

Fundación Juan March

BIBLIOTECA DE MÚSICA
ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA

AULA DE REESTRENOS

[18]

Miércoles, 2 de marzo de 1994

Fundación Juan March
BIBLIOTECA DE MÚSICA
ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA

AULA DE REESTRENOS

Miércoles, 2 de marzo de 1994

PROGRAMA

RECITAL DE VIOLA Y PIANO

I

Joaquín Rodrigo (1901)

Sonata a la breve

Adagietto

Scherzino. Presto

Allegro ma non troppo

(Transcripción de E. Mateu. Primera audición)

Siete Canciones Valencianas

Allegretto

Andante moderato

Allegro

Andante moderato e molto cantabile

Andantino

Andante religioso

Tempo di bolero. Moderato

(Versión de E. Mateu y M. Zanetti)

Xavier Montsalvatge (1912)

Canciones Negras

Cuba dentro de un piano

Punto de Habanera

Chévere

Canción de cuna para dormir a un negrito

Canto negro

(Versión de E. Mateu y M. Zanetti.

Primera audición)

PROGRAMA

RECITAL DE VIOLA Y PIANO

II

Manuel de Falla (1876-1946)

Melodía

Pieza en Do

Romanza

(Transcripción de E. Mateu)

Siete Canciones Populares Españolas

El paño moruno

Seguidilla murciana

Asturiana

Canción

Polo

Nana

Jota

(Versión de E. Mateu y M. Zanetti)

*Intérpretes: Emilio Mateu, viola
Miguel Zanetti, piano*

Miércoles, 2 de marzo de 1994. 19,30 horas.

NOTAS AL PROGRAMA

Creo necesario empezar las notas a este recital dando una visión de cómo se fraguaron toda esta serie de transcripciones, aunque no se siga el orden del programa.

Allá por 1978 Emilio Mateu me habló (aunque entonces no tocábamos juntos) de que le gustaría hacer una transcripción para viola y piano de las *Canciones populares* de Manuel de Falla, basándose un tanto en la idea de Kochansky en la versión que hizo para violin y piano de seis de ellas con el título de *Suite popular Española*. Él pensaba que yo conocía bastante bien esta obra y que podría ayudarle en su empeño. Pedimos el permiso correspondiente a Maribel Falla para hacerlo y, una vez obtenido, pusimos manos a la obra. Con ello se conseguiría, aunque fuera en transcripción, una obra española de gran calidad y éxito, dentro del exiguo repertorio español para viola en el que, aparte de las obras de Gerhard o Conrado del Campo, no hay gran calidad hasta llegar a los compositores actuales.

Tomando un poco como base la transcripción que hiciera Kochansky, decidimos hacer la nuestra propia, sin ceñirnos a rajatabla a su versión. La primera buena idea de Mateu fue mantener su título original (*Siete canciones populares españolas*), y por ende, la de transcribir también la *Seguidilla murciana* que el violinista ucraniano había suprimido.

En *El paño moruno* decidimos, al igual que Kochansky, repetir completa la parte cantada, tocándola la segunda vez una octava más aguda, pero con unos adornos diferentes de la viola en la parte de introducción de piano, y tomado no la tonalidad original de Falla (Si menor), como utilizó Kochansky, sino la llamada *para voces agudas* (Do sostenido menor), por ajustarse mejor al sonido de la viola.

Después, respetando la idea de Falla, continuamos con la *Seguidilla murciana*, tocada también en el tono agudo (Sol mayor), en lugar del original (Fa mayor), para darle mayor brillantez. La obra de Falla está respetada lo más posible en cuanto a la parte de viola, aparte de algunas dobles cuerdas que aparecen en determinados lugares dándole un interesante toque armónico, tocando la segunda estrofa también una octava más alta, y terminando en el último compás con dos acordes, al igual que el piano, el cual se mantiene inmutable en toda su parte, tal y como lo escribió Falla.

Se continúa, según el orden de Falla, con la *Asturiana*, tocada también en el tono agudo (Sol menor) en lugar de Fa menor original. La viola toca la parte íntegra de la voz pero invirtiendo la idea de Kochansky, esto es, la primera frase en la zona aguda y la segunda en la zona grave, respetando además en esta segunda estrofa el fraseo original de Falla, cosa que no hace Kochansky, añadiendo un final de cuatro compases sobre el solo de piano, pero únicamente sobre los cuatro últimos, y no sobre los ocho que aparece en la versión de violín.

A partir de aquí hemos cambiado el orden original de Falla, continuando con la *Canción*, haciendo, como Kochansky, tres estrofas en lugar de las dos originales y respetando la tonalidad original (Sol mayor). Mateu sigue la idea de Kochansky, aunque la tercera estrofa la coloca toda en una octava superior y añade unas dobles cuerdas; sólo en los últimos compases vuelve a la zona central y termina con unos pizzicatos, a mi entender, más interesantes que la nota tenida que mantiene Kochansky.

Nuestra serie se continúa con el *Polo* manteniendo en todo, viola y piano, la versión original de

NOTAS AL PROGRAMA

Don Manuel con una sola excepción: la de interpretarla en una tonalidad inusitada hasta el momento: Do menor, mucho más cómoda para la parte de viola y la de piano que las de las canciones: La menor o Si menor.

El número seis de esta colección es la incomparable *Nana*, en la que seguimos la idea de Kochansky de hacer tres estrofas en lugar de dos, tocando las dos primeras en la zona central de la viola y la tercera en una octava superior, para volver a la zona central en los cuatro últimos compases. Utilizamos también una tonalidad inusitada: la de Do menor, mucho más mórbida incluso que la de la versión original en Mi menor, pero suprimiendo un compás respecto a la versión de Kochansky, que une la segunda estrofa con la tercera y que, a nuestro entender, sobra totalmente.

Finalizamos con la *Jota*, al igual que hizo Kochansky, siguiendo un tanto sus directrices en cuanto a la introducción y el intermezzo de piano solo, en los que interviene también aquí la viola, y respetando su idea de tocar la primera estrofa en el registro central y la segunda en el agudo, concurren igualmente en la zona central, pero también utilizando una nueva tonalidad: Do mayor, en lugar de las de Mi mayor o Fa sostenido mayor de Falla, por creerla más conveniente y sonora para la viola.

Después de hecha la transcripción, se la hicimos escuchar a Maribel y a su difunto marido y dieron la total aprobación.

Propusimos la edición a Max Exchig, propietario entonces de las *Canciones* y respondieron que les parecían muy interesantes, pero que en aquel entonces no las podían editar. Hoy, gracias a las *Ediciones*

Manuel de Falla que regenta estupendamente Jose María García de Paredes hijo, han visto por fin la luz, concediéndonos la exclusividad de la versión. Parece ser que la edición ha tenido un gran éxito y en poco más de seis meses está casi agotada y en preparativos de una segunda.

Mateu y yo las grabamos para Radio Nacional de España juntamente con la versión para viola de dos de las piezas para violonchelo conocidas entonces. Yo ya las había tocado en la inauguración del Auditorio de Granada unos años antes, con Pedro Corostola, en una sesión de música de cámara de Falla en la que, entre otros, intervinieron la fallecida cantante Montserrat Alavedra y el cembalista Rafael Puyana.

Las piezas que grabamos en Radio Nacional son las tituladas *Melodía* y *Romanza*, escritas en los años 1897 y 1898 con un carácter muy tradicional: Son música de salón pero de gran calidad, como pudieran ser algunas obras de Grieg o de Tchaikovsky, por ejemplo.

La tercera de ellas apareció hace poco y carece de título en el manuscrito del autor; por eso, siguiendo la idea de Antonio Gallego en su *Catálogo de obras de Manuel de Falla*, creemos que lo mejor es titularla *Pieza en Do mayor*. Parece ser que desde los tiempos de Falla hasta hace pocos meses, que la interpretamos Mateu y yo en Barcelona, no se había vuelto a tocar. Fechada en el mismo año de la *Romanza*, 1898, al primer golpe de vista puede parecer un tanto extraña, pero después de trabajarla varias veces se advierten ciertos giros, modulaciones, rubatos, que la hacen aparecer como más avanzada en el aspecto estético y armónico que las anteriores, sin que esto quiera decir que sean una u otras de mayor o menor calidad.

NOTAS AL PROGRAMA

Hoy está a punto de salir la edición tanto en la versión original de violonchelo revisada por Pedro Corostola como en la transcripción para viola hecha por Emilio Mateu.

Cosa parecida ocurrió con las obras de Joaquín Rodrigo. Mateu, valenciano para más inri, conocía las *Siete canciones valencianas* que Rodrigo escribió para su yerno, el violinista Agustín León Ara y que ya han aparecido grabadas en disco. Yo le aconsejé también hacer una versión para viola de la *Sonata a la breve* para violonchelo. Pidió permiso a Cecilia, gran celadora de la obra de su padre, y se lo concedió inmediatamente.

Así como en la Sonata no ha habido que hacer el más mínimo cambio en la parte de piano, sino solo unos pequeños cambios de octavas en el difícilísimo «Scherzo», lleno de pizzicatos, las *Canciones valencianas*, por necesidades de la viola, hubo que bajarlas una quinta, porque eran prácticamente intocables en la tonalidad original. Como consecuencia, en la parte de piano tuve que subir algunos fragmentos una octava pues resultaban demasiado densos si los hubiéramos dejado tal como resultarían de un simple transporte. Mateu, conocedor de buena parte del folklore valenciano, conocía ya algunas de las melodías y las interpreta con todo su sentido popular; y si bien es cierto que las más brillantes suenan mejor en el registro del violín, también es posible que las lentas queden más mórbidas y densas en el de la viola.

La versión original de la *Sonata*, dedicada a Pablo Casals, data de 1977 y su transcripción para viola de 1992; las *Canciones valencianas* las compuso Rodrigo en 1982 y nosotros las transcribimos igualmente en el año 92.

Respecto a las *Canciones valencianas*, el pasado año se las hicimos escuchar en una audición privada al Maestro Rodrigo, su hija Cecilia y su yerno Agustín León Ara, dando todos su total aprobación.

Y llegamos por fin al último grupo de nuestro programa. Mateu, en su afán de propagar música española que fuera de gran calidad y de gran atractivo, tuvo la idea de transcribir también las bellísimas *Cinco canciones negras* de Xavier Montsalvatge. Consultó al compositor y él respondió por carta: *En principio, no imagino cómo pueden quedar mis canciones sustituyendo la voz por viola, salvo una, la Canción de cuna para dormir a un negrito que sí admite esta versión. De todas maneras, a título de ensayo, podría transcribir las demás, pero me gustaría antes oírlas para decidir sobre ellas.*

Pidió que hiciéramos alguna grabación y se la enviásemos para ver cómo resultaba. Así lo hicimos, pero no se la enviamos porque considerábamos que aún no estaban lo suficientemente elaboradas.

Pero Mateu siguió en su idea, trabajó concienzudamente en todas ellas y poco a poco las hemos ido realizando y retocando hasta el extremo de que cada vez que las ensayábamos, buscábamos nuevos efectos, nuevas soluciones, nuevas realizaciones.

Cuando el pasado nueve de diciembre dimos un recital en Caja Madrid en Barcelona, donde incluíamos las dos series de Falla, las *Canciones valencianas* de Rodrigo, además de una *Sonata* de nuestro clásico José Lidón y la genial *Romanza* de Conrado del Campo, yo pedí a Montsalvatge (grandísimo compositor y, si cabe decirlo, mejor amigo) que asistiera al recital puesto que teníamos reservada una sorpresa para él.

NOTAS AL PROGRAMA

La sorpresa no fue otra que tocar como bis la versión de Mateu del *Canto negro*. La obra tuvo una gran acogida, no solo por parte del compositor presente y de su esposa, sino de todo el público que llenaba la sala. Tanto, que dimos, como segundo bis, la canción que ha dado la vuelta al mundo, *Canción de cuna para dormir a un negrito*, que también gustó muchísimo.

A Montsalvatge le agradó mucho la idea y nos dijo que siguiéramos adelante. ¡Qué mejor elogio! Luego nos reunimos varios amigos para tomar algo juntos, entre los cuales estaba el famoso *Pepo*, hijo de Maribel Falla, que había ido a presentar en Barcelona la edición de las *Siete canciones* de Falla en versión de viola y piano, y la nueva edición de las *Cuatro canciones de juventud* y las dos sobre textos de María Lejárraga que me ha cabido el honor de revisar. También estaban los presidentes de la Editorial Boileau de Barcelona, que se comprometieron a que si la editorial de estas canciones para voz y piano no querían editar la versión para viola, lo harían ellos gustosísimamente.

En nuestra versión se ha respetado el orden y las tonalidades originales. En *Cuba dentro de un piano* Mateu ha introducido algunas dobles cuerdas, cambios de octavas y pizzicatos que dan un cierto colorido a la obra.

En el *Punto de Habanera*, en la triple estrofa que repite la voz con tres textos diferentes, hemos introducido los siguientes cambios: en la primera se respeta íntegramente lo que hace la voz; en la segunda, el piano toca la melodía vocal y la viola toma el acompañamiento y en la tercera, la viola retoma la parte de la voz, pero en esta ocasión una octava más aguda. La última frase de la voz a boca cerrada se toca *sul tasto* y una octava alta.

De la versión del *Chévere*, Montsalvatge dice por escrito a Emilio Mateu: *Buena idea la de tocarla sobre la cuarta cuerda; quedará como Vd. dice con el color dramático que la canción necesita.*

En la famosísima *Canción de cuna* la viola toca con sordina la melodía tal cual la interpreta la voz: La primera estrofa en la zona aguda, la segunda en la media y la última en la grave, tratando de conseguir el efecto que pide el compositor en la partitura: *A media voz, disminuyendo hasta un final casi imperceptible.*

En el *Canto negro* es donde Mateu ha introducido la mayor cantidad de efectos instrumentales posibles para conseguir la mayor brillantez, gracia y favor que la obra exige implícitamente: Armónicos y dobles armónicos, pizzicatos de mano izquierda, ricochés, etc.

Concluimos este comentario con unas frases escritas por el propio Montsalvatge a Mateu: *Sus versiones de mis Canciones me han parecido absolutamente válidas... ¡Todoperfecto!*

Miguel Zanetti

INTÉRPRETES

EMILIO MATEU

Nació en Antella (Valencia). Cursa estudios de Violín y Viola en el Conservatorio Superior de Música de Valencia con los profesores Abel Mus y Juan Alós, obteniendo el Primer Premio de Violín y el Premio de Honor Fin de Carrera de Viola. Perfecciona su formación en Salzburgo, Siena, Granada y Madrid, con los profesores Rostal, Giuranna, León Ara y Arias, respectivamente.

Ha formado parte de grupos como el Quinteto Sek, Estro, Cuarteto de Solistas de la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión Española, y ha colaborado con el Trío de Madrid, Cuarteto Sonor, Audubon Quartet, Trío Mompou, con quienes ha actuado en prestigiosas salas de concierto de Londres, Zurich, Helsinki, Río de Janeiro, Estados Unidos, realizando numerosas grabaciones.

Ha actuado en los festivales de Santander, Semana de Música de Segovia, Ciclos de Música de Cámara del Teatro Real de Madrid, así como en grabaciones para los Lunes Musicales de Radio Nacional de España, desde Madrid, Sevilla y Barcelona, en programas dedicados a Brahms, Hindemith, compositores rusos y españoles. Ha grabado un disco con sonatas de Hindemith y Gerhard, y estrenado en España obras de T. Marco, Oliver, Arteaga, Guinjoan, C. del Campo, Torrandell y Gerhard, muchas dedicadas a él.

Es catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, director del Grupo de Violas «Tomás Lestán» -formado por alumnos titulados de su cátedra-, y recientemente ha publicado *La Viola*, método de iniciación, por lo que espera potenciar aún más el estudio de este instrumento en España.

Es viola solista, en excedencia, de la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión Española.

MIGUEL ZANETTI

Nacido en Madrid, realiza sus estudios musicales en el Real Conservatorio de dicha ciudad con José Cubiles entre otros maestros. Obtiene los Premios Extraordinarios de Estética, Historia de la Música, Armonía y Virtuosismo del Piano, entre los años 1954 y 1958. Se dedica de lleno al acompañamiento a cantantes y a la Música de Cámara, especializándose para ello con profesores como Erik Werba, Mrazek Laforge, en Salzburgo, Viena y París. Es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid.

Colaborador de cantantes tan importantes como Montserrat Caballé, Victoria de los Angeles, Pilar Lorengar, Nicolai Gedda, Alfredo Kraus, José Carreras, Teresa Berganza, Theresa Stich-Randall, Irmgard Seefried, Elisabeth Schwarzkopf, Thomas Hemsley, Simon Estes, Helena Obratsova, Alicia Nafé, María Oran, y de la mayoría de los españoles; y de instrumentistas como Navarra, Rampal, Accardo, Ferras, Ricci, Schiff, Streicher, Hirschhorn, Victor Martin. Ha actuado en toda Europa, Estados Unidos, Canadá, Hispanoamérica, Japón, Australia, Nueva Zelanda, interviniendo, entre otros, en los Festivales Internacionales de Salzburgo, Osaka, Edimburgo, Bregenz, Besançon, Verona, Oostende, Granada, Santander. Ha grabado más de 35 LP para las firmas EMI, RCA, Decca, Columbia, Ensayo, Etnos, Vergara, RNE, tres de los cuales han obtenido premios internacionales. También ha grabado multitud de programas para TVE, y RNE, habiendo sido redactor de programas musicales durante varios años en la SER y RNE.

Fue profesor de Repertorio Vocal Estilístico en la Escuela Superior de Canto de Madrid desde su fundación, ganando en 1978 una de sus cátedras por oposición. Ha impartido cursillos de interpretación en Barcelona, Valencia, Bilbao, Badalona y Ciudad de México.

La crítica vienesa Andrea Seehbon (Kurier, 17 de mayo de 1973) dijo de él: «Aquí está para mi el auténtico continuador de Gerald Moore».

*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.*

Fundación Juan March

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