obra para dos violines; sabiendo que ellos formaban un dúo de verdadera categoría, les dije que sí y concertamos la fecha del estreno, que debía

ser a los tres meses en la Sala Fénix de Madrid. Esto fue el prólogo. En la idea de incluir esta obra en un programa en el que destacaba Bartók encontré motivo para homenajear en la futura composición a este compositor al que, junto a Strawinsky, considero que son el pilar de la música contemporánea. Una semana me costó encontrar el tema (que algún crítico consideró que era un tema popular catalán, cosa que me hizo mucha gracia) y a continuación fui desarrollando en tema con derivaciones (título que me pareció muy idóneo). Yo pretendía que la unión de dos violines tenía que ser rica en sonoridad y disonancias (lo que me motivó justificar el homenaje a Bartók) y creo que en la última Derivación lo conseguí.

La interpretación del dúo fue sensacional. Nunca he tenido tanta satisfacción de la interpretación de una obra mía. Estimo muy difícil encontrar unos intérpretes tan extraordinarios.

Juan Pich Santasusana

JUAN CARLOS MARTÍNEZ FONTANA

Nació en Madrid en 1962. Realizó sus primeros estudios musicales con su padre, Bernardo Martínez Alonso, continuando después de modo autodidacta. Desde 1985 asiste a distintos cursos con Horacio Vaggione, Luis de Pablo, Gabriel Brncic, Cristóbal Halffter, además de con Luigi Nono, cuya influencia se va deiando sentir al cabo de los años. Desde 1985 al 88 estudia la composición de modo regular con Francisco Guerrero. Como compositor ha recibido encargos del CDMC, del Festival de Alicante, de la ciudad de Ginebra, de las I Jornadas Internacionales de Arpa, ha sido seleccionado por la West Deutscher Rundfunk de Colonia para el «Forun Junger Komponisten». Ha sido colaborador en RNE Radio-2, en la revista Ritmo, así como coordinador de prensa de las «Xornadas de música contemporánea» de Santiago de Compostela, en donde actualmente dirige el grupo «Música de agora», entre otras actividades docentes y musicales.

Zéjel IV

En todo el ciclo de los zéjeles hay dos ideas centrales: El erotismo y el concepto de «melodía acompañada» (más adelante se verá la razón de las comillas). En el hecho físico de tocar un violin hav algo de caricia. Así viven los glissandi iniciales de la pieza, de escritura más compleja de lo que parece, en los que la presión suavísima del dedo sobre la cuerda cambia constantemente, acariciando la caricia. Así es como el dedo llega a tocar el ébano de la tastiera, definiendo el sonido en el ámbito de lo temperado, como buscando lo mensurable, buscando salir del escalofrío. Desde aquí todo es abrirse la identidad de los sonidos en un duro viaje. Las notas, queriendo saber quiénes son, se enroscan entre sí con fuerza (la música, queriendo saber quién es, se enrosca sobre sí con fuerza). En este sentido, los dos violines se comportan como un solo instrumento, pero múltiple y contradictorio. De ahí que lo de la «melodía acompañada» sea difícil de explicar, porque no se trata de una melodía de notas, sino de colores; colores del sonido y colores de la lógica.

Juan C. Martínez Fontana

TOMÁS MARCO

Nace en Madrid en 1942. Estudia violín y composición simultaneados con bachillerato y la licenciatura de Derecho. Amplía estudios musicales en Francia y Alemania con Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Bruno Maderna, György Ligeti y Theodor W. Adorno. En 1967 fue ayudante de Stockhausen. Premio Nacional de Música en 1969, Premio de la Fundación Gaudeamus de Holanda (1969 y 1971), Premio de Honor de la VI Bienal de París, Premio de la Tribuna de Compositores de la UNESCO (1976), Premio del Centenario de Casals.

Sus obras pertenecen a todos los géneros, escuchándose en todo el mundo, y recibe numerosos encargos de instituciones musicales de Europa, América y Asia. Desde 1962 ejerce también la crítica musical, actualmente en *Diario 16* de Madrid; ha publicado varios libros e imparte cursos de universidades y centros europeos y americanos. Ha sido tres años profesor de composición en el Conservatorio Superior de Música de Madrid y profesor de Historia de la Música en la UNED. Ha trabajado once años en los servicios musicales de Radio Nacional de España. Desde 1981 a 1985 fue Director Gerente del Organismo Autónomo Orquesta y Coro Nacionales de España. Desde 1985 dirige el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea simultaneado desde octubre de 1990 como Director Técnico de la Orquesta y Coro Nacionales de España. En 1993 fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes.

Academia Harmonica

Academia Harmonica es la obra escrita expresamente, en el verano de 1993, para ser interpretada en primera audición en el acto de toma de posesión como Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Se trata de siete breves piezas organizadas como un complejo todo estructural en forma de una espiral simétrica en tomo a un eje (la pieza IV). La I y la VII (Speculum Leonardi y Speculum Paracelso) desarrollan procesos especulares diferentes pero emparentados, tomando como pretexto la idiosincrasia de los dos mentores de mi discurso. II y VI representan la unión de los opuestos -los géneros celestiales (Duo Seraphim) y los infernales (Gehenna)- en un ambiente de armónicos frente a otro de sonido graves y rasposos. En las piezas III y V -Elogio a la simetría y Elogio de la asimetría- se supera el antagonismo de dos principios igualmente fructíferos en la estructuración de la obra artística. El IV -Mobilis in mobilis- se emparenta con los movimientos perpetuos tan característicos de la escritura violinística. El todo es un complejo de relaciones armónicas, métricas y formales que se estructuran según un plan riguroso y se manifiestan a través de un mundo sensible de magia sonora. Es la Academia Harmonica que sirve de ilustración a mi discurso.

INTÉRPRETES

POLINA KOTLIARSKAYA

Inicia sus estudios musicales en su ciudad natal, Kiev, con los maestros Tajtadchiev y Yampolski. De 1961 a 1960 fue alumna de B. Mardkovich en la escuela Stoliarski, de Odessa. Después de estudiar un año con A. Stern en Kiev, ingresó en el Conservatorio Tchaikowsky de Moscú, donde estudió bajo la dirección de D. Tsiganov, graduándose en 1973 con los máximos honores.

Desde el año 1974 reside en España. Ha obtenido premios en los concursos internacionales María Canals, de Barcelona, y Carl Flesch, de Londres.

Tanto con el Dúo de Violines Kotliarskaya-Comesaña, como con la pianista María Manuela Caro y el Cuarteto Hispánico Numen, ha dado numerosos recitales y conciertos en España, Alemania, Yugoslavia, Inglaterra, Unión Soviética y Bulgaria, efectuando grabaciones para radio y televisión en Londres, Colonia, Yugoslavia y España.

Asimismo, ha desarrollado una importante labor pedagógica en la Unión Soviética y España a lo largo de los últimos dieciocho años.

Con el Cuarteto Hispánico Numen participó en el estreno del *Concierto para flauta y sexteto*, de Cristóbal Halffter, en el Palacio Real de Madrid, con la colección de Stradivarius de palacio y en presencia de Sus Majestades los Reyes de España. Estrenó el *Concierto para violines y orquesta*, de Jorge Fernández Guerra, obra de la que hizo grabación discográfica.

Actualmente es profesora de Violin del Conservatorio Profesional Padre Antonio Soler, de San Lorenzo de El Escorial.

FRANCISCO JAVIER COMESAÑA

Estudió en el Conservatorio Nacional de México con los maestros Luis de Sosa y Vladimir Vulfman, bajo cuya dirección finalizó la carrera en 1968. En ese mismo año fue becado para realizar estudios superiores en la Unión Soviética, siendo admitido en el Conservatorio Tchaikowsky, de Moscú. En este centro fue alumno del conocido violinista y pedagogo Igor Bezrodny, graduándose con las máximas calificaciones en 1974. Asimismo, le fue conferido el grado académico de Magister de Artes. Desde 1974 es miembro de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. En 1977 ganó el Premio solista de esta orquesta, otorgado por los profesores de esta agrupación. Estrenó en España, bajo la dirección de Odón Alonso, el Segundo concierto de Dimitri Shostakovich, estreno que hizo también en México. Con María Manuela Cano y para los «Lunes Musicales» de Radio Nacional de España, estrenó la *Sonata* de Shostakovich.

Tanto en el Dúo de Violines Kotliarskaya-Comesaña como con el Cuarteto Hispánico Numen, ha dado numerosos recitales y conciertos en España, Alemania, Yugoslavia, Inglaterra, efectuando grabaciones para radio y televisión en Londres, Colonia, Yugoslavia y España. Asimismo ha desarrollado una importante labor pedagógica en México y España a lo largo de los últimos veinte años. Ha dado numerosos cursos de interpretación y técnica del violín.

Con el Cuarteto Hispánico Numen participó en el estreno del *Concierto para flauta y sexteto*, de Cristóbal Halffter, en el Palacio Real de Madrid, con la colección de Stradivarius de palacio y en presencia de Sus Majestades los Reyes de España. Actualmente es profesor de Violín del Conservatorio Profesional Padre Antonio Soler, de San Lorenzo de El Escorial.

La Fundación Juan March, creada en 1955, es una institución con finalidades culturales y científicas, situada entre las más importantes de Europa por su patrimonio y por sus actividades.

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. 16.923-1994.

Imprime: Gráficas Jomagar. MOSTOLES (Madrid).

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