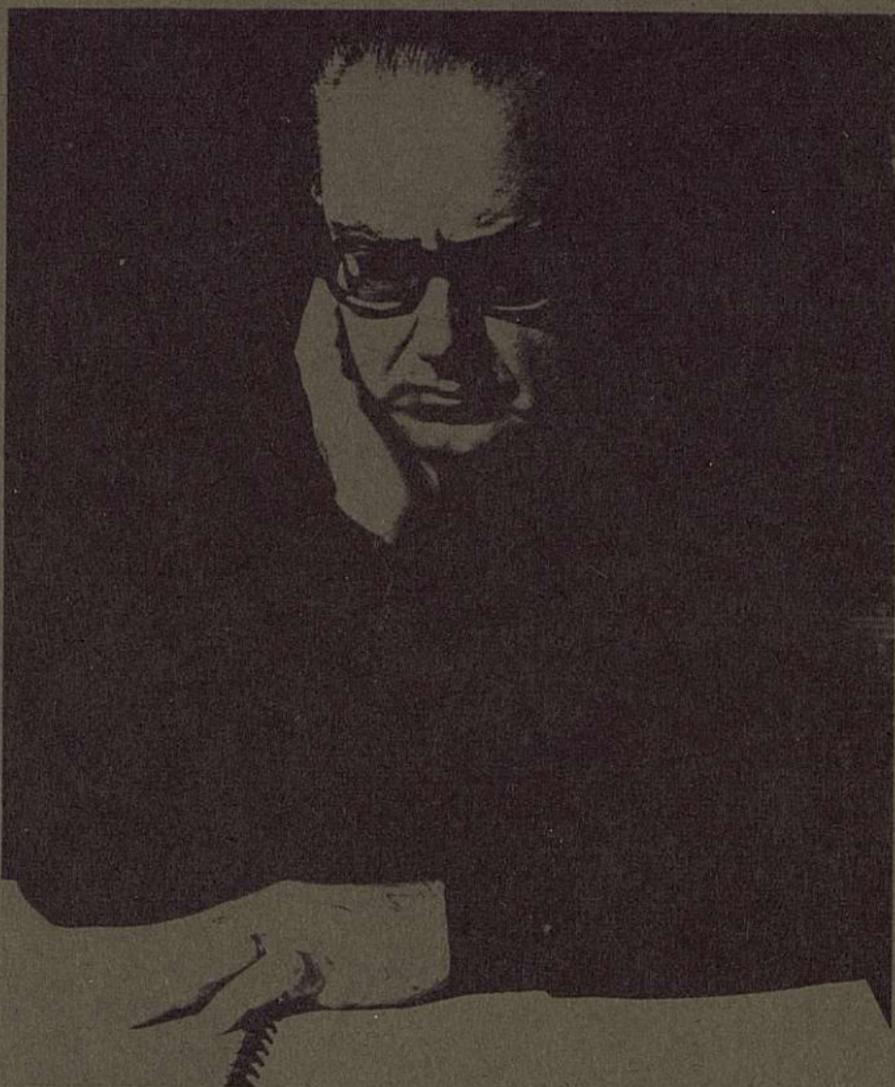

FUNDACION JUAN MARCH

HOMENAJE A

Alberto Ginastera

Miércoles, 20 de abril de 1977,
20 horas.

PROGRAMA

ALBERTO GINASTERA.

Quihteto para piano y cuarteto de cuerdas,
Op. 29 (1963).

- I. Introduzione.
- II. Cadenza I per viola e violoncello.
- III. Scherzo Fantastico.
- IV. Cadenza II per due violini.
- V. Piccola musica notturna.
- VI. Cadenza III per pianoforte.
- VII. Finale.

ALBERTO GINASTERA.

Serenata sobre los «Poemas de amor», de Neruda,
Op. 42 (1974).

- I. Poetico.
- II. Fantastico.
- III. Drammatico.

Violoncello: Aurora Nàtola.

Baritono: Antonio Blancas.

Grupo Koan

Director: Julio Malaval.

NOTAS AL PROGRAMA

QUINTETO

Para piano y cuarteto de cuerdas, Op. 29

El «Quinteto» Op. 29 me fue encargado por la señora Jeannette Arata de Erize, presidente del Mozarteum Argentino, con destino al Quinteto Chigiano de Siena, quien estrenó la obra el 13 de abril de 1963 en el teatro La Fenice de Venecia durante el Festival de Música Contemporánea que se realizaba en dicha ciudad.

En este «Quinteto», como lo señalaron algunos musicólogos estudiosos de mi obra, se manifiestan claramente algunas de mis preocupaciones más anhelantes en el campo de la creación musical: la elaboración de un lenguaje personal en su textura, la búsqueda de nuevas estructuras que se acomoden al idioma sonoro actual y la adaptación del discurso musical a un procedimiento de escritura basado en el máximo empleo de las posibilidades de los instrumentos y en el realce del virtuosismo de los intérpretes.

Los movimientos tradicionales de las obras de cámara que respondían a las exigencias de la música tonal están aquí reemplazados por cuatro estructuras que conservan el carácter del allegro, scherzo, adagio y final, pero cuya forma está dada por los procedimientos derivados de la técnica «post-serial». Estos movimientos están enlazados entre sí por breves cadencias en la que los instrumentos dialogan como solistas. La primera, para viola y violoncello, es rigurosamente contrapuntística (por inversión contrarimotu). En la segunda, para dos violines, la estructura deriva de sucesiones armónicas, y la tercera, para piano, moviliza los recursos técnicos, dinámicos y dramáticos del instrumento.

Obra escrita entre mi Primer Concierto para piano y orquesta y el Concierto para violín y Orquesta es, en cierto modo, la síntesis de ambas obras en una versión para música de cámara que recuerda los ambientes sonoros, la densidad sinfónica y el virtuosismo instrumental de aquellas dos obras.

SERENATA

*Sobre los «Poemas de Amor» de Pablo Neruda,
Op. 42*

Escribí esta «Serenata» para cello, barítono y conjunto de cámara, dedicada a mi esposa Aurora, en Génève (Suiza) durante los últimos meses de 1973 como resultado de un encargo de la Sociedad de Música de Cámara del Lincoln Center de New York. El estreno tuvo lugar el 18 de enero de 1974 en el Alice Tully Hall del mencionado centro, siendo sus intérpretes Aurora Nátola (cello), Justino Díaz (barítono) y los solistas de la Sociedad bajo mi dirección. La primera audición europea tuvo lugar en Lausanne el 30 de mayo de 1975, actuando en dicha oportunidad Aurora Nátola, el barítono Philippe Huttenlocher y los solistas de la Orquesta de Cámara de Lausanne, bajo la dirección de Armin Jordán.

El título de «Serenata» toma aquí su antiguo sentido de música nocturna, pero su carácter es, en oposición al pasado, esencialmente dramático.

La obra en su estricta construcción cuenta con estructuras fijas y aleatorias. El primero y el último de los movimientos obedecen a estructuras ternarias y estables, aunque a veces la manera «ad libitum» de ejecución se encuentra en los diversos instrumentos. El segundo movimiento está basado en lo aleatorio. El primer movimiento, *POETICO*, está dividido en tres secciones que se ejecutan sin pausa. En la primera sección, *Prólogo*, el barítono recita, en medio de transparentes sonoridades, fragmentos del Poema 18. En la segunda sección, *Música notturna*, el cello aparece como solista en un momento de intensa y subjetiva emoción. La tercera sección de exaltado carácter comprende el canto por el barítono del *Poema Terzo*.

El segundo movimiento, *FANTASTICO*, para el cual utilicé en forma de «collage» fragmentos de diversos poemas de la obra de Neruda, es una estructura móvil en la que sus componentes (cello, recitado dramático del barítono, instrumentos del conjunto) se funden entre sí y el trozo aparece como una galaxia musical. La noche, tranquila y cósmica del primer movimiento, se transforma aquí en noche agitada, fantástica, alucinante.

El tercer movimiento, *DRAMMATICO*, está, como el primero, subdividido en tres secciones. La primera, *Cadenza*, está compuesta en estilo concertante que opone el cello a los instrumentos del conjunto en un exacerbado y tumultuoso desarrollo y que gradualmente transforma el carácter de la «Serenata» y la conduce al canto triste y patético del *Poema Décimo*. La obra termina con una *Coda* a cargo de los dos solistas en una reminiscencia de la música nocturna del primer movimiento que acentúa su carácter melancólico y que llega al silencio a través de los registros graves.

Yo considero el lenguaje musical de esta «Serenata» como el resultado de una evolución de la técnica que he empleado en mis recientes obras y que está basada en lo que denomino el «total cromático», dentro del cual se desarrollan los infinitos fenómenos y sus correspondientes resonancias del cambiante universo sonoro.

La obra de Pablo Neruda oscila entre la exaltación lírica y la violencia épica a través de las cuales se transparenta la visión de la grandeza y de la magia de un continente. Yo encontré en los versos del gran poeta chileno las «palabras iluminadas», como él las definió en el artículo «Exégesis y soledad», con el cual presentó sus «Poemas de Amor». Como él, he tratado en la «Serenata» —y repito aquí los mismos conceptos de Neruda— «de agregar cada vez más la expresión a mi pensamiento», constante ésta que yo reconozco en mi arte y que se manifiesta a través de todas mis obras.

Alberto GINASTERA

POEMAS DE AMOR

Primer movimiento

Aquí te amo.

En los oscuros pinos se desenreda el viento.

Fosforece la luna sobre las aguas errantes.

Andan días iguales persiguiéndose.

Se descifne la niebla en danzantes figuras.

Una gaviota de plata se descuelga del ocaso.

A veces una vela. Altas, altas, estrellas.

Aquí te amo.

La luna hace girar su rodaje de sueño.

Me miran con tus ojos las estrellas más grandes.

Y como yo te amo, los pinos en el viento

quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre.

Poema 18

¡Ah vastedad de pinos, rumor de olas quebrándose,
lento juego de luces, campana solitaria,
crepúsculo cayendo en tus ojos, muñeca,
caracola terrestre, en ti la tierra canta!

En ti los ríos cantan y mi alma en ellos huye
como tú lo deseas y hacia donde tú quieras.

Márcame mi camino en tu arco de esperanza
y soltaré en delirio mi bandada de flechas.

En torno a mí estoy viendo tu cintura de niebla
y tu silencio acosa mis horas perseguidas,
y eres tú con tus brazos de piedra transparente
donde mis besos anclan y mi húmeda ansia anida.

¡Ah tu voz misteriosa que el amor tiñe y dobla
en el atardecer resonante y muriendo!

Así en horas profundas sobre los campos he visto
doblarse las espigas en la boca del viento.

Poema 3

Segundo movimiento

Girante, errante noche.

El viento de la noche gira en el cielo y cantar.

Pasan huyendo los pájaros.

El viento. El viento.

Zumbando entre los árboles, orquestal y divino,
como una lengua llena de guerras y de canto.

De pronto el viento aúlla y golpea mi ventana
cerrada.

El cielo es una red cuajada de peces sombríos.
Aquí vienen a dar todos los vientos, todos.

Tú estás aquí. ¡Ah tú no huyes!

Tú me responderás hasta el último grito.

Ovíllate a mi lado como si tuvieras miedo.

Mientras el viento triste galopa matando mariposas
yo te amo, y mi alegría muerde tu boca de ciruela.

¡Ah los vasos del pecho!

¡Ah los ojos de ausencia!

¡Ah las rosas del pubis!

¡Ah tu voz lenta y triste!

Cierra tus ojos profundos. Allí aletea la noche.

¡Ah desnuda tu cuerpo de estatua temerosa!

De la noche las grandes raíces
crecen de súbito desde tu alma.

Sólo guardas tinieblas, hembra distante y mía,
de tu mirada emerge a veces la costa del espanto.

He aquí la soledad de donde estás ausente.

La soledad cruzada de sueño y de silencio.

Innumerable corazón del viento

latiendo sobre nuestro silencio enamorado.

Tercer movimiento

Hemos perdido aun este crepúsculo.
Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas
mientras la noche azul cata sobre el mundo.

He visto desde mi ventana
la fiesta del poniente en los cerros lejanos.

A veces como una moneda
se encendía un pedazo de sol entre mis manos.

Yo te recordaba con el alma apretada
de esa tristeza que tú me conoces.

Entonces, ¿dónde estabas?

¿Entre qué gentes?

¿Diciendo qué palabras?

¿Por qué se me vendrá todo el amor de golpe
cuando me siento triste, y te siento lejana?

Siempre, siempre te alejas en las tardes
hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas.

Poema 10

PABLO NERUDA

ALBERTO GINASTERA

Alberto Ginastera nació en Buenos Aires el 11 de abril de 1916. Comenzó a estudiar música desde muy joven, terminando sus estudios en el Conservatorio nacional en 1938. Un año antes su ballet «Panambi», escrito a la edad de dieciocho años, fue estrenado en el Teatro Colón de Buenos Aires. Desde este momento su reputación creció en la Argentina y en el extranjero.

En 1941 Lincoln Kirstein le encargó la obra «Estancia» para el Caravan Ballet. A partir de esta fecha músicos, orquestas e instituciones de gran prestigio han solicitado sus composiciones. Entre los últimos encargos recibidos hay que destacar los realizados para: la Opera Society de Washington para la inauguración del centro J. F. Kennedy para el Performing Arts (Beatrix Cenci opera 1971), la Chamber Music Society del Lincoln Center (Serenata sobre los poemas de amor de Neruda, 1973), el Club Mendelssohn de Filadelfia para su Centenario («Turbae» ad Passionem Gregorianam, 1974) la Philadelphia Orchestra, Eugene Ormandy, director de la orquesta para su 70 aniversario («Popol Vuh» para orquesta, 1975) y la Opera de la ciudad de Nueva York para el bicentenario de los Estados Unidos (su cuarta ópera, 1976). A pesar de ocupar un relevante puesto como compositor, Ginastera tiene una gran actividad no sólo como profesor, sino también en la promoción de la música contemporánea en la Argentina. En el campo de la enseñanza musical ha fundado numerosos institutos: la primera Facultad de Música de la Argentina y el Centro latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto Torcuato Di Tella, bajo el auspicio de la Fundación Rockefeller.

Desde su matrimonio con la violoncellista Aurora Nátola reside en Ginebra, Suiza.

OBRAS DE ALBERTO GINASTERA

OPERAS

DON RODRIGO, Op. 31 (1963-1964).

Opera en 3 actos y 9 escenas. Libreto de Alejandro Casona. Encargo de la Ciudad de Buenos Aires para el Teatro Colón.

BOMARZO, Op. 34 (1966-1967).

Opera en 2 actos y 15 escenas. Libreto de Manuel Mujica Lainez. Encargada por la Sociedad de Opera de Washington;

Disco: Salvador Novoa, Isabel Penagos, Joanna Simon, Claramae Turner, etc. Coros y orquesta de la Sociedad de Opera de Washington.

Director: Julius Rudel (CBS-32 31006).

BEATRIX CENCI, Op. 38 (1971).

Opera en 2 actos y 14 escenas. Libreto de William Shand y Alberto Girri. Encargo de la Sociedad de Opera de Washington para la apertura del Centro John F. Kennedy.

BALLETS

PANAMBI, Op. 1 (1934-1937).

Ballet en 1 acto basado en una leyenda pre-Colombiana. Premio del Teatro Colón.

ESTANCIA, Op. 8 (1941).

Ballet en 1 acto y 5 escenas basado en la vida campesina de Argentina. Encargo del American Ballet Caravan.

TRABAJOS PARA ORQUESTA

SUITE DEL BALLETT «PANAMBI», Op. 1b (1934-1937).

Disco: Orquesta Sinfónica de Londres, director Eugene Goossens. (Everest 3041).

BAILES DEL BALLETT «ESTANCIA», Op. 8b (1941).

Disco: Orquesta Sinfónica de Londres, director Eugene Goossens. (Everest 3041).

OBERTURA PARA EL «FAUSTO» CRIOLLO, Op. 9 (1943).

Disco: Orquesta Eastman-Rochester, director Howard Hanson. (Mercury 75049).

OLLANTAY, Op. 17 (1947).

Disco: Orquesta de Louisville, director Jorge Mester. (Louisville S-696).

VARIACIONES CONCERTANTES, Op. 23 (1954).

Para orquesta de cámara. Encargo de los Amigos de la Música de Buenos Aires.

Disco: Orquesta Sinfónica de Boston. Director Erich Leinsdorf. (RCA LSC-3029).

PAMPEANA NUMERO 3, Op. 24 (1954).

Sinfonía pastoral. Encargo de la Orquesta de Louisville.
Disco: Orquesta de Louisville, director Robert Whitney.
(Louisville 545).

ESTUDIOS SINFONICOS, Op. 35 (1967).

Encargo de la Orquesta Sinfónica de Vancouver y el Comité del Centenario de Canadá.

POPOL VUH, Op. 44 (1975).

Encargo de la Orquesta de Philadelphia, director Eugene Ormandy.

ORQUESTA DE CUERDA

CONCIERTO PARA CUERDA, Op. 33 (1965)

Encargo del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes de Venezuela.

Disco: Orquesta de Philadelphia, director Eugene Ormandy.
(Columbia M32874).

CONCIERTOS

CONCIERTO DE ARPA, Op. 25 (1956).

Encargado por Samuel Rosenbaum para Edna Phillips.
Disco: Nicanor Zabaleta y la Orquesta ORTF de París, director Jean Martinon (DG 2530008).

CONCIERTO PARA PIANO NUMERO 1, Op. 28 (1961).

Encargo de la Serge Koussevitzky Music Foundation.
Disco: Hilde Somer y la Orquesta Filarmónica de Viena, director Ernst Maerzendorfer. (Desto 6402).
Joao Carlos Martins y la Orquesta Sinfónica de Boston, director Erich Leinsdorf (ROA LSC-3029).

CONCIERTO PARA VIOLIN, Op. 30 (1963).

Encargo de la Orquesta Filarmónica de New York con motivo de la apertura de la temporada del Lincoln Center.

CONCIERTO PARA VIOLONCELLO NUMERO 1, Op. 36 (1968).

Encargo del Hopkins Center «Congregation of Arts» del Colegio Dartmouth.

CONCIERTO PARA PIANO NUMERO 2, Op. 39 (1972).

Encargo de la Orquesta Sinfónica de Indianápolis.

CORO Y ORQUESTA

PSALM CL, Op. 5 (1938).

Para coros mixtos, escolanía y orquesta.

TURBAE AD PASSIONEM GREGORIANAM, Op. 43 (1974).

Para tres cantores de canto gregoriano, escolanía, coros mixtos y orquesta. Textos Vulgatae Latinae et Liber Usualis. Encargado por el Mendelssohn Club de Philadelphia en el aniversario de su centenario.

VOZ Y ORQUESTA

CANTATA PARA AMERICA MAGICA, Op. 27 (1960).

Cantata número 1 para soprano y orquesta de percusión. Texto de antiguos manuscritos pre-colombinos. Encargo de la Fundación Fromm.

Disco: Raquel Adonaylo y Conjunto de percusión de Los Angeles, director Henry Temianka. (CSP AMS-6447).

SINFONIA «DON RODRIGO», Op. 31b (1964).

Para soprano y orquesta. Encargado por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid.

BOMARZO, Op. 32 (1964).

Cantata número 2 para narrador, barítono y orquesta de cámara. Texto de Manuel Mujica Lainez. Encargado por la Fundación Elisabeth Sprague Coolidge de la Library of Congress.

MILENA, Op. 37 (1971).

Cantata número 3 para soprano y orquesta. Texto de las «Cartas a Milena», de Kafka. Encargado por el Instituto de Educación Internacional para conmemorar su 50 aniversario.

Disco: Phyllis Curtin y la Orquesta Sinfónica de Denver, director Brian Priestman. (Desto 7171).

SERENATA SOBRE LOS «POEMAS DE AMOR», DE NERUDA, Op. 42 (1973).

Para violoncello, barítono y conjunto de cámara. Encargado por la Chamber Music Society del Centro Lincoln.

JULIO MALAVAL

Nació en Buenos Aires en 1940. Becado por el gobierno austriaco se trasladó a Europa, estudiando piano en la Academia de Música de Viena con W. Kedra, composición con Hans Jelinek y dirección de orquesta con Hans Swarowsky. En julio de 1960 obtuvo el Primer Premio en el concurso de dirección de orquesta que se realizó en Niza (Francia), donde concurreó representando a la Academia de Viena, que en 1961 le concedió su diploma de director de orquesta con las más altas distinciones. Entre sus actuaciones en Viena es de destacar el concierto que dirigió en homenaje a Igor Stravinsky en ocasión de su ochenta cumpleaños en 1962. En 1963, Malaval fue contratado como director estable de la Orquesta Sinfónica de Mendoza (Argentina), con la que realizó innumerables conciertos, así como también diversas óperas con solistas del Teatro Colón, de Buenos Aires. Ha dirigido, en numerosas ocasiones, todas las orquestas argentinas, así como también las principales orquestas sudamericanas.

En 1960, después de una nueva «tournée» por Sudamérica, se radicó en Suiza, donde fue contratado como director adjunto de Ferdinand Leitner, director general de la Opera de Zurich.

Como director invitado ha dirigido «Traviata» en la Opera de Munich. «Boheme» en los Festivales de España, «Rigoletto» y «Vespri Siciliani» en la Opera del Estado de Stuttgart, «Rigoletto» en el Teatro Nacional de Mannheim y «Traviata» en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

Como director sinfónico se ha presentado, entre otras, con la Orquesta Suddeutscher Rundfunk de Stuttgart, la Orquesta de la Suisse Romande, la Orquesta del Teatro Comunale de Bolonia y la Orquesta Sinfónica de Viena.

AURORA NATOLA-GINASTERÀ

Aurora Nátola-Ginastera, violoncellista de fama internacional, ha actuado con los directores y orquestas más famosos. Solista bajo la dirección de Ernest Ansermet, Josef Krips, Hans Rosbaud, entre otros, tuvo el honor de ser invitada por Karl Boehm para presentarse con la Orquesta Filarmónica de Berlín. Además ha actuado como solista con los más prestigiosos directores de la joven generación.

Muy joven terminó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires y a los quince años obtuvo una beca del gobierno francés para continuarlos en el Conservatorio de París, donde obtuvo el Primer Premio. Desde entonces Pablo Casais fue su maestro y le prodigó sus consejos durante varios años en Prades, Zermatt y Puerto Rico. Casais dijo de ella: «Posee un extraordinario sentido musical que, junto a su dominio del instrumento, hacen de ella una de las violoncellistas más notables de su generación». Aurora Nátola-Ginastera, que toca con el Stradivarius «Castelbarco» de 1710, posee un repertorio excepcionalmente vasto y no se limita a interpretar obras del pasado, sino también composiciones de Hindemith, Roussel, Martin, Milhaud, Honegger, Prokofieff, Webern, Britten, etc. Casada con el compositor Alberto Ginastera, estrenó en Europa su «Concerto» con la Orquesta de la Suisse Romande, obra que bajo la dirección de Mstislav Rostropovitch presentará en 1977 en Washington. En la temporada pasada presentó en la Sociedad de Música de Cámara del Lincoln Center de New York, en primera audición mundial, su «Serenata» sobre los «Poemas de amor», de Neruda, obra que le está dedicada.

ANTONIO BLANCAS

Nació en Madrid e inició sus estudios musicales y vocales en Montevideo (Uruguay), debutando en el Teatro Solls de aquella ciudad a la edad de diecinueve años, como protagonista de «D. Giovanni», de Mozart.

En 1963 obtuvo el premio al mejor intérprete de música española, en el primer Concurso Internacional de Canto de Río de Janeiro (Brasil).

Entre 1964 y 1970 ha obtenido los siguientes premios: Segundo premio en el Concurso Internacional «Francisco Viñas» de la ciudad de Barcelona, segundo premio en el Concurso Internacional de Canto de Sofía (Bulgaria) y primer premio en el Concurso Internacional de Música y Canto de la Bayerischen Rundfunk de München (Alemania).

Fue becado por la Fundación March para ampliar sus estudios en Alemania.

A raíz de su triunfo en el concurso de München fue contratado por la Opera de Düsseldorf. Por espacio de tres años perteneció a dicho elenco, cantando los principales papeles de barítono de «Simone Bocca-negra», «Nabucco», «La Bohème», «D. Giovanni», «La Traviata», etc.

Durante su estancia en Alemania realizó múltiples conciertos en distintas ciudades de aquel país y diversas grabaciones para la Bayerischen Rundfunk. Igualmente ha efectuado grabaciones para la TV francesa y es artista asiduo de la RAI Italiana.

Ha cantado en los principales teatros de Europa y tomado parte en múltiples festivales. Ha colaborado con maestros de fama internacional como: Erede, de Fabritis, Rivoli, Frühbeck de Burgos, Franci, Markevlitch, etc; y ha cantado junto a colegas como Kraus, Raimondi, Mastromei, Lavirgen, Gulin, Berganza, y muchos otros.

Tiene en su haber un gran número de grabaciones de zarzuela y ópera españolas.

Su carrera se desarrolla dentro de un gran repertorio operístico, oratorios y lieder.

El Grupo KOAN fue creado en 1969 con Arturo Tamayo como director. Desde 1973 es dirigido por José Ramón Encinar.

KOAN trabaja en varias capitales españolas y desarrolla su actividad en conciertos, radio y televisión. Con sus grabaciones ha participado en varios concursos internacionales como «Tribuna Internacional de la UNESCO», Bienal de París y Premio Italia. El Grupo KOAN ha realizado numerosos estrenos de compositores españoles, muchos de los cuales han escrito para KOAN, así como estrenos en España de compositores extranjeros. Sus grabaciones radiofónicas han sido transmitidas por todas las radios integrantes de la U.E.R. (Unión Europea de Radiodifusión). El Grupo KOAN ha grabado un disco para Hispavox y tiene en preparación otro para RCA.

José Luis Canabal, *violín 1°*

Martín Pérez, *violín 2°*

Angel Ortíz, *viola*.

Mariano Melguizo, *violoncello*.

M.ª Elena Barrientos, *piano*.

Rafael R. Cros, *flauta*.

José García, *oboe*.

Adolfo Garcés, *clarinete*.

Rafael Angel, *fagot*.

Peregrín Caldés, *trompa*.

Angeles Domínguez, *arpa*.

Javier Benet, *percusión*.

Juan Pedro Roperó, *percusión*.

Román Gómez, *contrabajo*.

Concertador: José Ramón Encinar.

