

CANTOS CATALANES Y CASTELLANOS

AULA DE (RE)ESTRENOS 108
13 DE NOVIEMBRE DE 2019

CANTOS CATALANES Y CASTELLANOS

AULA DE (RE)ESTRENOS 108
13 DE NOVIEMBRE DE 2019

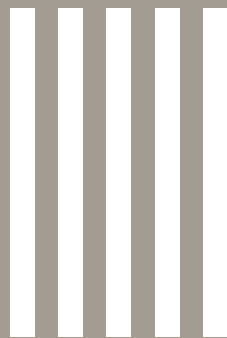

FUNDACIÓN JUAN MARCH
www.march.es

La riqueza lingüística de la península ibérica ha dado lugar a tradiciones literarias que se expresan en distintos idiomas. Partiendo de este hecho, este recital reúne canciones en catalán y en castellano basadas en textos de dos destacados poetas: Francesc Matheu y Antonio Machado. El primero llamó la atención de Felipe Pedrell y Francesc Alió, quienes compusieron unas refinadas melodías poco conocidas hoy. El segundo sería recordado por Miquel Ortega o Manuel García Morante, compositores que evocaron al poeta muerto en Colliure años después de su fallecimiento.

Fundación Juan March

Por respeto a los demás asistentes, les rogamos que desconecten sus teléfonos móviles y no abandonen la sala durante el acto.

ÍNDICE

7

MÚSICA Y POESÍA
José Ramón Ripoll

10

Miércoles, 13 de noviembre
Joan Martín-Royo, barítono
Rubén Fernández Aguirre, piano

13

Notas al programa

22

Los intérpretes

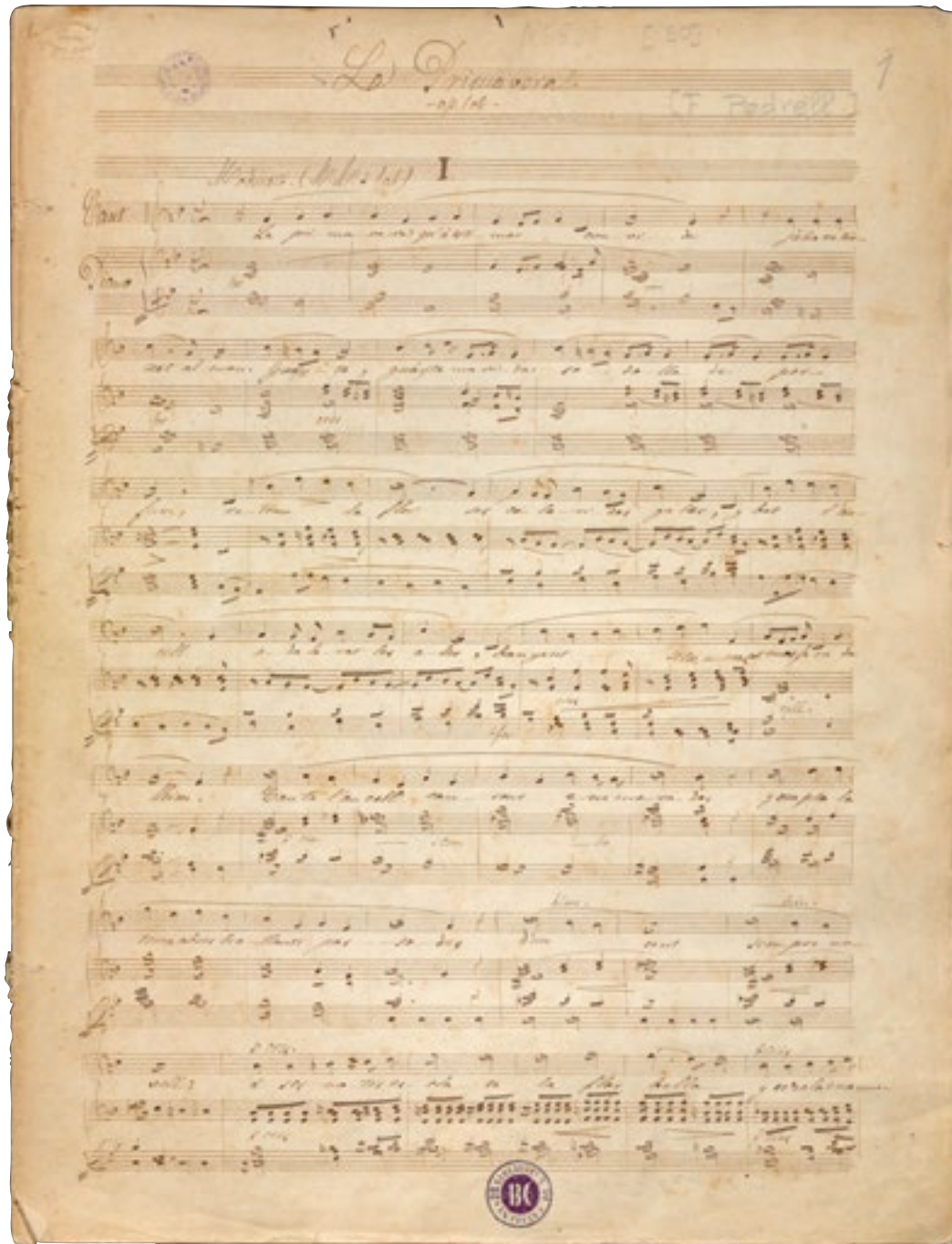
25

Felipe Pedrell (1841-1922):
una cronología

33

Autor de las notas al programa

Música y poesía

José Ramón Ripoll

Desde los tiempos más remotos de la humanidad, la música ha caminado engarzada a la palabra poética y viceversa, como si fueran almas desnudas que no tuvieran más remedio que fundirse entre sí para encontrar una razón de ser. Incluso entre las tribus, pueblos y culturas de las que tenemos escasas pruebas de su tradición nos llegan siempre unos vestigios, por medio de señales y representaciones gráficas, que testimonian esta unión casi sagrada. La poesía es, en sí misma, memoria de los hombres porque ella nos acerca el eco de la antigüedad, pero también, desde ese rumor, nos alienta a afrontar el futuro con otras palabras. Una sociedad que renuncie a la búsqueda de su palabra original se olvida de sí misma y corre el peligro de padecer Alzheimer colectivo, donde sus propios habitantes no se reconozcan los unos a los otros. La música no es cuestión aparte, porque su propio sonar está implícito en la disposición de las palabras, en el ritmo que producen las sílabas unidas, según la inspiración de quien nombra y evoca a la vez. Esa interna musicalidad, sin embargo, es heredera de los ruidos de la naturaleza, e incluso de los sonos del hombre, aquellos que surgen del silencio más íntimo del ser.

La propia formación de la lengua es producto de una estructura sonora que la configura desde un principio. Cada fonema guarda en sí mismo una gruta distinta, un hueco hacia el fondo o un espacio abierto que se convierte en música desde el momento en que el hombre le da su aliento para nombrarlo. Por eso las primeras palabras que se dijeron fueron casi sagradas,

Primera página del manuscrito de *La primavera Op. 106* de Felipe Pedrell.
BIBLIOTECA NACIONAL DE CATALUNYA (Barcelona), Fondo Felip Pedrell M 835/1

pues no podía concebirse la casualidad por sí misma sin la intervención de dioses o seres superiores que otorgaran un código verbal para la comunicación cotidiana y para expresar las emociones y sentimientos más escondidos. Mas, como bien decía Borges, cualquier formación aleatoria de letras o morfemas puede transportar el concepto más hermoso del mundo en una lengua posible y aún no imaginada, un idioma producto del azar y la combinatoria, cuyos libros y tratados se encontrarían clasificados en la infinita “biblioteca de Babel”. Y esa palabra sería bella no solo por su significado, sino antes de significar: por la delicadeza de su estructura y su inusitada sonoridad. Palabra que suena y busca la unidad con las otras palabras para crear la música que, igual que en el espejo, le devuelve su espíritu y acento para andar por la imaginación de los hombres como si fuera su propia casa.

Pero es en la canción, el aria o el *Lied* donde la fusión viva y palpitante entre el texto y la música alcanza su cima. Desde los trovadores provenzales hasta nuestros días, el encuentro entre el poeta y el compositor es el resultado de un diseño natural. Como río y montaña, los dos están predestinados a un mismo paisaje, y a su vez pueden hacer que ese paisaje cambie conforme avanza el tiempo. Nunca la palabra de Goethe hubiera seguido la misma dirección si no hubiese encontrado en el camino a Beethoven, Schubert o Schumann. Por muy decidida que fuese su intención primera, la música modifica su tono, regula su volumen y vivifica su ritmo. Esa palabra requiere una determinada suerte de acercamiento por parte del compositor, quien, atraído por el enigma de su motivo y forma, utiliza los elementos necesarios para no exagerarla en el aire ni acallarla en la tierra, sino hallar su verdadero compás interior para representarla más allá de su propio código.

La música rescata incluso aquello que la poesía silencia y forma parte del poema. No se escribe todo cuanto se sugiere, pues en el silencio a veces se oculta lo más importante del poema. Allí vive un mundo que el compositor interpreta y sugiere en la partitura, convirtiendo la “música callada” en “soledad sonora”, ofreciendo una serie de detalles inexplicables tal vez para el propio escritor que surgen al oído como frases incrustadas en el texto e inaudibles también en el momento de su lectura. Son signos y símbolos que pueden adoptar formas reales o abstractas, pero que, en cualquier caso, nos muestran el poema en su doble o triple vertiente.

Lied o canto, aria, melodía, poema, virelai, balada o madrigal han guardado en su seno el latido de la humanidad como la mejor y más rica expresión de su existencia, donde la victoria y la pérdida, la nostalgia y el anhelo, la realidad y el sueño, el amor y el dolor, Dios y la nada o la vida y la muerte han sido sus principales argumentos, si es que en música y poesía podemos referirnos, sin más, a la trama. Antes de escribir el poema *Espacio*, su autor, Juan Ramón Jiménez, le escribía en una carta a Luis Cernuda:

Toda mi vida he acariciado la idea de un poema seguido sin asunto concreto, sostenido solo por la sorpresa, el ritmo, el hallazgo, la luz, la ilusión sucesiva, es decir, por los elementos intrínsecos, por su esencia. Un poema escrito que sea a lo demás versificado, como es por ejemplo la música de Mozart o Prokófiev, a lo demás música; sucesión de hermosura más o menos inexplicable [*sic*] y deleitosa.

Y ochocientos años antes, Guillermo de Aquitania decía:

Haré un poema de la pura nada. No trataré de mí ni de otra gente. No celebrará amor ni juventud ni cosa alguna, sino será compuesto durmiendo sobre un caballo.

Quizás de ese galope o del trotar constante, o del fondo del sueño, brote también la música.

CANTOS CATALANES Y CASTELLANOS

Joan Martín-Royo, barítono
Rubén Fernández Aguirre, piano

*El concierto se puede seguir en directo en march.es,
Radio Clásica (RNE) y YouTube.*

I **Francesc Alió** (1862-1908)
Sis melodies per a cant i piano (selección)
Prólech
Si tu fosses aquí

Manuel García Morante (1937)
Caminante
Señor, ya me arrancaste
Sabe esperar [1]
Muerte [1] *

Miquel Ortega (1963)
Tríptico de canciones [2] *
Coplas mundanas
Parábola
Por tierras de España

II **Felipe Pedrell** (1841-1922)
La primavera Op. 106
La primavera que a estimar convida
Cada vegada que et veig
De celístia matinera
Mirant d'una viola
No sé què hi ha en ta mirada
Si les floretes de ta finestra
Si alguna nit a despertar venia
D'ençà que per tot, hermosa
Vine, verge beneïda
Quan el sol a ta finestra
Si pogués un sol instant
Cançons d'amor que he dictades

* Estreno absoluto

[1] Dedicada a Joan Martín-Royo

[2] Dedicada a Rubén Fernández Aguirre

Notas al programa

José Ramón Ripoll

POESÍA DE FRANCESC MATHEU (1851-1938)

La poesía catalana ha estado siempre impregnada de unos aires y aromas peculiares que le han otorgado una gran singularidad entre las lenguas romances. Comparte con sus idiomas vecinos la misma luz que los envuelve y las mismas aguas que los bañan, pero en ella parece que cuaja con más fuerza un particular sentimiento de mediterraneidad, una mirada que entrecierra los ojos y transforma la lejanía en algo cercano, o un delicado rumor dentro de su lengua, que bien parece reproducir el persistente ir y venir de las olas del mar. Desde Ausiàs March hasta los poetas contemporáneos, la poesía catalana ha combinado en sus versos el vibrante azul marítimo con cierto tono crepuscular más allá de épocas y estilos. En el terreno la música ha ocurrido algo parecido. Compositores como Pedrell, Toldrà, Mompou, Blancafort o Gerhard han desarrollado su trabajo bajo un particular fulgor mediterráneo que los ha distinguido del resto de los compositores del resto de España, franceses o italianos. Incluso en el caso de Granados, cuya obra es fundamental para la eclosión de la nueva música española, pervive una melancolía característica, no solo como parte de la herencia romántica, sino como rasgo de su origen.

Una parte de este concierto está dedicada al poeta **Francesc Matheu i Fornell**, nacido en Barcelona en 1851, quien contribuyó desde muy joven, a través de sus artículos, empresas editoriales y proyectos culturales al fomento del catalanismo. En 1870, fue

Retrato de Francesc Matheu, de Ramon Casas, 1909.
MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA (Barcelona)

Ejemplo musical
en FELIPE PEDRELL,
*Cancionero musical
popular español (vol. 1)*,
Ediciones Eduard
Castells (Valls, 1922)

uno de los fundadores de la Jove Catalunya, una de las primeras sociedades abiertamente catalanas con matices radicales, y a partir de ahí desarrolla una extraordinaria labor cultural, interviniendo en la organización de los Juegos Florales, con el intento de recuperar una antigua tradición que impulsara una poesía refinada y culta escrita en lengua catalana, iniciativa que fue apoyada por un sector importante de políticos e intelectuales. El propio Matheu participó varias veces en los certámenes, obteniendo el máximo galardón: *Mestre en Gai Saber*. Desde el grupo de los Juegos y a través de numerosos artículos publicados en *La Ilustración Catalana* y la *Revista Catalana* –de las que fue también fundador y director– defendió la ortografía tradicional de su propia lengua frente a la reforma llevada a cabo por Pompeu Fabra, aunque al final, ya en 1933, comprendió que la unificación del idioma era una imperiosa necesidad para el desarrollo natural de una literatura autónoma. Presidió el Orfeo Catalá en 1914 y el Ateneo Barcelonés en 1920. Defensor de los aliados durante la Primera Guerra Mundial, fomentó estrechos lazos entre Francia y Cataluña, lo que justificó la concesión de la Cruz de Legión de Honor. Ligado durante su juventud al movimiento de la *Renaixença*, cuyas figuras más importantes fueron Jacint Verdaguer, Joan Maragall y Buenaventura Carlos Alibau, publicó varios poemarios bajo la sombra aún del Romanticismo, como *Cançons alegres d'un jove fadrí festejador*, 1875; *Lo reliquiari*, 1878; *La copa. Brindis y cançons*, 1883, ya más dueño de un estilo propio y una visión íntima de la realidad, y *Poesies*, 1889, entre otros títulos.

El vasto conocimiento que **Felipe Pedrell** poseía de la música popular española y el convencimiento de que en su *Cancionero musical popular español* se escondía el mayor tesoro inspirativo para abrir una nueva etapa sonora tras un siglo romántico de tanteos y repeticiones, atrajo a figuras como Albéniz, Granados, Falla, Turina o Gerhard, por citar a las más importantes, sin dejar de señalar a los compositores catalanes integrados en la generación de 1908: Enric Morera, Lluís Millet, Antoni Nicolau, Francesc Alió o Amadeo Vives. Su pensamiento partió del análisis cotidiano de una realidad musical bifurcada en estilos y múltiples variantes para dirigirse a una renovada concepción sonora, más acorde con los planteamientos europeos a partir de la idea wagneriana de la totalidad. Quizás, como amante de la música y la cultura alemana, puede considerarse a Pedrell el verdadero protagonista del *Lied* catalán y uno de los principales pioneros del *Lied* español, aunque su mérito no sólo consiste en

Cancionero Musical Popular Español

PRIMERA PARTE

El canto popular en la vida doméstica

I

Canciones de cuna

1)

Nana

Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Comunicado por D^o T. B.

Poco lento

Duér - me - te, ni - ño chi - qui - to, —

Musical notation for the first line of the lullaby 'Nana'. It consists of a treble and bass clef staff with a 3/4 time signature. The melody is written in the treble clef, and the accompaniment is in the bass clef. The first measure is marked 'sempre f'.

Mi - ra que bie - ne la mo - ra,

Musical notation for the second line of the lullaby 'Nana'. It consists of a treble and bass clef staff with a 3/4 time signature. The melody is written in the treble clef, and the accompaniment is in the bass clef.

Pre - gun - tan - do e puer - ta en puer - ta —

Musical notation for the third line of the lullaby 'Nana'. It consists of a treble and bass clef staff with a 3/4 time signature. The melody is written in the treble clef, and the accompaniment is in the bass clef. The first measure is marked 'sf' and the last measure is marked 'dim.'.

trasladar la fórmula germana a la poesía o cancioneros hispánicos, sino de adaptarla a unos giros y estilos musicales propios ya de una nueva latinidad, de la que nos habla Falla. El *Lied* y la canción se dilatan durante cincuenta años de su carrera, entre poetas que van desde los antiguos anónimos medievales catalanes (los *lais*) a Juan Antonio Viedma o el mismo Francesc Matheu, pasando por Hugo, Gautier, Viedma o la voz popular que se esconde tras su última colección de canciones (*Canciones arabescas*, 1906).

En 1880 acomete Pedrell el ciclo de canciones titulado *La primavera*, compuesto por doce poemas procedentes de *El relicario*, segundo libro de poemas de Francesc Matheu. Podríamos encuadrar estos textos dentro de la poesía amorosa de corte nostálgico, influidos por el realismo lírico de Heinrich Heine, que huye de resoluciones extremadamente dramáticas, como solía ocurrir en pleno Romanticismo germánico. Aquí, ya desde el primer poema, “La primavera que a estimar convida”, que da título a toda la serie pedrelliana, es una invitación al amor y a todo un itinerario elegíaco a la mujer amada que actúa libremente, lejos de los sentimientos del poeta, pero a quien la palabra poética idealiza y configura más allá de su propia realidad. La primavera es la estación donde todo empieza y el símbolo de un principio que ha de continuar la palabra y la música. Desde el punto de vista sonoro, el ciclo es perfectamente unitario, incluso hay canciones que se enlazan entre sí, y, aunque cada una de ellas funcione autónomamente, todo el ciclo participa de una unidad musical que nos hace recordar la concepción de un Schumann o un Schubert ante sus grandes colecciones liderísticas.

La parte armónica del piano, aunque sencilla en este caso, no se limita a acompañar simplemente a la melodía, sino que desarrolla el curso de la palabra con cierta libertad. El exotismo de la época, que iba a tener una sólida presencia varios años más tarde en las *Canciones arabescas* (1906), se asoma ya en “Si les floretes de ta finestra”, melodía que fue adaptada por el propio compositor para su *Serenata española*. Y para rematar, el wagnerianismo de Pedrell irrumpe melódica e incluso armónicamente en la última canción, del ciclo, recordándonos límpidamente uno de los motivos principales de *Tannhäuser*.

El compositor y pianista **Francesc Alió y Brea** también escogió dos poemas de Matheu para sus *Sis melodies per a cant i piano*, pero quiso iniciar su ciclo con los primeros versos de la última canción de la serie de Pedrell: “Cançons d’amor que he

dictades, / de dintre mon cor eixiu”. La obra de Alió –uno de los compositores más cantados en Cataluña por haber sido el autor de la música de *Els segadors* a partir de un texto de Manuel Milà i Fontanals y una melodía interpretada por Jaume Collells, muy popular a finales del siglo XIX, no está lo suficientemente difundida ni es demasiado apreciada, a pesar de la finura de sus procedimientos. Es verdad que su dedicación musical se centró más en el estudio y recopilación de las canciones populares, continuando el trabajo de su maestro Felipe Pedrell, quien prologó varias de sus obras, pero no es justo echar en el olvido su breve y fina labor creativa. Cercano al Orfeo Catalá y fundador de la Sociedad de Conciertos Catalana, Alió creía en la música como uno de los pilares, junto con la poesía, sobre el que debía basarse el sentimiento catalanista. De su tarea rastreadora surgieron algunas compilaciones de *Lieder*, como *Cinc cançons per a cant i piano* y *Vint-i-tres cançons populars catalanes*, más algunas piezas para piano solo, como *Ballet*, *Marxa fantástica*, *Nota de color* o *Barcaroles*.

Las *Sis melodies per a cant i piano* fueron compuestas en 1887, y además de los poemas mencionados de Francesc Matheu, consta de textos de Àngel Guimerà, Appelles Mestres y Jacint Verdaguer.

POESÍA DE ANTONIO MACHADO (1875-1939)

Matheu i Fornell murió en Sant Antoni de Vilamajor, en 1938, meses antes de que Antonio Machado pasara cerca de allí, camino del exilio y a la espera de su inmediato final. Machado quizás haya sido uno de los poetas españoles cuyos versos han inspirado más a los músicos venideros, no solo como elemento cantable, sino como argumento o evocación de obras puramente instrumentales. Recordemos el *Homenaje*, de Rodolfo Halffter, concebido para piano; las *Elegías a la muerte de tres poetas españoles* de Cristóbal Halffter, escritas para orquesta sinfónica; o la “ópera imaginaria” *Ecos de Antonio Machado* de Tomás Marco, por citar solo tres ejemplos. En cuanto a la canción, el poeta sevillano ocupa un lugar significativo, no solo por la calidad intrínseca de sus poemas, sino porque ellos ya contienen en sí mismo una especial musicalidad que facilita al compositor la tarea de encontrar, tanto la melodía como su propia articulación rítmica e incluso su ambiente armónico. Y no es Machado precisamente un poeta que usara la música como tema inspirativo para sus textos, pero sin su constante sonar

Retrato de Antonio Machado, de Leandro Oroz Lacalle, 1925.

FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET (Madrid)

serían inconcebibles. Mas si la música aparece poco como concepto, sí el cantar, la canción y el sonido de su propio caminar como una resonancia de la palabra en el tiempo:

... y yo sentí la espuela sonora de mi paso
repercutir lejana en el sangriento ocaso
y más allá, la alegre canción del agua pura.

Manuel García Morante, pianista y compositor nacido en 1937 en Barcelona, como buen conocedor del *Lied* y la canción (colaboró habitualmente con Victoria de los Ángeles y ha trabajado el repertorio vocal con su esposa, la mezzosoprano Myriam Alió), ha recurrido en varias ocasiones a los versos de Machado para componer su obra. Las dos primeras canciones –*Caminante y Señor ya me arrancaste*– forman parte de un ciclo de diez, estrenado por Carmen Bustamante en 1988. En *Muerte*, que es estreno absoluto, el compositor “trata de traducir en música todo el dolor sentido por Machado ante el asesinato brutal de Lorca”. También se interpreta por primera vez *Sabe esperar*, poema perteneciente a Campos de Castilla bajo el título de *Consejos*, que combina el alejandrino con el heptasílabo y el endecasílabo, lo que da pie al compositor para cambiar de compás y de grupos de nota de valoración especial (tresillos y seisillos). La canción termina en una sugerente suspensión, acompañando el carácter meditativo del verso: “que el arte es largo y, además, no importa”. En 2007, García Morante llevó a cabo otra serie sobre Machado para voz, clarinete y piano porque, según sus propias palabras, el poeta siempre ha ejercido en él un enorme impacto como lector y como músico: “Sus valores humanos y éticos, su humildad y la inmensa profundidad de su sentir me cautivaron totalmente”.

El *Tríptico de canciones* de **Miquel Ortega**, agrupa tres poemas de Machado que ofrecen posibilidades diversas a la hora de ser puestos en música, ya por su constitución formal y rítmica, ya por su estricto contenido, si es que en poesía puede hacerse esta taxativa separación. “Coplas mundanas” es una “galería” del libro *Soledades* (1899-1907) escrita en octosílabos, cuya dicción facilita el discurso musical. Los otros dos, “Parábola” y “Por tierras de España”, se encuadran en *Campos de Castilla* (1907-1917) este último escrito en alejandrino, de ritmo y acentuación pausada, que invita a la recreación melódica. Según el compositor:

13

A Federico García Lorca.

I
El crimen.

Se lo vió ^{conjurando} ~~conjurando~~ entre fusiles,
por una calle larga,
que ^{se} ~~se~~ iba al campo frío
- aún con estrellas - de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos
no osó mirarle a la cara.
Cada uno, curando los ojos,
~~de hipocresía, de hipocresía!~~ ^{recuerdos: ¡ Ni Rico}
Muerto cayó Federico,
- sangre en la frente y plomo en las enteras -
Y fue en Granada el crimen,
- pobre de ti, Granada - ¡ en su Granada!
II
El poeta y la Muerte.

Se le vió caminar solo con ella,
sin miedo a su guadaña.
- Ya en torre y torre el sol, ya los martillos
en yunque, yunque y yunque se las fraguas -
Hablaban Federico,
como él solía hablar. Ella escuchaba.

Machado ha sido siempre uno de mis poetas preferidos junto con Federico García Lorca, Josep Carner y Joan Salvat-Papasseit. Los poemas de estos cuatro artistas son música en sí mismos, solo hay que dejarse invadir por la misma. Puse música a unos versos de Machado siendo casi un adolescente: *Los ojos*. Era un tríptico temático sobre unos ojos amados, perdidos y olvidados. Aunque se llegó a estrenar, es una obra que no permanece en mi catálogo. Años después, tras haber puesto música a varios poemas de Lorca, hice lo propio con otro tríptico machadiano: *El crimen fue en Granada*. Una maravilla de texto; tres poemas que lloran la muerte del poeta granadino. Desgraciadamente esta partitura está perdida por el momento. Espero recuperarla algún día si alguien a quien pude dar copias de la misma la encuentra.

Mi tríptico definitivo sobre Machado, después de esos dos intentos, es el que escucharemos hoy. La segunda de las canciones, "Parábola", la tenía compuesta hace bastantes años, pero guardada sin atreverme a darla a conocer. Temía las críticas de colegas que pudieran decir que era una pieza demasiado tonal y melódica. Años después me he liberado de estos prejuicios y mi música, en general, es neotonal y, por supuesto, melódica, aunque cuando es necesario también es atonal y no melódica, pero siempre tiene un punto de agarre en la tradición. La primera de las canciones, "Coplas mundanas", es casi un aria de ópera. Su lenguaje, por momentos chopiniano en el piano (no en vano las canciones están dedicadas al gran pianista Rubén Fernández Aguirre), y un cierto aroma de "noventayochismo" explícitamente buscado y mostrado, la hacen parecer una pieza más antigua de lo que es. La tercera, "Por tierras de España", nos muestra esa España profunda que tan bien reflejara el poeta en su obra excelsa *La tierra de Alvargonzález*. Para su descripción musical he usado los ritmos de una especie de tango salvaje y en la melodía unos giros casi siempre dolientes, terminando la voz en una nota disonante respecto a la armonía para reflejar la desesperación y la impotencia.

Manuscrito del poema
El crimen fue en Granada
de Antonio Machado.
FUNDACIÓN UNICAJA
(Málaga)

Joan Martín-Royo, barítono

Licenciado en Historia del Arte, estudió composición, piano, violín y fagot en el Conservatorio del Liceo, al tiempo que fue alumno de la soprano Mercè Puntí. Ganador del tercer premio del Concurso de Canto Tenor Viñas, su repertorio comprende papeles en *Il viaggio a Reims* (La Monnaie, Bruselas), *La pietra del paragone* (Regio de Parma y Châtelet, París), *La Cenerentola* (Glyndebourne), *Le nozze di Figaro* (Champs-Élysées, París, y Liceu, Barcelona), *Così fan tutte* (Palau de les Arts, Valencia, y Champs-Élysées), *Don Giovanni* (Ópera Montecarlo), *Die Zauberflöte* y *Peter Grimes* (ambos en Santiago de Chile), *Werther* (Las Palmas), *Manon* (Liceu) y *La Bohème* (Komische Oper Berlín). Ha grabado el álbum *Ànima* con la Orquesta del Liceu (Columna Música), las óperas *Mariana en sombras* y *Adelgaza en tres*

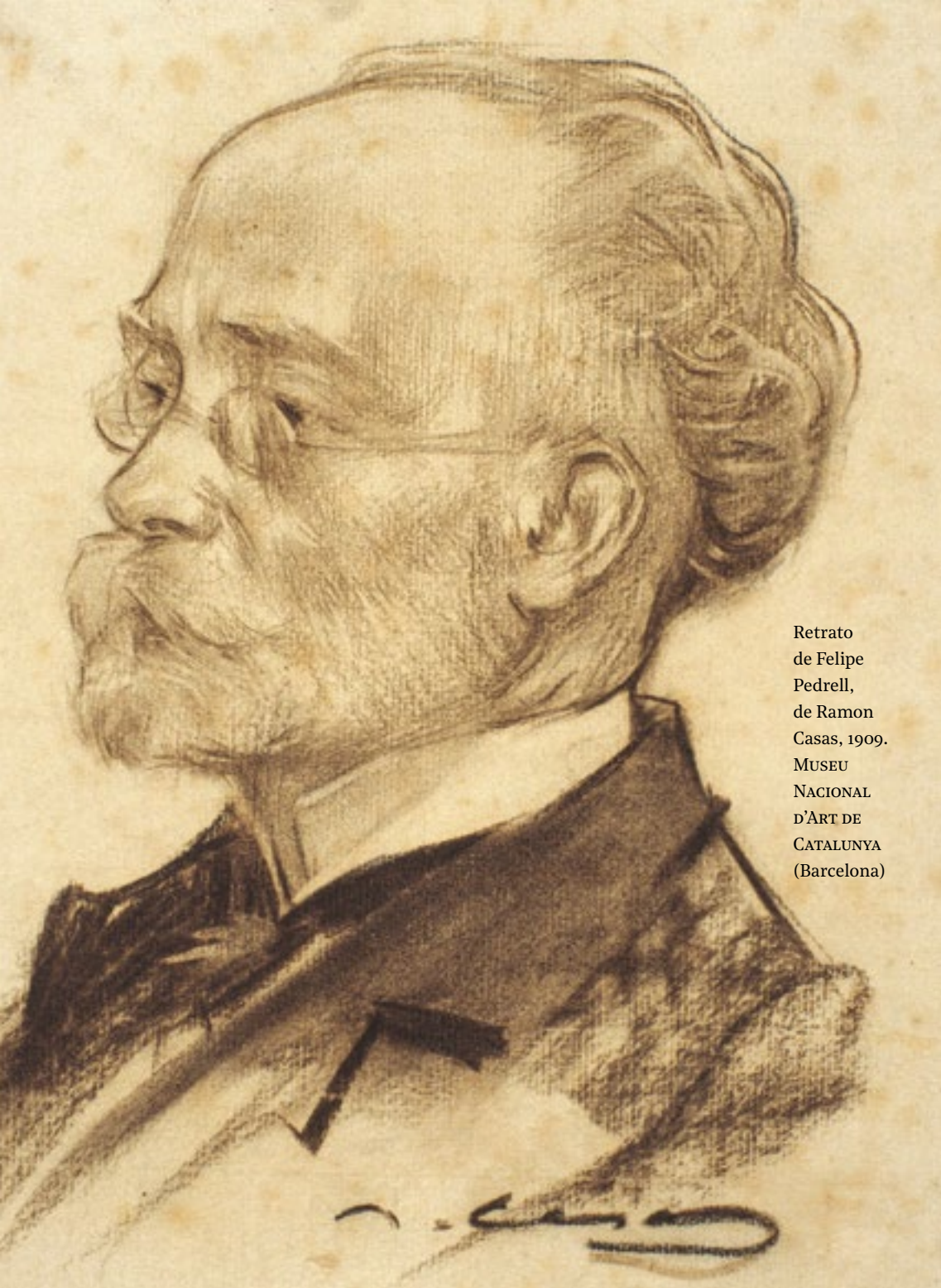
días de García Demestres (D+3) y *La pietra del paragone* (Naïve) y *La pequeña zorrilla astuta* (BBC). Apariciones recientes incluyen los papeles de Figaro, Papageno y Belcore (en *L'elisir d'amore*) en Barcelona, la *Pasión según San Juan* de Bach en París, *El retablo de Maese Pedro* en Madrid y Toulouse, el *Stabat Mater* de Rossini en Tokyo y el estreno en época contemporánea de *Cristoforo Colombo* de Carnicer en la Maestranza de Sevilla, además de numerosos conciertos como solista.

Rubén Fernández Aguirre, piano

Nace en Barakaldo (Vizcaya) y se especializa en acompañamiento de cantantes en Viena con David Lutz y en Múnich con Donald Sulzen. Recibe además los consejos de Félix Lavilla, Miguel Zanetti y Wolfram Rieger. Es el pianista habitual de numerosos cantantes de primera línea, como Carlos Álvarez, Ainhoa Arteta y María Bayo, con los que actúa regularmente en la mayoría de festivales y teatros españoles, y en importantes escenarios internacionales, como el Musikverein de Viena, el Teatro de La Monnaie de Bruselas o el Carnegie Hall de Nueva York. Acompaña en cursos y clases magistrales de Teresa Berganza, Renata Scotto, Jaume Aragall, Ileana Cotrubas, Simon Estes, Bruno de Simone, Emilio Sagi y Ana Luisa Chova, y ha sido pianista oficial del Concurso Operalia 2006, presidido por Plácido Domingo, y maestro correpetidor en el Palau de la Música de Valencia, el

Teatro Real de Madrid y el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Además, es profesor de repertorio vocal de los Cursos Manuel de Falla de Granada y de la UIMP de Santander, y ha sido jurado de los concursos internacionales de canto de Bilbao y Logroño. De su discografía, destacan los álbumes *Carlos Álvarez Live in La Monnaie*, *Canciones en la Alhambra*, junto a la soprano Mariola Cantarero, *Granados Songs Integral*, así como los trabajos *Ensueños*, junto a la mezzo Nancy Fabiola Herrera, y la integral de canciones de Antón García Abril. En el año 2010, recibió el premio Ópera Actual “por su dedicación a la lírica y el creciente prestigio que está logrando en este campo”.

Retrato de Felipe Pedrell, de Ramon Casas, 1909. MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA (Barcelona)

FELIPE PEDRELL (1841-1922): UNA CRONOLOGÍA

Fuente: Cristina Álvarez Losada, *El pensamiento musical de Felip Pedrell (1841-1922)*, Universitat Autònoma de Barcelona, tesis doctoral, 2017

OBRA MUSICAL PUBLICACIONES	AÑO	HECHOS BIOGRÁFICOS
	1841	Nace en Tortosa (Tarragona)
	c. 1848	Ingresa como tiple segundo de la escolanía de la catedral de Tortosa, donde estudia piano y es intérprete de violín y trombón en la banda-orquesta de la ciudad
	1859	Primer viaje a Barcelona. Asiste a <i>I Puritani</i> en el Teatro Principal y a <i>Lucia de Lammermoor</i> en el Liceo
<i>Siete melodías, para canto y piano</i>	1861-65	Campañas de folclorista
<i>Seis Lieder, para canto y piano</i>	1863	
	1864	
	1867	Contrae matrimonio con Carmen Domingo i Estrany
"La música del porvenir", en almanaque de LEM	1868	Nace su hija Carmen Pedrell i Domingo, y fallece su esposa
<i>Noches de España, para canto y piano</i>	1871	
<i>Tres Lieder, para canto y piano</i>		
<i>Gramática musical o Manual expositivo de la Teoría del solfeo, en forma de diálogo</i> (Barcelona, Imp. L. Domènech)	1872	

<i>Los poemas del pianista. Las sonatas de Beethoven (Barcelona, Vidal i Roger)</i>	1873	
<i>Estreno de L'ultimo Abenzerragio en el Liceo</i>	1874	Constitución de la Sociedad Musical Wagner de Barcelona
	1875	Becado por el municipio de Tortosa y las diputaciones de Tarragona y Gerona
<i>Orientales, melodías para canto y piano con texto de Victor Hugo</i>	1876	Intento fallido de representar <i>L'ultimo Abenzerragio</i> en el Teatro Real. Viaja a Roma y estudia en la Biblioteca Vaticana
<i>Consolations, melodías para canto y piano con texto de Gautier</i>		
<i>Viajes artístico-humorístico-musicales por Italia, por un tal Doctor Sambuca</i>	1877	Regresa de Italia y se traslada a París
<i>La veu de les muntanyes (titulado después Lo cant de les muntanyes)</i>		
<i>Mazeppa, poema lírico con texto de De Lauzières</i>	1878	Vuelve a Tortosa
<i>Cuarteto de cuerda</i>		
<i>Il Tasso a Ferrara, poema lírico con texto de De Lauzières</i>		
<i>Lieder, para canto y piano con textos franceses</i>	1879	Regresa a París
<i>Lais, para canto y piano</i>		
<i>La primavera, Lieder para canto y piano con texto de Francesc Matheu (de Lo relicari)</i>	1880	
<i>Escenas infantiles, para piano a cuatro manos</i>		

<i>Excelsior, poema sinfónico</i>		
<i>I Trionfi, poema sinfónico</i>		
<i>La ópera Lohengrin en Madrid, cuatro palabras antes de su representación (Madrid, J. M. Ducazcal)</i>	1881	Ruperto Chapí dirige el estreno del poema mítico <i>Tasso</i> en el Teatro Apolo
<i>Piezas religiosas para el Salterio Sacro-Hispano</i>	1882	
Comienza las publicaciones de <i>Salterio Sacro-Hispano</i> y <i>Notas Musicales y Literarias</i>		
	1883	Asume la dirección de la capilla musical de la parroquia de Santa Ana de Barcelona
	1884	Viaja a Montpellier
<i>Celebridades musicales, o sea, biografías de los hombres más eminentes en la música... (Barcelona, Centro Editorial Artístico de Torres y Seguí)</i>	1886	
	1889	Reestreno de <i>L'ultimo Abenzerragio</i> en el Teatre Líric de Barcelona. Correspondencia con Barbieri sobre la ópera española
<i>Compone e instrumenta los dos primeros cuadros de Els Pirineus ("El Comte de Foix" y "Raig de Lluna")</i>	1890	
<i>Compone e instrumenta el "Prólogo" y el tercer cuadro de Els Pirineus ("Jornada de Panissars")</i>	1891	
<i>Por nuestra música... (Barcelona, Heinrich y Cia.)</i>		

Estrena las <i>Escenes simfòniques "La veu de les muntanyes"</i>	189	Gana el concurso de la Societat Catalana de Concerts, con las <i>Escenes simfòniques "La veu de les muntanyes"</i> . Conferencia en el Ateneo de Barcelona: "Nuestra música en los siglos XV y XVI", dentro del ciclo <i>Estado de la cultura española y particularmente catalana en el siglo XV</i> . Montaje y dirección de las ilustraciones musicales por Antoni Nicolau	Comienza a preparar el <i>Cancionero musical popular español</i>	1900	Acude al Misterio de Elche. Viaja a Ávila. Conferencia sobre Tomás Luis de Victoria
Publica la partitura para canto y piano de <i>Els Pirineus</i> , con texto en catalán, italiano y francés	1893		"La Festa d'Elche ou drame Lyrique liturgique La Morte et Assomption de la Vierge" (SIMG, 2 Jahrg, H. 1)	1901	Viaja a Palma de Mallorca
Publica <i>Lo cant de les muntanyes</i> , versión para piano de <i>La veu de les muntanyes</i>			<i>Emporio Científico e Histórico de Organografía Musical Antigua Española</i> (Barcelona, Juan Gili)		
<i>Hispaniae Schola Musica Sacra</i> , vol I: Cristóbal de Morales	1894	Se instala en Madrid	<i>Thomae Ludovici Victoria Abulensis. Opera Omnia ornata a Philippo Pedrell. Tomus I: Motecta</i> (Leipzig, Breikopf & Härtel)	1902	Estreno de <i>Els Pirineus</i> en Barcelona. Propuesta fallida de representar <i>Els Pirineus</i> en las fiestas reales de coronación de Alfonso XIII
<i>Hispaniae Schola Musica Sacra</i> , vol II: Guerrero			<i>Prácticas preparatorias de instrumentación</i> (Barcelona, Juan Gili)		
	1895	Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Conferencias en el Ateneo de Madrid	<i>La Celestina, tragicomedia lírica de Calisto y Melibea</i> , con texto de F. de Rojas		
	1895-1903	Profesor en el Real Conservatorio de Música de Madrid	"Indigénisme musical espagnol du Théâtre du XVII ^e siècle", <i>Sammelbände</i> , III	1903	
	1896-1903	Profesor en el Ateneo de Madrid (Escuela de Estudios Superiores)	<i>Thomae Ludovici... Tomus II: Missarum Liber primus</i>		
<i>Diccionario biográfico y bibliográfico de músicos y escritores de música...</i> (Barcelona, Imp. Verdós)	1897	Estreno del prólogo de <i>Els Pirineus</i> en Venecia	Lavignac, A., <i>La Educación musical</i> . Traducción de F. Pedrell (Barcelona, Gustavo Gili)		
<i>Teatro Lírico español anterior al siglo XIX</i> , La Coruña, Barea y Cia.	1897-1898		<i>El Comte Arnau, festival lírico-popular en dos partes, ópera con texto de Joan Maragall</i>	1904	Viaja a Barcelona. Intentos de representación de <i>El Comte Arnau</i> en Barcelona. Intento de reanudar el <i>Salterio Sacro-Hispano</i> , de acuerdo con las ordenaciones del <i>Motu Proprio</i> de Pío X. Traslada su residencia a Barcelona
	1899	Organiza conciertos en los homenajes a Velázquez (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Museo de Pintura, Palacio Real)	<i>Thomae Ludovici... Tomus III: Cantica BMW vulgo Magnificat et Canticum Simeonis</i>		

<i>Thomae Ludovici... Tomus IV: Missarum Liber secundus</i>	1905	
<i>El organista litúrgico español...</i> (Barcelona, Alíer)		
<i>La cansó popular catalana, la lírica nacionalisada y l'obra de l'Orfeó Català...</i> (Barcelona, La Neotípia)	1906	Se interpreta "La Cort d'Amor" de <i>Els Pirineus</i> en el Teatro Novedades. Se repite con la Schola Cantorum en las <i>Assise musicales</i> de Montpellier
"Prólogo" a las <i>Sonatinas de Scarlatti</i> , ed. de E. Granados (Barcelona, Alíer)		
<i>Canciones arabescas, para canto y piano</i>		
	1907	Se interpreta el "Prólogo" de <i>Els Pirineus</i> en La Haya
<i>Thomae Ludovici... Tomus V: Hymni totius anni et Officium Hebdomadae Sanctae</i>	1908	Se interpreta <i>Glossa. Sinfonia Jubilar</i> en los festejos por la inauguración del Palau de la Música Catalana
<i>Thomae Ludovici... Tomus VI: Missarum Liber tertius</i>	1909	Se interpreta el "Prólogo" de <i>Els Pirineus</i> en Burdeos
<i>Catàlech de la Biblioteca Musical de la Diputació de Barcelona</i> (Barcelona, Palau de la Diputació)		
<i>Músicos contemporáneos y de otros tiempos</i> (París, Ollendorf)	1910	Viaja a Argentina, acompañado de su hija Carmen, con Tomás Bretón, Emilio Serrano y Joan Goula. Estreno de <i>Els Pirineus</i> en el Teatro Colón de Buenos Aires
<i>Lírica nacionalizada. Estudios sobre el folklore musical</i> (París, Ollendorf)		
<i>Jornadas de Arte. Autobiografía (1841-1891)</i> (París, Ollendorf)	1911	La Orquesta Sinfónica de Madrid interpreta el "Prólogo" de <i>Els Pirineus</i> en el Palau de la Música Catalana. Se publica <i>Escritos heortásticos: al maestro Pedrell</i>
<i>Thomae Ludovici... Tomus VII: Psalmi, Antiphonae Marianae, Asperges et Vidi aquam, etc.</i>		

"L'Ecole Grégorienne de Solesmes en Espagne", en <i>Revue Grégorienne</i> , vol. II	1912	Fallece su hija
	1917	Comienza a donar su biblioteca y su fondo documental personal a la Biblioteca de Catalunya
<i>Cancionero musical popular español</i> (Valls, E. Castells)	1917-1922	
<i>Las formas pianísticas; Orígenes y transformaciones de las formas musicales</i> (Valencia, Manuel Villar)	1918	
<i>Tomás Luis de Victoria: biografía, bibliografía. Significado estético de todas sus obras de arte polifónico-religioso</i> (Valencia, Manuel Villar)		
<i>Antonio Eximeno. Glosario de la gran remoción de ideas que para mejoramiento de la técnica y de la estética del arte músico ejerció el insigne jesuita valenciano</i> (Valencia, Manuel Villar)	1920	
<i>Els madrigals i la Missa de difunts d'en Brudieu</i> , Institut d'Estudis Catalans (en colaboración con H. Anglés)	1921	
<i>Jornadas postreras (1903-1912), Autobiografía</i> , Valls, E. Castells	1922	Muere en Barcelona

José Ramón Ripoll, musicógrafo y escritor

Nacido en Cádiz en 1952, ha venido combinando desde su juventud la dedicación a la música y a la literatura en sus más variados frentes, como estudioso y divulgador de ambas disciplinas en RNE y otras tribunas especializadas. Desde su fundación en 1991 dirige *Revista Atlántica*. Como poeta ha publicado, entre otros títulos, *El humo de los barcos* (Visor, 1984), *Las sílabas ocultas* (Renacimiento, 1991), *Niebla y confín* (Visor, 2000), *Hoy es niebla* (Visor, 2002), *Estragos de la guerra* (Centro de Arte Moderno, 2011), *Piedra rota* (Tusquets, 2013) y *La lengua de los otros* (Visor, 2017). Se le concedió la beca Fulbright para ampliar conocimientos en Estados Unidos, como miembro del Programa Internacional de Escritores de la Universidad de Iowa, de la que es Honorary Fellow. Máster de Arte por la Universidad de New York, ha recibido los premios Rey Juan Carlos I, Tiflos, Ángel García López y el Premio Fundación Loewe. Es autor de varias monografías literarias y musicales como *El mundo pianístico de Chopin: pasión y poesía*; *Variaciones sobre una palabra (La poesía, la música, el poema)* o *El son de las palabras*, entre otros.

CRÉDITOS

Los textos contenidos en este programa pueden reproducirse libremente citando la procedencia.

Los conciertos de este ciclo se transmiten en directo por Radio Clásica, de RNE.

Si desea volver a escuchar estos conciertos, los audios estarán disponibles en march.es/musica/audios

© José Ramón Ripoll
© Miquel Ortega
© Fundación Juan March,
Departamento de Música

ISSN: 1989-6820

Diseño

Guillermo Nagore

TEMPORADA DE MÚSICA
DE LA FUNDACIÓN JUAN MARCH

Director

Miguel Ángel Marín

Coordinadores

Sonia Gonzalo Delgado
Alberto Hernández Mateos
Josep Martínez Reinoso
Olga Torres

Agradecimientos

Andrea Oliva

Aula de (Re)estrenos 108: "Cantos catalanes y castellanos": noviembre 2019 [Notas al programa de José Ramón Ripoll]. - Madrid: Fundación Juan March, 2019.

36 pp.; 20,5 cm. (Aula de (Re)estrenos, ISSN: 1989-6820; 2019/108)

Programas del concierto: "Obras de F. Alió, M. García Morante, M. Ortega y F. Pedrell", por Joan Martín-Royo, barítono, y Rubén Fernández Aguirre, piano; celebrado en la Fundación Juan March el miércoles 13 de noviembre de 2019.

También disponible en internet: march.es/musica

1. Canciones (Barítono) con piano - Programas de mano - S. XIX.- 2. Canciones (Barítono) con piano - Programas de mano - S. XX.- 3. Canciones en catalán - Programas de mano - S. XIX-XX.- 4. Canciones en castellano - Programas de mano - S. XIX-XX.- 5. Fundación Juan March-Conciertos

BIBLIOTECA

Los objetivos de la Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos son reunir, preservar y difundir entre el público interesado y los investigadores los recursos necesarios para el estudio del teatro y la música españoles desde el siglo XIX a nuestros días. Su catálogo recoge casi 180.000 registros de todo tipo, destacando los 16 legados, fundamentalmente de compositores, donados a la Fundación. Estos fondos únicos contienen partituras manuscritas, grabaciones sonoras, documentación biográfica y profesional, programas de mano de estrenos, correspondencia y fotografías, entre otros documentos. Muchos de ellos están accesibles en formato digital:

Román Alís
Salvador Bacarisse
Agustín Bertomeu
Pedro Blanco
Delfín Colomé
Antonio Fernández-Cid
Julio Gómez
Ángel Martín Pompey
Juan José Mantecón
Antonia Mercé "La Argentina"*
Gonzalo de Olavide
Elena Romero
Joaquín Turina*
Joaquín Villatoro Medina

* Colección digital especial

Con la intención de promover la interpretación de estas obras, en 1986 surgió el **Aula de (Re)estrenos**, cuya actividad sirve, al mismo tiempo, para enriquecer los fondos de la Biblioteca. El portal **Clamor. Colección digital de música española**, reúne materiales derivados de una selección de conciertos con música española programados en la Fundación desde 1975. Clamor incluye las grabaciones de las obras, programas de mano, fotografías, biografías de los compositores y otros recursos relacionados con esta actividad musical. En la actualidad contiene cerca de 150 conciertos, en los que se han interpretado más de 900 composiciones de unos 272 autores. Todos los legados están disponibles en march.es.

ACCESO A LOS CONCIERTOS

El auditorio principal tiene 283 plazas. Las entradas se ofrecen gratuitamente (una por persona) en la taquilla, por orden riguroso de llegada, a partir de una hora antes de cada acto. Una vez agotadas, se distribuyen 114 para el salón azul, donde se transmite el acto (excepto en los conciertos de los lunes).

Un tercio del aforo (83 entradas) se puede reservar por anticipado en march.es/reservas (una o dos por persona), desde siete días antes del acto, a partir de las 9:00. Los usuarios con reserva deberán canjearla por su entrada en los terminales de la Fundación desde una hora hasta 15 minutos antes del inicio del acto.

Todos los conciertos celebrados en miércoles, sábado y domingo se pueden seguir en directo por march.es y YouTube.com/FundacionJuanMarch. Además, los conciertos de los miércoles se transmiten en directo por Radio Clásica (RNE).

PROGRAMA DIDÁCTICO

La Fundación organiza, desde 1975, 18 conciertos didácticos al año para centros educativos de secundaria, previa reserva. Los conciertos se complementan con guías didácticas, de libre acceso en march.es/musica/.

RECURSOS EN MARCH.ES

Los audios de los conciertos están disponibles en march.es/musica durante los 30 días posteriores a su celebración. En la sección "Conciertos desde 1975" se pueden consultar las notas al programa de más de 3700 conciertos. Más de 200 están disponibles permanentemente en audio y cerca de 550 en vídeo (estos también en YouTube).

CANALES DE DIFUSIÓN

Siga la actividad de la Fundación por las **redes sociales**:

Suscríbese a nuestros **boletines electrónicos** para recibir nuestra programación en march.es/boletines

La **Fundación Juan March** es una institución familiar y patrimonial creada en 1955 por el financiero Juan March Ordinas con la misión de fomentar la cultura en España sin otro compromiso que la calidad de su oferta y el beneficio de la comunidad a la que sirve. A lo largo de los años, las cambiantes necesidades sociales han inspirado, dentro de una misma identidad institucional, dos diferentes modelos de actuación. Fue durante dos décadas una fundación de becas. En la actualidad, es una fundación operativa con programas propios, mayoritariamente a largo plazo y siempre de acceso gratuito, diseñados para difundir confianza en los principios del humanismo en un tiempo de incertidumbre y oportunidades incrementadas por la aceleración del progreso tecnológico.

La Fundación organiza exposiciones y ciclos de conciertos y de conferencias. Su sede en Madrid alberga una Biblioteca de música y teatro español contemporáneos. Es titular del Museo de Arte Abstracto Español, de Cuenca, y del Museo Fundación Juan March, de Palma de Mallorca. Promueve la investigación científica a través del Instituto mixto Carlos III/Juan March de Ciencias Sociales, de la Universidad Carlos III de Madrid.

PRÓXIMOS CONCIERTOS DE MIÉRCOLES

PINTAR LA MÚSICA, ESCUCHAR LA PINTURA

Durante los conciertos de este ciclo se proyectarán los cuadros que inspiraron las obras programadas

20 DE NOVIEMBRE

Alberto Rosado, piano y **Coro de la Comunidad de Madrid**

Obras de G. Crumb y M. Feldman

27 DE NOVIEMBRE

Ricardo Gallén, guitarra y **Rosa Torres-Pardo**, piano

Obras de M. Castelnuovo-Tedesco y E. Granados

4 DE DICIEMBRE

Teatri 35 y **Tiento Nuovo**

Recreación en vivo de cuadros de M. da Caravaggio acompañados con música de A. Corelli, A. Vivaldi y G. F. Händel, entre otros

11 DE DICIEMBRE

Mikhail Rudy, piano

Obras de P. I. Chaikovski, S. Prokófiev y M. Músorgski

Notas al programa de **Juan Manuel Viana**

EL PÁJARO DE DOS COLORES

6, 8, 11 Y 12 DE ENERO

Ópera de cámara de Conrado del Campo (1878-1953)
sobre libreto de Tomás Borrás (1891-1976)

Estreno absoluto

(con orquestación parcial de Miquel Ortega)

Miquel Ortega, dirección musical

Rita Cosentino, dirección de escena

Sonia de Munck, soprano; **Borja Quiza** y **Gerardo Bullón**, barítonos;

Aarón Martín, bailarín; y **Grupo de cámara de la JONDE**

Nueva producción de la **Fundación Juan March** y el **Teatro de la Zarzuela**

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló 77. 28006 Madrid

Temporada
2019-2020

Entrada gratuita. Parte del aforo se puede reservar por internet. Los conciertos de miércoles, sábado y domingo se pueden seguir en directo a través de march.es y YouTube. Los de miércoles, también por Radio Clásica (RNE).

Boletín de música y vídeos en march.es/musica
Contáctenos en musica@march.es

