

Fundación Juan March

BIBLIOTECA DE MÚSICA
ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA

[Concierto especial 39]

CONCIERTO
CON MOTIVO DE LA
PRESENTACIÓN DEL
CATÁLOGO DE OBRAS
1993

Miércoles, 3 de noviembre de 1993

Fundación Juan March

BIBLIOTECA DE MÚSICA
ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA

CONCIERTO
CON MOTIVO DE LA
PRESENTACIÓN DEL
CATALOGO DE OBRAS
1993

Miércoles, 3 de noviembre de 1993

Fundada en 1983 con el nombre de Centro de Documentación de la Música Española Contemporánea, la Biblioteca de Música Española Contemporánea de la Fundación Juan March ha editado ya seis *Catálogos de Obras* -los de 1984, 1985, 1986, 1988, 1990, y éste que ahora presentamos- y cinco Catálogos de autores: el de Conrado del Campo (1986) a cargo de Miguel Alonso, el de Julio Gómez (1987) a cargo de Beatriz M. del Fresno, el de Joaquín Homs (1988) hecho por Piedad Homs Fornesa, el de Jesús Guridi (1989) realizado por Víctor Pliego de Andrés, el de Salvador Bacarisse (1990) por Christine Heine; y los catálogos bibliográficos y documentales titulados *Joaquín Turina, a través de otros escritos*, de Alfredo Morán (1991), *Catálogo de Libretos Españoles del siglo XIX* (1991), *Federico García Lorca y la música*, de Roger D. Tinnell (1993) y *Catálogo de Libretos Españoles siglos XLX y XX* (1993)-

Ha editado el libreto y la partitura de las óperas *Chariot*, de Ramón Gómez de la Serna y Salvador Bacarisse, y *Fantochines*, de Tomás Borrás y Conrado del Campo; además de 44 partituras estrenadas en las sucesivas convocatorias de la Tribuna de Jóvenes Compositores.

La edición de otros catálogos está ya en proceso de elaboración -algunos en su estudio final- y serán próximamente presentados en público, así como la de nuevos Catálogos generales de las obras que vamos adquiriendo.

Comparando el *Catálogo de Obras* anterior, el de 1990, con el que ahora presentamos, llama mucho la atención el incremento de compositores incluidos, así como de obras. Baste señalar, para hacer un rápido balance del incremento de la colección, que el Catálogo de 1984 tenía 70 páginas, el de 1985 era de 94, el de 1986 de 140, el de 1988 de 176, el de 1990 de 238 y éste que ahora presentamos alcanza las 546.

Esto se debe, en parte, a que con el cambio de nombre hemos ampliado el campo de nuestro trabajo, incluyendo también la música española del siglo XIX. Pensamos que, en cuanto a su conservación y estudio se refiere, la música del XIX tiene parecidos problemas que la de nuestro siglo, y hemos optado por facilitar las futuras investigaciones acogéndola en nuestra Biblioteca. De este modo, el paralelismo con la Biblioteca de Teatro Español Contemporáneo de la Fundación Juan March -que también recoge numerosas piezas teatrales del XIX y del XX, muchas de ellas destinadas al teatro musical- podrá facilitar el trabajo de quienes se interesen por la zarzuela o la ópera española.

PROGRAMA

Presentación del
Catálogo de Obras 1993
de la Biblioteca de Música Española Contemporánea

CONCIERTO:

MÚSICAS SOBRE MOMPOU (I Centenario de su nacimiento)

I

CARMELO A. BERNAOLA (1929)
Per a Frederic

CLAUDIO PRIETO (1934)
Canto al poeta de los sonidos

TOMÁS MARCO (1942)
Quinto Cantar

CRISTÓBAL HALFFTER (1930)
Canción callada

LUIS DE PABLO (1930)
Caligrafías

II

XAVIER MONTSALVATGE (1912)
Diálogo con Mompou

ANTÓN GARCÍA ABRIL (1933)
Trío homenaje a Mompou

FEDERICO MOMPOU (1893-1987)
Paul Valéry-Evocación

La fausse morte

L'insinuant

Le vin perdu

Les pas

Le Sylphe

Intérpretes: **TRIO MOMPOU**
(Luciano G. Sarmiento, *piano*;
Joan Lluís Jorda, *violín*,
y Mariano Melguizo, *violonchelo*)

Miércoles, 3 de noviembre de 1993. 19,30 horas.

NOTAS AL PROGRAMA

FEDERICO MOMPOU Y EL TIEMPO AFECTIVO

Adentrarse en el universo mompouiano es tarea delicada porque su figura y su música se deslizaron delicadamente a través de su existencia. Sus ojos cristalinos aprehendían la realidad desde sutiles perspectivas que a pocos eran cercanas porque su vivencia del entorno era tan singular como su naturaleza expresiva; y era un ser profundamente expresivo, mas sin intoxicar nunca su relación esencial con las cosas, cuidando, no la forma, como tan a menudo se pretende, sino la pureza vivencial, emotiva sin duda, pero sin desglosar la patología de lo primario.

Mompou pasó por su tiempo, nuestro tiempo, trascendiéndolo por encima de toda controversia, y al margen del espectáculo del mercado cultural, legándonos su vida a través de *un poco* de música, no más que la necesaria para su equilibrio y no menos como para que hoy resulte imprescindible ante la pretensión de valorar el tiempo que le tocó vivir. Complicado análisis el de Mompou y su tiempo que dejaremos para los sesudos analistas críticos del acontecer cultural, porque la música de nuestro tiempo enmarca y expresa sin duda un ámbito temporal social y filosófico, pero ¿y la música de Mompou?, ¿cómo situarla en el marco estético de su tiempo? Evidentemente Mompou es, desde mi humilde consideración, un hombre de su tiempo en todas sus dimensiones, pero no desde el punto de vista de lo tópico o común, sino desde lo excepcional.

Con frecuencia se definen las épocas resumiendo arquetipos que lograron la categoría de lo *característico* valorándose la relación de tiempo-lenguaje como una simbiosis de aceptación convencional. Cada tiempo ha logrado una definición característica en función de las aportaciones creativas o científicas con denominadores comunes aceptados. ¡Qué fácil nos resulta hoy

resumir el arte del siglo XVI y XVIII reduciendo su desarrollo a una síntesis simplista del estereotipo! Incluso nuestro siglo XX, tan loco y disparatado, será sometido al inexorable criterio de reducción para poderlo definir y comprender. Y en la simplificación de este galimatías ¿qué papel corresponderá a nuestro Federico?

Hay un tiempo que pertenece a quien lo vive, y ese es el *tiempo afectivo*, el que Mompou fue sembrando con su figura ensoñadora, indolentemente culta, seduciendo el entorno sin tocarlo e impregnándonos de su encanto. Mompou ya no compone, sólo sueña, como el navegante de Proust: *Ha soltado su remo, se ha echado boca arriba, con la cabeza caída en el fondo de su barca, dejándola flotar a la deriva, sin ver más que el cielo que va marchando perezosamente allá en lo alto, y muestra en el rostro los anticipados sabores de la dicha y de la paz.* A los demás, a los que vivimos con su recuerdo, nos queda el tiempo de los afectos, a otros les quedará el tiempo del estudio sobre este creador singular.

Fue precisamente el afecto lo que movió a siete compositores ilustres españoles a crear unas obras para rendir homenaje a Mompou en el año de su fallecimiento. Fueron estrenadas en el Festival Internacional de Santander (1988) por el Trío que hoy también protagoniza este concierto afectuoso en la sede de la Fundación Juan March. Son paráfrasis en unos casos, en otros glosas, y en todos ellos estímulo para el lenguaje afectivo. El pretexto fueron sus *Canciones* y *Danzas* y así se hilvanaron estas *Canciones* y *Danzas para Mompou* que engalanan este tiempo afectivo que Mompou construyó en nuestros corazones.

PER A FREDERIC

Carmelo A. Bernaola

Se estructura de la misma forma que la *I Canción* y *Danza* de Mompou en el sentido agógico (Quasi moderato para la Canción y Allegro non troppo para la Danza), glosando el diseño temático de la Canción y jugando con el motivo rítmico con el que Mompou elabora el tema de la Danza, recreándose en la ansiedad que produce la no conclusión del motivo temático completo. Juega Baernaola el ostinato del motivo rítmico intercalando puntos de reposo con la ampliación del tema principal y recursos armónicos subyacentes en la obra de Mompou.

CANTO AL POETA DE LOS SONIDOS

Claudio Prieto

Es como una ensoñación sonora de lo que el mundo poético de Mompou suscita en el autor. La obra se configura en tres episodios, el primero de los cuales parafrasea la atmósfera armónica de la *III Canción* de Mompou elaborando muy personalmente el espíritu poético que se encierra en el tema de *El noi de la mare*. El segundo episodio sirve a Prieto para desbordar su imaginación, también poética, en un deseo de exaltación de la belleza que le sugiere la música de Mompou, reciclando con el tercero en forma de coda el espíritu inicial hasta que el sonido se evade como un aire tenue.

QUINTO CANTAR

Tomás Marco

Marco estructura su obra como Mompou su *V Canción y Danza*: lento para la primera sección (*Canción*) y ritmado para la segunda (*Danza*), con un añadido en forma de coda en el que reincorpora el motivo de la primera, configurándose de esta manera su esquema formal A-B-A. Glosa Marco el tema de la *Canción* transformando en dramático lo que en Mompou era litúrgico y se recrea con variantes rítmicas en el tema de la *Danza*, incrustando el hilo conductor del tema de la *Canción*. Termina con la coda aludida impregnada de un sentimiento de carácter fúnebre con el que el autor vivo rinde homenaje póstumo al autor muerto.

CANCIÓN CALLADA

Cristóbal Halffter

La referencia por aumentación del primer intervalo descendente de la *VI Canción* de Mompou sirve a Halffter para sumergirse en un mundo de introspección mística que le transportará al ensimismamiento sonoro y la expresión de la más poética ternura. No se puede prescindir, naturalmente, de la referencia tanto a la *Música callada* de Mompou como al halo místico de San Juan de la Cruz, aunque ello subyazca como estímulo filosófico. El discurso es esencialmente poemático, aunque la forma se diseñe como un antecedente y un consecuente del punto álgido que Halffter busca y halla en el mismo tema de Mompou.

CALIGRAFÍAS

Luis de Pablo

Alude en el inicio de su obra a la segunda semifrase del tema que inspira a Mompou la *V Canción*, y al tema de la *VDanza*. Sin más preámbulos Luis de Pablo se adentra en el juego de sus *Caligrafías* cuya pretensión, al decir del propio autor, es iniciar con ellas una serie dedicada a diferentes instrumentos y grupos instrumentales que sirva para configurar una especie de microcosmos caligráfico de carácter elemental. El juego se basa en una conjugación del pulso de corchea con infinitas variables de intensidad (acentos) y contrastes armónicos elementales. Tras esa peripecia, el autor se sosiega con una brevísima alusión a la *VIII Danza* de Mompou y termina.

DIÁLOGO CON MOMPOU

Xavier Montsalvatge

Quien fuera en vida de Mompou uno de sus amigos más cercanos, como si no quisiera perder el aura de su presencia, ha elaborado una emotiva paráfrasis sobre el primero de los *Diálogos* para piano de Mompou, transgrediendo de esta manera la referencia propuesta para las Canciones y Danzas. Necesitaba Montsalvatge dialogar con su amigo y en verdad que lo logra y logra impregnarnos de la melancolía que rezuma su música. La obra se estructura también en tres secciones. Las dos extremas recreándose en el tema íntegro del primer Diálogo. Tras un desarrollo imitativo de violín y violonchelo, una fermata del piano da paso a una especie de *berceuse* en la que la efusión y la ternura, descritas a través de otro diálogo imitativo de los dos instrumentos de cuerda, se hacen atmósfera evanescente en el más puro estilo del *gerundense antillano*. La tercera sección es de exaltación para terminar diluyéndose (*morendo*) en unos acordes cuya profundidad armónica tanto amaba quien fue su amigo.

TRÍO HOMENAJE A FEDERICO MOMPOU

Antón García Abril

Está dedicado expresamente a su esposa Carmen y es el de mayor densidad discursiva tanto por su duración como su número de episodios. No obstante, la variedad episódica no divide ni fragmenta el discurso

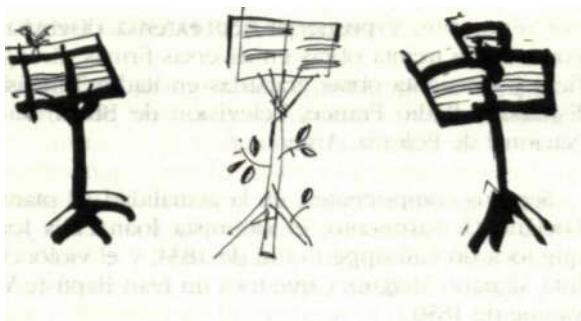
en ningún momento ya que todos ellos están concatenados a través de dos motivos conductores, uno interválico (el mismo que aparece en las dos primeras notas de la *VI Canción* de Mompou), y otro rítmico (la figuración celular del tresillo) que sirven a García Abril para elaborar culta y emotivamente un todo elegíaco. La variación como conducta creativa metodológica y hasta la metamorfosis como recurso siempre respetuoso configuran el armazón de este Trío en el que el turolense despliega lo esencial de su técnica compositiva.

Hasta aquí el tiempo afectivo expresado con las obras de estos siete compositores que, supongo, representan y expresan lo que los corazones de tantos músicos y melómanos encierran sin ambages.

Terminar este concierto con una obra del propio Federico Mompou parece lo más congruente, o al menos lo más cordial. Si bien Mompou no posee obras para este género instrumental, la oportunidad de la creación de este Trío que lleva su nombre dio origen a una versión para violín, violonchelo y piano de sus *Cinco canciones sobre textos de P. Valéry* que fue realizada por el propio Trío Mompou de Madrid y aceptada con la supervisión del mismo Mompou. El Trío la estrenó el año 1982 en el Festival Internacional de Cambrils ante la presencia de Mompou y desde entonces ha sido interpretada en numerosos países en más de un centenar de ocasiones. Se trata, pues, de una obra que ha pasado a pertenecer al repertorio camerístico con la misma intensidad que su original para voz y piano. La versión instrumental resume fielmente lo que Mompou expresó en sus canciones: las sombras, los abandonos y los amores disipados de la *Falsa muerta*; los secretos entresijos del que miente en *El insinuante*, el *vino perdido* arrojado un día al océano sin saber por qué; el caminar de la amada descrito en *Los pasos* y, finalmente, el perfume vivo y muerto que llega con el viento del *Silfo*.

Luciano González Sarmiento

PARTICIPANTES

TRÍO MOMPOU DE MADRID

El Trío Mompou se fundó en Madrid el año 1982 con el propósito fundamental de investigar e interpretar la música española para piano, violín y violonchelo, así como para cultivar el repertorio de la música universal.

En su repertorio, que alcanza cerca de un centenar de obras, figuran casi todos los compositores españoles vivos, y su trabajo de investigación ha permitido recobrar para el concierto obras de Granados, Malats, Gerhard, Arbós, Pedrell, Gombau y otros compositores que hasta el momento apenas eran conocidas.

Joaquín Homs, Xavier Montsalvatge, Carmelo Bernaola, Cristobal Halffter, Luis de Pablo, Antón García Abril, Claudio Prieto, Amando Blanquer, Angel Oliver, Tomás Marco, Gabriel Fernández Alvez, José Luis Turina, Ricardo Miralles, y muchos otros compositores españoles han colaborado con el Trío Mompou, consiguiendo entre todos una valiosísima muestra que ha sido exhibida por numerosos países y grabada en una *Antología de la Música española para Trío* publicada por Radio Nacional de España.

También compositores europeos y latinoamericanos han escrito para el Trío Mompou (Kubik, Rezniček, Brouwer, Pinera, Sierra, Gandini...) cuyas obras han sido interpretadas en España, Checoslovaquia, Polonia, Francia, Argentina, Brasil, Cuba, Puerto Rico y en numerosos países que el Trío ha visitado con éxito.

El Trío Mompou de Madrid cultiva, asimismo, el repertorio clásico. Ha impartido clases magistrales en universidades y conservatorios de Madrid, Buenos Aires, Brasilia, Toulouse, siendo asiduo invitado en festivales internacionales y en salas de conciertos de mayor renombre, y posee ya una extensa discografía, con más de treinta obras en diversas firmas discográficas y cincuenta obras grabadas en Radio Televisión Española, Radio France, Televisión de Brasil, Radio Nacional de Polonia, Argentina.

Son sus componentes, en la actualidad, el pianista Luciano G. Sarmiento, el violinista Joan Lluís Jorda que toca un Giuseppe Ceruti de 1834, y el violonchelista Mariano Melguizo, que toca un Jean Baptiste Vuillaume de 1850.

NOTAS AL PROGRAMA

LUCIANO GONZALEZ SARMIENTO

Es un prestigioso músico y pedagogo en el panorama actual de España. A su formación como pianista y especialista en el ámbito de la música de cámara, González Sarmiento ha unido una amplia experiencia formativa y de investigación en el campo de la Pedagogía y la Psicología, formándose en Salzburgo y Munich (Música y Pedagogía) y adquiriendo una fundamental formación en el terreno de la psicología profunda y dinámica de grupos con el doctor Rodríguez Piedrabuena en Madrid. Con él trabajó en el Instituto Psicopedagógico de las Artes de Madrid, llevando a cabo una investigación sobre las *Artes de Expresión Dinámica* con una beca de la Fundación Juan March.

Es autor de varias publicaciones (versión española del *Oeff-Schulwerk*, UME 1970; *Cuadernos de Música para niños*, Alpuerto, 1980; *Psicomotricidad profunda*, Ed. Miñón, 1982), además de numerosos artículos en revistas especializadas. Conferenciante y profesor asiduo en diferentes universidades españolas impartiendo cursos sobre pedagogía musical, en la actualidad comparte su labor docente y de investigación como profesor titular del INEF (Universidad Politécnica de Madrid) y como pianista miembro del Trío Mom-pou de Madrid.

*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.