

Fundación Juan March

BIBLIOTECA DE MÚSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA

AULA DE REESTRENOS

(25)

**HOMENAJE A
MANUEL CASTILLO**

MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 1996

Fundación Juan March

BIBLIOTECA DE MÚSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA

AULA DE REESTRENOS
(25)

HOMENAJE A
MANUEL CASTILLO

MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 1996

Manuel Castillo es hoy unánimemente reconocido como uno de nuestros más prestigiosos compositores. Sevillano de nacimiento, de formación (completada luego en Madrid y en París) y de residencia, Manuel Castillo ha alcanzado legítimamente todos los honores que su ciudad, su región y su nación pueden conceder a un músico. Pero la modestia de su talante y las dificultades que conlleva el no seguir las modas y el perseguir un estilo propio tienen como consecuencia un cierto aislamiento del público normal y corriente.

Con 65 años bien cumplidos, Manuel Castillo ha alcanzado la "jubilatio" y el Conservatorio donde fue estudiante, profesor de Historia de la música (1954), catedrático de piano (1956), de composición (1972) y director (1964- 78), y que hoy lleva su nombre, se ha visto privado del lujo que supone tener en su claustro un profesor de este relieve.

Afortunadamente para la música española, la jubilación administrativa no es paralela a la creativa, y éste es un buen momento para agradecerle los "servicios prestados" y los que estamos seguros que continuará prestando en el futuro.

Pianista profesional, intérprete él mismo de sus músicas, hemos elegido una antología de su abundante obra pianística para volver a oír con él una serie de piezas fechadas entre 1949 y 1992: Más de 40 años de producción artística que le han convertido en legítimo sucesor de los más eminentes músicos que desde Morales o Guerrero a Turina han enriquecido el patrimonio musical sevillano y, por lo tanto, el español.

Este concierto será retransmitido en directo por Radio Clásica, la 2 de RNE.

PROGRAMA

MANUEL CASTILLO

I

SONATINA (1949)

Allegretto

Adagio

Finale-Vivace

TOCCATA (1952)

TRES PIEZAS PARA PIANO (1959)

PRELUDIO, DIFERENCIAS Y TOCCATA (1959)
(Sobre un tema de I. Albéniz)

II

NOCTURNO EN SANLÚCAR (1985)

TEMPUS (1980)

INTIMUS... (1986)

OFRENDA (Homenaje a J. Turina) (1982)

SONATA PARA PIANO (1972)

PERPETUUM (1992)

Intérprete. ANA GUIJARRO, piano

Miércoles. 24 de Enero de 1996. 19,30 horas

COMENTARIOS DEL AUTOR

SONATINA

Tengo un especial cariño a esta obra, tenía diez y nueve años cuando la escribí. Naturalmente las raíces andaluzas están presentes todavía. Aquel mismo año murió Joaquín Turina. En algunas ocasiones se me ha querido presentar como el continuador sevillano de su música. Años más tarde tuve el privilegio de orquestar su inacabada "Sinfonía del Mar", pero creo que ni en esta *Sonatina* y muchísimo menos en mi música posterior hay nada que me vincule estéticamente al gran músico sevillano. Nunca he renegado de ninguna de mis músicas del pasado y la *Sonatina* representó un deseo de integrar la clásica forma en un marco más o menos andalucista.

TOCCATA

Cuando la compuse estudiaba el Piano en Madrid con un gran maestro: Antonio Lucas Moreno. Al mismo tiempo trabajaba la Composición con Conrado del Campo, pero esta página está bastante lejos de sus ideales estéticos. Sigue la tradición virtuosista de esta "forma". De estructura ternaria con una sección central contrastante más lírica y expresiva que separa las dos partes extremas de continuado ritmo. Pertenece a una etapa de influencias modales, pero ya aparecen cromatismos que rompen la unidad modal básica.

TRES PIEZAS PARA PIANO

Breves páginas algo dispares. La primera es casi una marcha a modo de divertimento en la que el ritmo y unas fórmulas melódicas muy características ofrecen una visión fugaz que pasa como una exitante impresión. La segunda es una melodía amplia, casi meditativa, de serena contemplación, solo interrumpida por una inquieta parte central. La tercera es un juego pianístico, ritmos sincopados alternan brillantemente con una ingenua melodía.

PRELUDIO, DIFERENCIAS Y TOCCATA (Sobre un tema de I. Albéniz)

En 1959 y con motivo del Centenario de Albéniz, se convocó el Premio Nacional de Música para una obra pianística compuesta en homenaje al gran compositor. Obtuve el Premio con esta obra. En 1989 me

fue concedido por segunda vez el Premio Nacional de Música, esta vez como reconocimiento al conjunto de una obra y trayectoria artística.

Un tema de Albéniz, tomado de la página "El Puerto" de *Iberia*, sirve de material sonoro para la elaboración de la obra. Sus elementos rítmicos y melódicos, de clara ascendencia andaluza, dan vida a una partitura en la que alternan pasajes de pronunciado intimismo con otros de difícil virtuosismo pianístico.

En el *Preludio* aparecen veladas alusiones al motivo generador en una atmósfera que prepara la parte que constituye el núcleo principal de la composición: Las *Diferencias*. Si no estoy mal informado, creo que esta antigua y española denominación de las variaciones es recuperada por mí en esta obra.

Una vez expuesto el tema en su forma original siguen catorce *Diferencias* de contrastante carácter. La *Toccata* es de textura contrapuntística con episodios "fugados", inversiones y otros procedimientos bien conocidos. El tema básico sufre una transformación cromática. Sus consecuencias rítmicas conducen a un final de enérgicos y brillantes trazos. Como en otras de mis obras el andalucismo está presente pero evitando caer en el tópico fácil.

NOCTURNO EN SANLÚCAR

El Festival "A orillas del Guadalquivir" me invitó en 1985 a dar una Conferencia-Concierto como acto inaugural del mismo. En aquella fecha estrené esta página. Sanlúcar de Barrameda despierta en mí muchos recuerdos de infancia y juventud. Su playa, sus templos, sus calles, su gente, su luz. Pero se daba otra circunstancia muy especial: mi maestro de Piano en Madrid fue un sanluqueño: un gran señor y uno de los más grandes pianistas españoles del siglo: Antonio Lucas Moreno. Pocos pianistas han alcanzado la gracia con que él tocaba *Iberia* de Albéniz o la música de Turina.

Esta obra tiene mucho de "impresión", perfume, ecos de cantares, campanas lejanas. Diría que más que un Nocturno es un atardecer. Es un sentido homenaje a aquel singular sanluqueño.

TEMPUS

Hace años que me interesó la teoría sobre el "tiempo musical", expresión de la duración vivida

por la conciencia. A partir de aquí puede entenderse el título de *Tempus* de esta composición.

Escrita por encargo de Radio Nacional de España con motivo de mi 50 cumpleaños y estrenada por mí en un concierto público y radiado desde Madrid, está construida sobre unas ideas básicas plenamente expresionistas en un piano sobrio pero amplio en su desarrollo instrumental.

Su devenir, no sujeto a ninguna forma preestablecida, se acerca a la improvisación, pero siempre conducida y controlada.

INTIMUS

El título de esta obra sugiere al oyente una actitud de recogimiento o canto íntimo, una melodía gregoriana nos sitúa en un ambiente de paz y meditación. Unas campanas y la presentación íntegra del tema fundamental. Ritmo libre y armonía expresiva. Un acompañamiento obstinado sirve de fondo a una nueva aparición de la melodía en forma invertida y fragmentada. Un episodio más intenso se detiene bruscamente para hacer oír la cantinela gregoriana sobre la velada sonoridad de las campanas.

OFRENDA (Homenaje a J. Turina)

Un tema del "Canto a Sevilla" proporciona elementos constructivos, interválicos, rítmicos y armónicos, para la composición de una obra absolutamente personal que no intenta evocar los procedimientos de Turina. Esencialmente pianística, discurre dentro de una total libertad formal cercana a la improvisación, a la impresión...

Sin pretenderlo expresamente, hay una constante presencia andaluza, que, por tratarse del homenaje de un sevillano a otro sevillano, no es evitada.

SONATA PARA PIANO

La forma sonata ha sido cauce para la música de las épocas y estilos más diversos. Su estructura, tan fija como flexible, también puede servir al compositor actual para expresar su pensamiento. Esencialmente tonal en su planteamiento original, la forma sonata establece un esquema de secciones, contrastes, repeticiones, desarrollos; un equilibrio de planos

sonoros y expresivos que siempre he creído que trascienden su primitiva servidumbre tonal. Así la he utilizado en mis Conciertos, Sinfonías, Sonatas para Violín y Violonchelo y en esta para Piano solo.

En ella pueden distinguirse tres partes aunque necesariamente encadenadas en un todo indivisible.

Una breve introducción en la que aparece aumentado el tema A del movimiento inicial, el motivo característico del segundo y el diseño casi ostinato que dará vida al final de la obra. Sigue el tiempo rítmico inicial con sus tradicionales temas A, B y B', desarrollo y reexposición.

La parte central presenta un tema expresivo en la región grave, mantenida por una nota pedal en el centro y una insistente séptima en el registro agudo. Estos elementos principales y secundarios darán forma a un movimiento en el que el uso adecuado de los pedales creará la sonoridad y ambiente propios.

Un elemento rítmico e interválico de tres notas en una repetición espaciada pero obsesiva, mantiene dinámicamente el final. Reaparición transformada del tema B en una constante tensión que es interrumpida súbitamente por un recuerdo del motivo de la segunda sección, para concluir con tres contundentes acordes formados por la superposición de las notas componentes de la idea en ostinato.

Una gran libertad rítmica dirige el curso de la obra. Los ritmos binarios y ternarios se combinan en una métrica que escapa constantemente al rigor acompasado.

PERPETUUM

Fue un encargo del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea para que figurara como obra obligada, con un premio especial, en el programa del Concurso Internacional de Jaén. Ciertamente es una típica obra de concurso, un piano valiente, virtuoso pero sin renunciar a una musicalidad más allá de lo puramente técnico. Un breve motivo generador se transforma en toda la extensión del teclado en sus secciones rápidas, la parte más serena sigue participando, aunque más sosegadamente, del carácter "moto perpetuo" de la composición.

Manuel Castillo

MANUEL CASTILLO

- 1930 Nace en Sevilla el 8 de Febrero.
- 1941 Estudios de Piano y Composición en Sevilla con Antonio Panti6n y Norberto Almandoz.
- 1950 Estudios de Piano y Composición en Madrid con Antonio Lucas Moreno y Conrado del Campo.
- 1953 Estudios de Piano y Composición en Par6s con Lazare Levy y Nadia Boulanger.
- 1954 Profesor de Historia y Est6tica de la M6sica en el Conservatorio Superior de Sevilla. Concierto monogr6fico en el Ateneo de Madrid con la participaci6n del autor y Teresa Berganza.
- 1956 Catedr6tico de Piano.
- 1958 Estrena el Primer Concierto para Piano y Orquesta con la Sinf6nica de Madrid.
- 1959 Premio Nacional de M6sica.
- 1962 Acad6mico Numerario de la de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungr6a de Sevilla.
- 1964-78 Director del Conservatorio Superior de Sevilla.
- 1967 Estrena el Segundo Concierto para Piano y Orquesta con la ORTVE en Madrid. Encargo y estreno en el Festival de Espa6a y Am6rica por el Cuarteto Claremont de "Cuatro Invenciones para Cuarteto de Cuerda".
- 1969 La ORTVE le encarga y estrena en Madrid la Primera Sinfon6a.
- 1970 Encargo y estreno de "Ant6fonas de Pas6n" en la Semana de M6sica Religiosa de Cuenca.
- 1972 Estreno de la "Sonata para Piano". Catedr6tico de Composici6n y Orquestaci6n.
- 1976 Beca "Reina Sof6a" del Ayuntamiento de Madrid.
- 1977 Estreno del Tercer Concierto para Piano y Orquesta en el Festival de Granada.
- 1980 Con motivo de cumplir 50 a6os de edad. Radio 2 organiza un concierto en Madrid en el que estrena *Tempus* para Piano. Premio "Arpa de Plata".

- 1982 Premio "Cristóbal Halffter" a una obra para Organo.
La Camerata de Salzburg estrena "Cuatro Cuadros de Murillo".
- 1983 La Universidad de Laramie (EE.UU.) le encarga el Trio nº 1.
- 1987 Por encargo de RNE se estrena el Trio nº 2.
- 1988 Encargo de la Música Oficial para la Exposición Universal Sevilla 92.
Es nombrado "Hijo Predilecto de Andalucía".
Premio "Andalucía de Música".
- 1989 Es nombrado Académico correspondiente de la de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias de Granada.
- 1990 Premio Nacional de Música por segunda vez.
Con motivo de cumplir 60 años de edad la OCNE organiza un concierto monográfico.
Se estrena "Danzarina en una Catedral".
Académico Correspondiente de la Real de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
- 1991 Se estrena en el Auditorio de Madrid, por encargo de OCNE "Sinfonía para Organo".
- 1992 Se estrena la Segunda Sinfonía, encargo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
Se denomina "Manuel Castillo" al Conservatorio Superior de Música de Sevilla.
Encargo del Himno del Cuarto Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Sevilla.
- 1993 La Fundación Sevillana de Electricidad le encarga la tercera Sinfonía "Poemas de Luz" para conmemorar su 1º Centenario. Es estrenada por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
FOCUS le encarga la obra para Organo "Retablos de los Venerables".
- 1994 S.M. El Rey le concede la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.
- 1995 Premio de composición de la Fundación Guerrero.

CATÁLOGO DE OBRAS

Del Catálogo General, que comprende unas ciento cincuenta obras, hemos seleccionado algunas de las más representativas.

ORQUESTA

- 1969 Sinfonía nº 1
- 1982 Cuatro Cuadros de Murillo (Cuerda)
- 1992 Sinfonía nº 2
- 1994 Sinfonía nº 3 "Poemas de Luz"
- 1996 Sinfonietta Homenaje

CONJUNTO INSTRUMENTAL (Cámara)

- 1954 Divertimento para ob., cl. y fg.
- 1955 Quinteto de Viento
- 1967 Cuatro Invenciones para Cuarteto de Cuerda
- 1975 Quinteto con Guitarra
- 1976 Glosas del Círculo Mágico
- 1978 Invocación (5 percusionistas)
- 1979 Suite Mediterránea
- 1983 Trio nº 1 (Piano, Vlin., Cell.)
- 1985 Suite de los Espejos (3 Fl., Vbrf.)
- 1987 Trio nº 2 (Piano, Vlin., Cell.)
- 1990 Danzarina en una Catedral
- 1991 Cuarteto de Cuerda nº 1
- 1993 Variaciones sobre un tema de Mompou para Cuarteto de Cuerda

VOCES (SOLISTAS/CORO) Y ORQUESTA O CON- JUNTO INSTRUMENTAL

- 1961 Al nacimiento de Ntro. Señor
- 1963 Misa "Corpus Christi"
- 1965 Misa Andaluza
- 1975 Cantata del Sur
- 1979 Presencia Infantil (Cantata)
- 1986 Cinco Sonetos Lorquianos
- 1988 Cantata a la Conquista de Málaga

SOLISTAS Y ORQUESTA

- 1958 Concierto nº 1 para piano y or.
- 1962 Partita para Flauta y Cuerda
- 1966 Cuarteto nº 2
- 1967 Coral y Diferencias para Organo y Cuerda
- 1969 Sonata para Organo y Cuerda
- 1977 Concierto nº 3
- 1984 Concierto para Dos Pianos y Or.
- 1985 Concierto para Cello y Or.
- 1990 Concierto para Guitarra y Or.
- 1991 "Orippto", recitativo y Allegro para Clarinete y Cuerda

PIANO SOLO

- 1949 Tiempo de Danza
- 1949 Andaluza
- 1949 Sonatina
- 1952 Toccata
- 1952 Suite para Piano
- 1952 Dos Apuntes de Navidad
- 1953 Nocturnos de Getsemani
- 1953 Preludio para la mano izquierda
- 1955 Canción y Danza
- 1957 Tres Impromptus
- 1959 Preludio, Diferencias y Toccata
- 1959 Tres Piezas para Piano
- 1972 Sonata para Piano
- 1975 Introducción al Piano contemporáneo
- 1980 Tempus
- 1982 Ofrenda
- 1985 Nocturno en Sanlúcar
- 1986 Piano a Cuatro
- 1986 Intimus...
- 1987 Para Arthur
- 1992 Perpetuum
- 1992 Marco para un Acorde de Tomás
- 1995 Invención

ORGANO SOLO

- 1957 Suite
- 1957 Elevación
- 1960 "Hi accipient", tema gregoriano
- 1972 Fantasia para un Libro de Organo
- 1972 Preludio, Tiento y Chacona
- 1975 Diferencias sobre un tema de Falla
- 1991 Variaciones sobre un tema de Almandoz
- 1991 Sinfonía para Organo
- 1993 Retablos de los Venerables
- 1994 Modo Antiquo

VOZ Y PIANO

- 1954 Tres Canciones de Juan Ramón
- 1954 Dos Canciones para la Navidad
- 1956 Canciones Infantiles
- 1958 Tres Canciones del Mar
- 1958 Canzon pra Virxe que fiaba
- 1974 Cuatro Poemas de Manuel Machado
- 1976 Balada de Septiembre (+ Clart.)

GUITARRA

- 1984 Kasidas del Alcázar (2 Guitarras)
- 1986 Sonata para Guitarra
- 1987 Tres Preludios

DÚOS DE CÁMARA

- 1962 Sonata para Violin y Piano
- 1971 Impromptu para Flauta y Piano
- 1974 Sonata para Violonchelo y Piano
- 1976 Trazos (Flauta sola)
- 1976 Ricercare a Pau Casals (Cll., Pno.)
- 1994 Alborada para cll. y pno.

CORO A CAPELLA

- 1954 Dos Canciones de Juan Ramón
- 1961 Ave María
- 1965 Dos Cantigas de Alfonso X
- 1970 Antífonas de Pasión
- 1978 Tres Cantos para recordar a Eslava
- 1985 Tembrea un neno
- 1994 Tres Nocturnos

Numerosas armonizaciones de Villancicos y Cantos Populares, Motetes, Himnos, Salmos, etc.

MÚSICA INCIDENTAL

- 1968 Fiat América (Coro y Conjunto)
- 1971 El Arcángel de la Niebla (Orq.) para un guión radiofónico
- 1980 Reina de la Paz (Marcha)
- 1988 Música Oficial para la Exposición Universal Sevilla 92
- 1992 En las Hojas del Tiempo (Baile de seises).

ANA GULJARRO

Natural de Madrid, realiza sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de dicha ciudad, bajo la dirección de Antonio Lucas Moreno y de Carmen Díez Martín, donde obtiene el Premio Fin de Carrera, de Perfeccionamiento y de Música de Cámara.

Prosigue sus estudios en Roma con el maestro Guido Agosti, y en 1978 se traslada a París donde estudia con el maestro polaco Marian Rybicki. En l'Ecole Normale de Musique de París es laureada con el Diplome Supérieur d'Execution, máxima calificación que dicha institución otorga, y un Premio especial a la mejor interpretación de F. Chopin.

Está en posesión de diversos Premios Nacionales e Internacionales: Ars Nova (1973), Unión Musical (1975), Finalista del Concurso Jaén (1976), Mención de Honor del Concurso Paloma O'Shea (1978), Diploma de Honor en el Concurso F. Chopin.

Desde 1982 es Catedrática de Conservatorios compaginando su labor concertística con la docente. Ha actuado prácticamente en toda Europa tanto en recitales como en conciertos de Cámara. Ha actuado como solista con orquesta bajo la batuta de José Luis Temes, Miguel Groba, V. Sutej, Yuri Simonov, entre otros. Sus actuaciones en el Auditorio Nacional de Madrid con la orquesta "Andrés Segovia" y de la Comunidad de Madrid han sido muy aplaudidas por el público y crítica.

Su profunda admiración hacia la persona y la obra de Manuel Castillo le ha llevado a interpretar toda su obra para piano. En 1993 graba en CD. su primer Concierto para piano y orquesta con la "Montréal Chamber Players", dirigido por Francisco de Gálvez, siendo muy elogiado por la crítica.

*La Fundación Juan March,
creada en 1955, es una institución con finalidades
culturales y científicas.*

*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.