

Fundación Juan March

CONCIERTOS DEL SABADO

NOVIEMBRE 1994

CICLO
LA GUITARRA
ROMÁNTICA

Fundación Juan March

CONCIERTOS DEL SABADO

NOVIEMBRE 1994

CICLO LA GUITARRA ROMÁNTICA

SÁBADO, 5

Paulino García Blanco (guitarra)

SÁBADO, 12

Gerardo Arriaga (guitarra)

SÁBADO, 19

Ignacio Rodés (guitarra)

SÁBADO, 26

José Miguel Moreno (guitarra)

La guitarra moderna de seis cuerdas simples es un instrumento muy diferente a la guitarra barroca de órdenes dobles, octavados algunos de ellos, y cuyos orígenes han de ser situados muy a finales del siglo XVIII. El nuevo instrumento requirió nuevas obras, ya que la abundante literatura para la guitarra de los siglos XVII y XVIII se había quedado anticuada técnicamente.

En la fijación de un nuevo repertorio para la nueva guitarra hubo varios españoles que tanto en España como en Europa contribuyeron decisivamente con sus Estudios (para la elaboración de una nueva técnica) y otras obras: el madrileño Dionisio Aguado y el catalán Fernando Sor. Sobre este último gira en gran parte este ciclo dedicado a la guitarra romántica, aunque muchas de sus obras pueden adscribirse aún a las formas neoclásicas que les dan orden y claridad.

Pero el romanticismo –así como sus secuelas nacionalistas– no es sólo una manera de pensar la música del siglo XIX: También en el nuestro hay mucha música neorromántica, aunque algunas de ellas –como la Sonata de Ponce– lo sea sólo como homenaje y recreación de estilos ya periclitados.

Este ciclo continúa otros que hemos dedicado a la guitarra española, uno de los escasos prototipos instrumentales que España exportó a todo el mundo y que continúa plenamente en activo. Así, en 1985 dedicamos uno a «La guitarra española del siglo XIX», y en enero de 1992 otro a la figura de Fernando Sor con, entre otras cosas, la integral de su música para dos guitarras. En los últimos años, y de la mano de Gabriel Estarellas, hemos presentado numerosas obras guitarrísticas de los compositores españoles actuales. El ciclo forma parte de un sistemático rastreo por la historia de nuestra guitarra, hoy instrumento internacional.

SÁBADO, 5 DE NOVIEMBRE

PROGRAMA

Mauro Giuliani (1781-1829)

Grande Overture, Op. 61

Andantino Sostenuto, Op. 73

Variazioni, Op. 45

La Melanconia, Op. 148

Variazioni, Op. 107

Dionisio Aguado (1784-1849)

Le Fandango Varié, Op. 16

Fernando Sor (1778-1839)

Gran Sonata, Op. 22

Allegro

Adagio

Minueto

Rondó

Guitarra: *Paulino García Blanco*

Guitarra de Lourdes Uncilla-Moreno, San Lorenzo de El Escorial, 1994

MAURO GIULIANI es considerado como uno de los mejores guitarristas de su tiempo. En Viena desde 1806, amigo personal de los clásicos (Haydn, Beethoven, Hummel...) contribuyó a afianzar el instrumento en aquella sociedad y luego por toda Europa. Escribió, además una gran cantidad de obras centradas en la guitarra, tanto a solo como camerísticas y concertantes, además de canciones acompañadas por la guitarra. Las formas musicales parten de las del clasicismo vienés, y su contenido es a menudo excesivamente virtuosístico y ligero, aunque siempre muy agradable de escuchar. Entre estas formas neoclásicas, pueden detectarse otras más íntimas en las que ya se olfatea el perfume del romanticismo. Así, por ejemplo, en sus dos series de *Estudios característicos*, Op. 46 y Op. 148, conjunto de piezas en las que, sobre las características técnicas que se exploran, se asedian también estados de ánimo: Así, en *La Melancolía*, una de las de la Op. 148.

DIONISIO AGUADO nació en Madrid el 8 de abril de 1784. Tradicionalmente se viene repitiendo que Miguel García, el célebre Padre Basilio, fue quien le enseñó los principios de la guitarra, pero casi nada sabemos de él. Lo cierto es que tanto Aguado como Sor manifiestan una influencia bien clara: Federico Moretti.

En 1803 Aguado se retiró a Fuenlabrada, enseñando y perfeccionando su técnica hasta 1824, año en que muere su madre. De este período datan sus *Estudios para guitarra* (Madrid, 1820), sus tres *Rondós brillantes* (1822) y su *Escuela o Método de Guitarra* (1825).

En este mismo año partió Aguado a París, en donde no sólo conoció y trató a Sor, sino que vivió en su misma casa: el hotel Favart, cerca de la Opera. Ambos guitarristas coincidirían unos cuatro años en el mismo hotel, puesto que Aguado vivió allí entre 1826 y 1838, y Sor entre 1828 y 1832. A pesar de tener técnicas distintas —Aguado tocaba con uñas en la mano derecha y Sor sin ellas—, llegaron ambos guitarristas, al parecer, a un buen entendimiento profesional y humano: Sor dedica a Aguado el dúo *Les deux Amis*, Op. 41 (1830), para interpretarlo con él, y la *Séptima Fantasía*, Op. 30 (1828). Dio Aguado repetidas audiciones en París, en las que llamó la atención de músicos como Bellini, Rossini y Paganini. En esta época se traduce al francés su *Método de Guitarra* (1827).

De vuelta a España a finales de 1838, se establece en Madrid, dedicándose a la enseñanza y a escribir música para su instrumento. Once años más tarde, el 29 de diciembre de 1849, muere.

Las Variaciones sobre el fandango son buena muestra de su arte.

FERNANDO SOR, el catalán amigo de Aguado, es otro de los guitarristas fundamentales de estas primeras décadas del XIX, y puso especial empeño en explorar las formas clásicas en su instrumento.

La *Gran Sonata*, Op. 22, fue casi con toda probabilidad escrita en España y dedicada al «Príncipe de la paz», Manuel Godoy. Es, junto con el Op. 25, la sonata de mayores proporciones. Del primer tiempo se ha dicho, quizá con una cierta razón, que el desarrollo minúsculo no corresponde a la majestuosidad de la exposición. Sin embargo, en su conjunto la sonata es muy bella y muy importante: su autor demuestra, quizá por primera vez, que las obras de grandes magnitudes y amplitud de miras no están reñidas con la guitarra, instrumento íntimo. Por otra parte, los dos últimos tiempos son más graciosos y ligeros que los dos primeros: una excelente manera de mantener el equilibrio.

PAULINO GARCÍA BLANCO

Alumno de José Luis Rodrigo en el Real Conservatorio de Madrid, estudió también con Demetrio Ballesteros, Leo Brouwer, Flores Chaviano, David Russel, Gerardo Arriaga y José Miguel Moreno.

Fue primer premio del concurso organizado por el Curso de Guitarra de Comillas (1989) y premio José Ramírez en el Curso Internacional de Santiago de Compostela, edición 1991.

Ha actuado como solista con las orquestas sinfónicas de Madrid y Sevilla, y ha colaborado en la grabación de dos discos monográficos dedicados a Federico Moreno Torroba.

Es profesor del Conservatorio Jesús de Monasterio de Cantabria.

PROGRAMA

Miguel Llobet (1878-1938)

Diez canciones populares catalanas

El Testament d'Amelia

Cançó del Lladre

Lo Fill del Rei

Plany

La Filadora

El Mestre

L'Hereu Riera

La fille del Marxent

La Nit de Nadal (El Desembre Congelat)

Manuel M. Ponce (1882-1948)

Sonata romántica (Homenaje a F. Schubert)

Allegro moderato

Andante espressivo

Allegretto vivo

Allegro non troppo e serio

Agustín Barrios Mangoré (1884-1944)

Cuatro piezas

Confesión (Romanza)

Vals Op. 8, n.º 3

Vals Op. 8, n.º 1

La Catedral

Las obras de este programa fueron todas escritas en el siglo XX, y quieren mostrar cómo los principios que conformaron el romanticismo han pervivido en numerosas piezas musicales. Bien a través de la confluencia con el folklore, en una suerte de tardonacionalismo (Llobet), bien a través de los contactos con la música de salón o el folklore urbano (Barrios) o bien a través de homenajes en la línea de aquella estética de «los retornos» que imperó en los años veinte (Ponce y su reminiscencia de Schubert).

MIGUEL LLOBET, barcelonés, fue uno de los mejores alumnos de Tárrega y uno de los guitarristas más aplaudidos en todo el mundo desde su triunfo en la Exposición de París de 1900. Fue destinatario de muchas obras célebres para la guitarra (como el *Homenaje a Debussy*, de Falla) e hizo numerosos arreglos de piezas clásicas, románticas y populares, como la deliciosa serie catalana que hoy escucharemos.

MANUEL PONCE es el músico más importante de la primera mitad del siglo en México. Estudió en París y asimiló la estética francesa y también fue muy sensible al arte de Manuel de Falla. Invitado por Andrés Segovia a escribir para la guitarra, dedicó a este instrumento numerosas obras y hasta cuatro sonatas, dos de ellas dedicadas a «revisitar» el pasado: La *Sonata romántica* (1928), a Franz Schubert, y la *Sonata clásica* (1930) a Fernando Sor.

AGUSTÍN BARRIOS, el guitarrista uruguayo, es muy conocido por sus deliciosas versiones de valsés y danzas del folklore urbano, aunque también se inspiró en el tradicional (*Danzas paraguayas*, *Danza guaraní*, etc.) y volvió reiteradamente la vista hacia la intimidad romántica, como en la romanza *Confesión*, de título bien explícito, o en *La Catedral*.

GERARDO ARRIAGA

Nació en México (1957) y comenzó sus estudios musicales de forma autodidacta, para continuarlos en el Conservatorio Nacional de Música de la ciudad de México, el Pontificio Instituto di Musica Sacra de Roma y el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Estudió guitarra, composición y musicología, contando entre sus profesores a Selvio Carrizosa, Mario Lavista, Ferruccio Vignanelli, Domenico Bartolucci, Armando Renzi, Samuel Rubio, Dionisio Preciado, Ismael Fernández de la Cuesta, Antonio Gallego, Antón García Abril, Román Alís, Enrique García Asensio, Javier Hinojosa, Leo Brouwer y José Tomás.

Obtuvo dos premios de fin de carrera en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en las especialidades de guitarra y de musicología. Fue premiado en los concursos de La Habana; José Ramírez, de Santiago de Compostela y Cidade de Ourense.

PROGRAMA

Fernando Sor (1778-1839)

Fantasia Elegíaca Op. 59

Introducción

Marcha fúnebre

Francisco Tárrega (1852-1909)

Tango

Endecha y Oremus

La Mariposa

Capricho Árabe

Preludio en La menor

Estudio Brillante

Franz Schubert (1797-1828)

Tres Lieder (de *El Canto del Cisne*)

Aufenthalt (Mi morada)

Das Fischermädchen (La joven pescadora)

Ständchen (Serenata)

Fernando Sor (1778-1839)

Morceaux de Concert Op. 54

FERNANDO SOR escribió la *Fantasia elegíaca*... en sus años de París, en un género (la marcha fúnebre) que ya habían explorado los clásicos pero que hará furor a lo largo del XIX. El grabado de la urna funeraria que campea en la portada de la partitura es bien explícito, aunque apenas sabemos nada de la señora cuya muerte inspiró tan bella página. Bajo el punto de vista armónico es una de las obras más interesantes entre las de Sor: ya Mitjana hace notar su «*inspiration pleine de noblesse*». Después de una introducción (andante largo) sigue una marcha fúnebre (andante moderato), en cuyos últimos compases, sobre un motivo de tercera menor ascendente, el compositor escribe las siguientes palabras: *Charlotte! Adieu!* ¿Conocería Sor el *Muss es sein* beethoveniano?

FRANCISCO TÁRREGA es considerado con toda justicia el renovador de la guitarra española tras la larga decadencia en los años centrales del siglo XIX. No solo renovó la técnica, sino que creó como compositor toda una literatura para el instrumento, explorando todas sus posibilidades. De ahí los numerosos *Estudios*, o las series de *Preudios*. Junto a la inevitable música de salón (*La Mariposa*), y casticista (*Tango*, es decir, habanera), no podían faltar las de tema «alhambrista», muy del gusto de la época. Aunque no tan famosa como *Recuerdos de la Alhambra*, el *Capricho árabe* es buen ejemplo de esta rememoración del pasado, tan falsa como encantadora.

FRANZ SCHUBERT, como otros compositores clásicos y románticos, utilizó a veces la guitarra como instrumento «característico» en obras de tema hispano, e incluso escribió canciones con acompañamiento de guitarra (o piano, «ad libitum»). Y también fue objeto de transcripciones para guitarra de obras que él había concebido para otros instrumentos o para canto y piano, como estas tres canciones de su último ciclo, *El canto del cisne*.

FERNANDO SOR, como gran virtuoso de la guitarra, no resistió la tentación de escribir obras de gran efecto, aunque siempre atemperadas por el sentido clásico y el equilibrio innato. Es lo que ocurre con el *Morceaux de Concert*, Op. 54, título (pieza de concierto) que empleaban generalmente los pianistas para aquellas obras de gran virtuosismo y –si se tocan bien– lucimiento seguro.

IGNACIO RODES

Nació en Alicante en 1961. Ha sido galardonado con el Primer Premio en seis concursos —cuatro de ellos internacionales—, entre los que cabe destacar los premios Andrés Segovia (Palma de Mallorca, 1983), Francisco Tárrega (Benicásim, 1985) y Ramírez (1981).

Realizó la carrera en el Conservatorio Superior Oscar Esplá de Alicante, bajo la dirección de José Tomás, participando en numerosos cursos internacionales impartidos por D. Russell, M. Barrueco y J. Williams, entre otros. Durante el período de 1983-1985 y becado por el British Council, desarrolla en Londres estudios de Música Antigua y de la música instrumental de J. S. Bach, estudios que prosigue en 1986 becado por el Ministerio de Cultura Español.

Ha ofrecido numerosos recitales en salas como el Wigmore Hall (Londres, Alte Oper (Frankfurt), Alice Tully Hall-Lincoln Center (Nueva York), Museo Chopin (Varsovia), Teatro de la Opera de El Cairo, Palau de la Música de Barcelona, Auditorio Nacional de Madrid, etc. Ha participado en Festivales Internacionales en Alemania, Gran Bretaña, Italia, Holanda, Francia, Bélgica, México, Grecia y Hungría. Asimismo ha efectuado grabaciones y actuaciones en directo para diversos canales de radio y televisión europeos y americanos.

En septiembre de 1990 y en el marco del VI Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante, realiza el estreno absoluto del *Concierto para Guitarra y Orquesta* de Joan Guinjoan (dedicado a I. Rodes), con la Orquesta Ciudad de Barcelona dirigida por Edmon Colomer. Con este director y la English Chamber Orchestra ha grabado en Londres en 1991 los *Conciertos para Guitarra y Orquesta* de H. Villa-Lobos, J. Guinjoan y E. Hálffter. Recientemente ha salido la grabación de las *Sonatas para Guitarra* de O. Esplá, L. Brouwer, W. Bardwell y A. Ginastera, realizada asimismo en Londres, con el sello Opera Tres.

PROGRAMA

Fernando Sor (1778-1839)

Introduction et variations sur l'air: Marlborough Op. 28

Ferdinando Carulli (1770-1841)

Dos Andantes Op. 320

Fernando Sor (1778-1839)

Grand Solo Op. 14

Tres Estudios

Johann Kaspar Mertz (1806-1856)

Ständchen

Lied ohne Worte

Fernando Sor (1778-1839)

Variations sur l'air de la Flute enchantée Op. 9, O cara armonia (Mozart)

Guitarra: *José Miguel Moreno*

Guitarra de Lourdes Uncilla-Moreno, Madrid, 1986
(Petit Jean L'Ainé, Paris ca. 1800)

En este recital se compara la obra de FERNARDO SOR con dos de sus contemporáneos, un italiano y un alemán.

Los temas con variaciones forman un capítulo esencial en la literatura de cada instrumento, y Sor no fue ajeno a su encanto. El recital termina y ahora comienza con sus dos obras más célebres en este campo.

La *Introducción y variaciones*, Op. 28, se basan en el celeberrimo tema de *Malbroug*, o *Mambrú se fue a la guerra*, como diríamos en español. Es una obra que consta, como tantas otras de Sor, de introducción, tema, variaciones y coda. Una curiosidad: la coda no es, como en la mayoría de las piezas de este tipo, un fragmento virtuosístico, sino una vuelta al tema en tiempo lento, en armónicos.

FERDINANDO CARULLI fue otro de los muchos extranjeros atraídos por París, donde hubo de competir con numerosos guitarristas de gran fama. Fue célebre la rivalidad con su compatriota Matteo Carcassi, pero al final fue Carulli quien se convirtió en el verdadero sucesor de F. Sor. Dedicó a la guitarra más de 300 obras, como ya delatan los dos *Andantes* Op. 320 que hoy se interpretan.

El *Gran Solo*, Op. 14, es la primera sonata para guitarra escrita por Sor, y conoció nada menos que cuatro ediciones contemporáneas. La primera apareció en el *Journal de Musique Etrangère pour la Guitare ou Lyre*, de Castro, en París hacia 1810. Es una de las pocas obras que nos han quedado del período español de Sor. Aparte de la edición de Castro se publicó una versión simplificada, otra alemana y una última arreglada por Dionisio Aguado.

Una de las actividades a que se dedicó Fernando Sor con gran afán a lo largo de su carrera, pero especialmente en los últimos doce años de su vida, fue la enseñanza de la música.

Los primeros estudios para guitarra, Op. 6, fueron publicados en Londres entre los años 1815 y 1817. La siguiente serie, Op. 29, apareció en las prensas de Meissonnier en 1827, poco después de que Sor regresara de Rusia, y sirvió como continuación de la serie anterior. De 1828 datan los estudios Op. 31, 35 y 44, y finalmente, la última serie, Op. 60, apareció en 1836 ó 1837, muy pocos años antes de la muerte del compositor. El número total de estudios comprendidos en las seis series es de 121.

En ellos Sor, además de la técnica, explora diversos estados anímicos, algunos muy prerrománticos. El intérprete no nos ha especificado los tres *Estudios* que tocará.

JOHANN K. MERTZ fue el más prolífico guitarrista de Alemania en la primera mitad del XIX, y ensayó sus posibilidades a solo y en combinación con otros instrumentos, incluido el piano. Los títulos de las dos piezas elegidas (*Serenata* y *Canción sin palabras*) hablan por sí solos del inevitable punto de referencia del pianoforte romántico.

La *Introducción y variaciones sobre un tema de La flauta Mágica de Mozart*, Op. 9, es la obra más conocida de Sor y, sin duda, una de sus mejores composiciones. Fue publicada por primera vez en Londres en 1821 y dedicada a su hermano, el también guitarrista y compositor Carlos Sor. En la portada se lee que la obra va impresa «tal como fue interpretada por su autor en los *Nobilities Concerts*». Después de una introducción lenta viene el tema, *Das klinget so herrlich*, del final del primer acto de la obra de Mozart, también empleado por Sor en el Op. 19. Al tema siguen cuatro variaciones, cada una de ellas con una personalidad muy definida y muy diferente a las demás, y una coda de gran virtuosismo.

JOSÉ MIGUEL MORENO

Nació en Madrid, y comienza sus estudios musicales con su padre. Durante su período de formación ganó, entre otros, el Primer premio en el Incontro Chitarristici di Gargnano (Italia 1977). Se ha especializado en la interpretación histórica; su repertorio es muy amplio (desde el siglo XVI a principios del XIX) y lo interpreta con instrumentos como la vihuela, la guitarra renacentista y barroca, el laúd renacentista y barroco, la teorba y la guitarra clásico-romántica, todos ellos originales o copias fidedignas. En este campo, José Miguel Moreno es unánimemente reconocido como uno de los mayores especialistas de la actualidad.

Ha actuado en los festivales y centros musicales más importantes de Europa y América, Wiener Musikverein, Festivales de Granada, Flandes, Théâtre des Champs Elysées de París, Teatro Real de Madrid, Wigmore Hall de Londres, Metropolitan Museum New York, los Festivales de Música Antigua de Brujas, Barcelona, Utrecht, Stuttgart, Innsbruck, Escorial, París, etc., grabando para la radio y televisión de casi todos los países visitados.

Durante años colaboró regularmente con Teresa Berganza, con la que grabó para Philips. También realizó numerosas giras y grabaciones con Hesperion XX y en la actualidad colabora, entre otros, con el cuarteto Mosaiques.

En 1990 fundó el Ensemble La Romanesca, dedicado a la interpretación de la música renacentista y barroca española, así como al repertorio renacentista inglés (english consort), francés e italiano.

Su labor pedagógica la ha desarrollado desde 1980, siendo profesor invitado de Universidades, Conservatorios, y cursos en casi toda Europa.

Junto a su esposa, Lourdes Uncilla, investiga en la construcción histórica de los instrumentos de la familia del laúd y la guitarra.

José Miguel Moreno ha grabado para las firmas más prestigiosas: Philips, EMI, Glossa, Deutsche Harmonia Mundi y Astrée. Actualmente graba para Glossa. A lo largo de su carrera discográfica ha recibido distinciones como el Choc de Le Monde de la Musique, Diapason d'Or, 10 de Repertoire,

*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

Castelló, 77. Teléf. 435 42 40
28006 Madrid

Salón de Actos.

12 horas.

Entrada libre.