

[Concierto Especial 1]

Concierto
homenaje a
**Antonio
Machado**

Obras especialmente compuestas para este Concierto por

Carmelo Bernaola

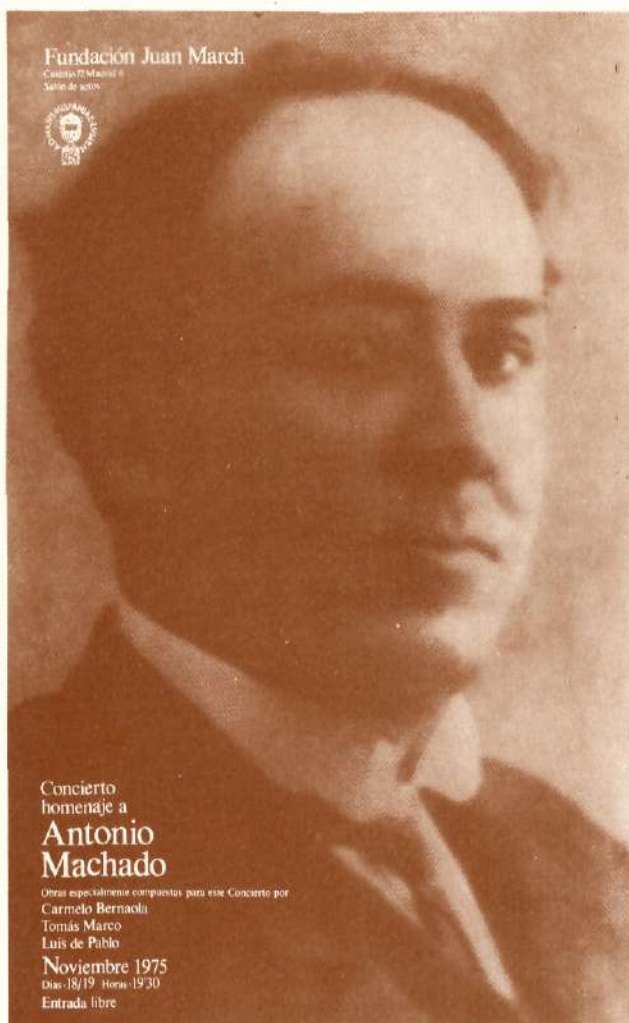
Tomás Marco

Luis de Pablo

Noviembre 1975

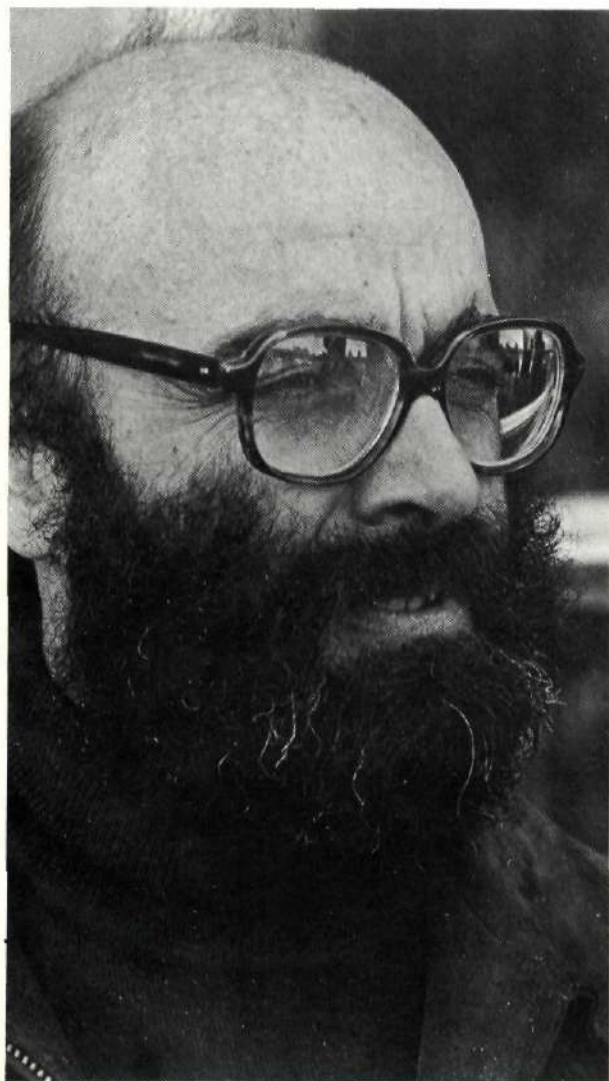
Días: 18/19 Horas : 1930

Entrada libre

Para conmemorar el centenario de don Antonio Machado de una forma a la vez singular y con huella permanente, la Fundación Juan March encargó la composición de unas obras musicales con este motivo a algunos maestros de la nueva música española, Carmelo Bernaola, Tomás Marco y Luis de Pablo. Estas obras son las que ahora se presentan, en riguroso estreno, al público madrileño. Conviene aclarar que los tres compositores han trabajado con libertad absoluta, sin ninguna pauta prefijada. Para la Fundación Juan March es una satisfacción haberles invitado a «releer» musicalmente la obra de don Antonio Machado, desde su peculiar temperamento estético y a la altura de 1975. Para ellos —y para nosotros— la poesía de don Antonio Machado no es sólo un «eco» histórico sino una «voz» siempre viva y entrañable.

Depósito Legal: M 35585-1975 - ROYPER

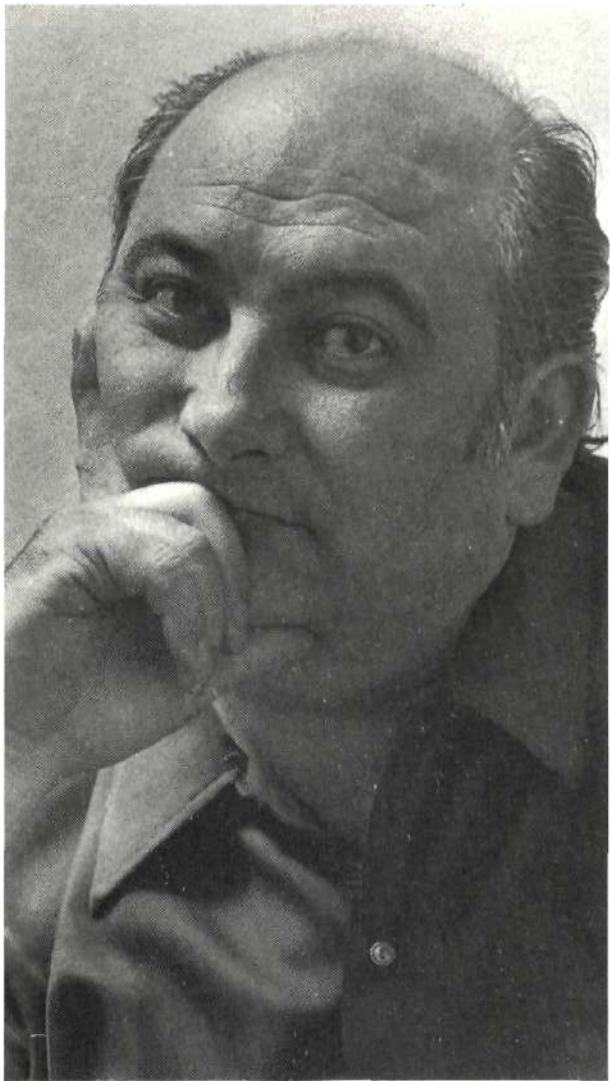
Luis de Pablo

Luis de Pablo

Nace en Bilbao, el 28 de enero de 1930, comenzando sus estudios musicales, en 1938, en Fuenterrabía (Guipúzcoa). Licenciado en Derecho en 1952, por la Universidad de Madrid, continúa sus estudios de forma privada, iniciando en 1953 sus primeros esbozos seriales, según la técnica de Messiaen —«Coral», para septeto de viento; «Sonata», para piano; «Sinfonías», para 16 instrumentos de metal; «Invenciones» (primera versión para orquesta—. Es fundador, en 1958, con Ramón Barce, del grupo «Nueva Música», y en 1959 del grupo «Tiempo y Música», que ha dado a conocer al público español la gran mayoría de las obras de cámara contemporáneas, tanto españolas como extranjeras. En 1960 es nombrado Presidente de «Juventudes Musicales», Sección Española.

En 1965 funda «Alea», que continúa el trabajo del grupo «Tiempo y Música», y el primer Laboratorio de Música Electrónica existente en España. Forma parte del jurado del Premio Internacional de Composición, de las Juventudes Musicales Libanesas y representa a España en el Festival de la SIMC. Madrid. Es jurado de la Bienal de París y firma la exclusiva de sus obras con ediciones Salabert de París, obteniendo el Premio a la popularidad del diario «Pueblo», de Madrid. En 1968 funda el grupo «Alea música electrónica libre»; en 1969, viaja a la Argentina como profesor del Instituto Torcuata Di Tella, para analizar su propia obra y obtiene el Premio Charles Cros, del Disco Francés.

En 1971 es nombrado profesor de análisis de música contemporánea, del Conservatorio de Madrid. En 1973 da conferencias y cursos, sobre su música, en Albany, Nueva York, Montreal, Ottawa y Toronto y es nombrado Caballero de las Arles y las Letras, del Gobierno francés. En 1974 termina sus obras «Very gentle». «Solo un paso» y «Berceuse», esta última por encargo de la Fundación Juan March. Profesor en los Conservatorios de Ottawa y Montreal para el análisis de la música contemporánea. Por encargo de la Fundación Juan March, realiza «Al son que tocan (Homenaje a Antonio Machado)», obra para voces, instrumentos y cinta.

Carmelo Bernaola

Carmelo Bernaola

Carmelo A. Bernaola nació en Ochandiano (Vizcaya) en 1929. Estudió con Blanco, Massó, Calés y Julio Gómez, obteniendo en el Conservatorio de Madrid los premios de Armonía, Música de Cámara, Contrapunto y Fuga y Composición. También el Premio Mozart. Le otorgaron, entre otros, el «Gran Premio de Roma» en 1959; el Premio Nacional de Música en 1962; Premio de Juventudes Musicales en 1967. El Círculo de Escritores Cinematográficos le concede el «Premio a la Mejor Música» en 1967. 1969 y 1972. Premio Nacional de Música Cinematográfica en 1967 y 1974. La Fundación March le otorgó una pensión el año 1965. para la realización de su obra de orquesta «Helero-foni as».

En Roma recibió consejos de Petrassi; en Darmstadt trabajó con Madema. y ha participado en cursos dictados por Celibidache, Tansman y Jolivet. Es miembro del Comité Español de la SIMC y Consultor del Secretariado Nacional de Liturgia. Actualmente desempeña las enseñanzas de música contemporánea en el Real Conservatorio de Música de Madrid.

Sus obras se han escuchado en el I, II y III Festival de América y España; Bienal de París; IV Festival Interamericano (Washington); Bienal de Música Contemporánea (Madrid); Festival de la SIMC (Varsovia). 1968; VII, VIII, X y XI Festival Internacional de Barcelona; «Ars Nova Tage» 1969 y 1970 (Nuremberg); «Otoño de Varsovia» 1969; Tribuna de la Unesco (Paris); Jornadas Hispano-Portuguesa (Lisboa); XX Festival Internacional de Granada; «Perspectives du XXe Siècle» (Estrasburgo); Decena de Salamanca; Musikaste 1973 y 1974 (Rentería); 1.º y 2.º Festival de Vanguardia (San Sebastián). XIV Semana de Música Religiosa 1975 (Cuenca), etc.. etc.

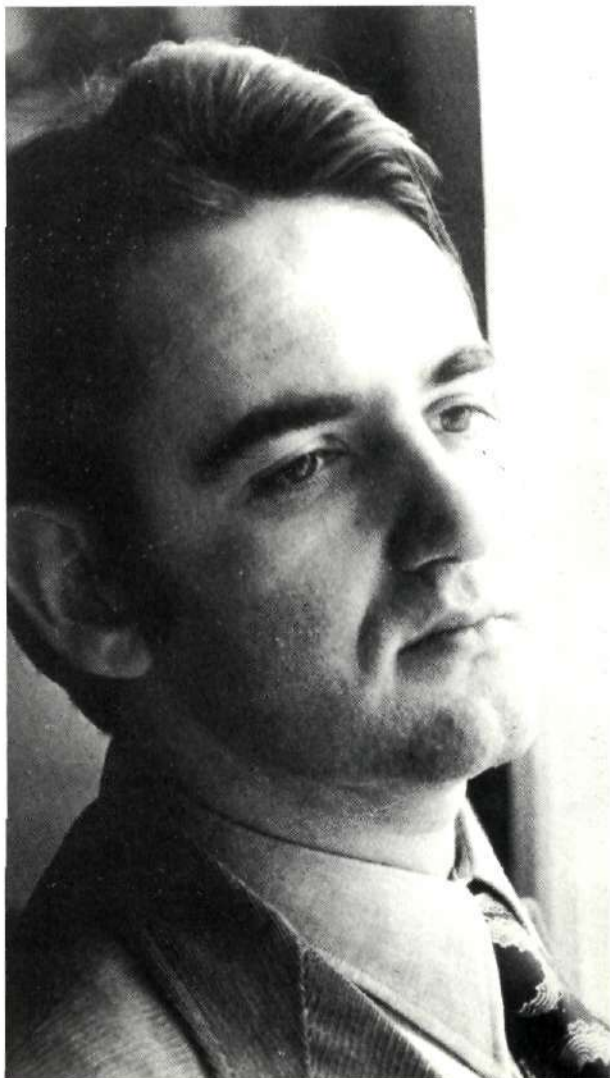
Ha compuesto además gran cantidad de partituras para la radio, televisión, teatro y cine.

Al son que tocan

Es un encargo de la Fundación Juan March, en homenaje a Antonio Machado en el primer centenario de su nacimiento. Con toda verdad puedo decir que este encargo es uno de los que más feliz me han hecho en mi vida, ya que pocas obras poéticas he sentido más cercanas a mí que la del autor de «Campos de Castilla». Los textos empleados son, de dicho libro «El mañana efímero», los «Proverbios y Cantares» números XXIV, L y LII; de «Elogios». «Una España joven» y de «Nuevas Canciones», los «Proverbios y Cantares» números XXIII y XXXII. Todos ellos ofrecen, claro está, una imagen parcial de la obra del poeta. No podría pretender, en una sola composición, abarcar una producción que cuenta entre las más vastas, por ricas, de la poesía castellana. Pero el aspecto de Machado que en ellas se muestra me ha atraído profundamente —aspecto que además correspondía a las sugerencias de quienes me hicieron el encargo—, por adaptarse a las mil maravillas a mis preocupaciones actuales, que lo son desde hace años. Por ello, repito, pocas veces un encargo que yo haya recibido se ha correspondido más estrechamente con mis deseos más íntimos de hacer música. La obra está escrita para órgano hammond (modelo 2017), piano-celesta (un intérprete), arpa, dos percusionistas, tres trompetas, soprano, cuatro bajos y cinta magnética estereo dos pistas, con un director. Ni la soprano ni los bajos dicen el texto, sino que vocalizan. Los poemas se nos presentan en la cinta, a través de la voz de José Luis Gómez, quien se prestó generosa y amablemente a grabármelos.

La obra *está compuesta* entre 1974 y 1975 en Ottawa, Montreal, Berlín y Madrid.

Luis de Pablo

Tomás Marco

Ayer ... soñé que soñaba

Cuando por parte de la Fundación March se me hizo el encargo de escribir una obra homenaje a Antonio Machado, no veía nada clara la orientación que habría de dar al trabajo. En mi opinión, la poesía de Machado posee unas especiales características, y una tal entidad, que hace difícil su unión con la música, por lo menos, en la manera que, generalmente, suele hacerse en tales casos.

Ante mis dudas, y después de pensarlo bastante, opté —como casi siempre suele suceder—. por una solución, que podríamos denominar intermedia.

Una selección de estrofas, versos, palabras, etc. elegidos sobre una temática determinada —en este caso «el sueño»... tan querida, y tan presente siempre en la poética de D. Antonio—. funciona por sus propios valores sonoros, y por una organización musical que yo le otorgo, («la poesía es la palabra esencial en el tiempo») unida e integrada a un mundo sonoro instrumental, que yo imagino, en este caso, paralelo al mundo poético de Antonio Machado.

Además, de la referida selección, los poemas de «Los sueños dialogados» me sirven de soporte estructural, a través de todo el trabajo.

La obra ha sido escrita para cinco voces. Soprano, mezzosoprano, contralto, barítono y bajo; y un grupo instrumental formado por: flauta dulce, flauta tenor, oboe, corno inglés, mandolina, bandurria, laúd, guitarra española, guitarra baja, vibráfono, lira y marimba, percusión, espineta, violín, viola y violoncello.

Carmelo A. Bernaola

José María Franco Gil

Director de la Orquesta

José María Franco Gil nació en Madrid en 1927, cursando en dicha ciudad sus estudios musicales a la vez que realizaba la carrera de ingeniero industrial. En 1954 se trasladó a París, donde se especializó en dirección de orquesta con Pierre Dervaux y Jean Fournet, perfeccionándose más tarde en Siena con Carlo Zecchi y en Llíversum con Albert Wolff. En 1960 es nombrado director titular de la Orquesta Nacional de Guatemala, cargo que desempeñó durante dos años con pleno éxito, efectuando una total reorganización de este conjunto y estrenando con él más de 40 obras. En 1964, los miembros de la Orquesta de Cámara de Madrid le elevan al puesto que había dejado vacante la muerte de su fundador: Ataúlfo Argenta. Tres años más tarde, al crearse el grupo ALEA, se hace cargo también de su conjunto instrumental y desde su fundación, en 1971, es catedrático de la Escuela Superior de Canto, donde monta y dirige numerosas óperas. Ha actuado en repetidas ocasiones al frente de la Orquesta Nacional y todos los grandes conjuntos sinfónicos españoles, así como diferentes grupos de cámara. Su interés por la producción artística de nuestro tiempo queda plasmada en un sinnúmero de estrenos, muchos de ellos mundiales, entre los que destacan por su cantidad e importancia, las obras de compositores españoles actuales. Sin olvidar sus actuaciones en Baden-Baden, Colonia, Bruselas, etc., cabe destacar su intervención en el Festival Mundial de la SI MC, Festival de Otoño de Varsovia, Festival de España y de América, Festival Internacional de Barcelona, Semanas de Música Religiosa de Cuenca, Festivales de S'Agaró, Granada y Santander. Entre sus grabaciones discográficas figura una, dedicada a la obra de Luis de Pablo, que le hizo acreedor al Gran Premio del Disco de la Academia Charles Cros en 1969, y otra, consagrada a Tomás Marco, designada por la revista "Ritmo" como el Disco del Año.

Tomás Marco

Nacido en Madrid el 12 de septiembre de 1942. Estudió violín y composición juntamente con el bachillerato y la carrera de Derecho. También ha realizado cursos de Psicología y Sociología. Amplió estudios musicales en diversos centros alemanes con Pierre Boulez (composición y dirección), Karlheinz Stockhausen (composición), Gottfried Michael König (música electrónica), György Ligeti (composición) y Theodor Adorno (Sociología de la Música). En 1967 fue ayudante de Karlheinz Stockhausen en la composición de la obra colectiva «Ensemble». En 1969 obtuvo el Premio Nacional de Música («Vital»). Ha sido galardonado dos veces por la Fundación Gaudeamus en sus concursos internacionales (1969 con «Aura», 1971 con «Mysteria») y por la VI Bienal de París (1969 con «Aura»). Ha desarrollado numerosas tareas organizativas y divulgadoras, pronunciando numerosas conferencias y participando como ponente en varios congresos internacionales. También ha dictado cursos especiales en varias universidades y centros de Europa y América, y en 1974 fue docente en los Cursos Internacionales de Darmstadt. Desde 1973 es Profesor de Historia de la Música de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Profesor de Nuevas Técnicas del Conservatorio de Madrid.

Desde 1962 practica la crítica musical en diversas publicaciones españolas y extranjeras, habiendo publicado cuatro libros y varias monografías, así como libros colectivos. Profesional de radio, ha trabajado en tareas musicales en Radio Nacional de España, habiendo obtenido en 1971 el Premio Nacional de Radiodifusión y participando en dos Premios Ondas colectivos («Centenario de Beethoven» 1970 y «Lunes musicales» 1974).

Ecos de Antonio Machado

(Opera Imaginaria n.º 1)

Al afrontar la responsabilidad de una obra en homenaje a una de las más admirables figuras de la cultura española no he querido musicar simplemente uno de sus textos ni tampoco realizar una obra en abstracto que no tenga mayor relación con Machado que el propio título. He esbozado así una especie de biografía cultural del escritor que está de acuerdo con la intención de algunas de mis obras («Escorial», «Ultramarina», «Autodafé» etc) de encarar la composición como una reflexión sonora sobre los problemas, históricos y actuales, de la cultura española.

He utilizado algunas frases de los escritos de Machado que tocan algunos de sus temas principales: el paisaje como reflejo del hombre hispánico, la España dual, la envidia, los poemas amorosos de sabor popular, las reflexiones de Juan de Mairena, el credo artístico, la muerte... Y para ello he utilizado elementos muy naturales: voz humana en su aspecto coral, madera, piedra, metal y el órgano como instrumento muy antiguo y muy moderno dotado de un cierto poder distanciador y litúrgico.

El subtítulo de «Opera imaginaria n. 1» alude al aspecto narrativo de la obra, así como a ciertos movimientos realizados por los cuatro grupos de cantantes para obtener diversas estructuraciones tímbricas y espaciales de la mezcla de voces. No es una obra con desarrollo escénico, pero sí una sugerencia para una particular versión dramática por parte de cada espectador.

La obra se articula en varias secciones —escenas, podríamos decir— que tratan un aspecto concreto de la obra machadiana con una forma propia aunque los elementos sean constantes a lo largo de toda ella. Es una especie de ceremonial austero en homenaje muy sincero a un español que trató esencialmente la problemática de España y que aunque, como otros de su género (Goya, Picasso, Falla, etc.), murió fuera de su país, sólo puede valorarse cabalmente en el contexto de la vida y la cultura española.

Tomás Marco

Fundación Juan March

Castelló 77. Madrid
Salón de actos

Noviembre 1975

Días: 18/19. Horas: 19'30

Concierto homenaje a Antonio Machado

Obras especialmente compuestas para este Concierto

PROGRAMA

AL SON QUE TOCAN
Luis de Pablo

Soprano:
Beatriz Melero

Bajos:
José Gabriel Serrano
Francisco Matilla
Luis Alvarez
Carlos Chausson

AYER
... SOÑÉ QUE SOÑABA
Carmelo Bernaola

Soprano:
Adelina Alvarez

Mezzo soprano:
Rosa Alonso

Contralto:
Evelia Marcote

Barítono:
José Gabriel Serrano

Bajo:
Carlos Chausson

ECOS DE MACHADO
(Opera imaginaria n.º 1)
Tomás Marco

CONJUNTO INSTRUMENTAL

Flauta barroca:
Miguel Borja Castaños
Julián Llinas Mascaró

Oboe:
Roberto Liñana Candel

Corno inglés
Miguel Sáez Sanuy

Trompeta:
Juan Sánchez Luque
Enrique Rioja Lis
Juan Foiiscot Riva

Arpa:
José Adolfo Vaya Andrés

Piano:
M.ª Klena Barrientos

Organo
Francisco Guerrero Marín

Mandolina:
Miguel Iniesta López

Bandurria:
Roberto Grandío Arcis

Láúd
Manuel Grandío Rojo

Guitarra
Luis Carmona Aldabalde

Guitarra bajo eléctrica:
Miguel Varona Asenjo

Percusión:
Félix Puerta Villanoz
Luis Miguel Alvarez Ruiz

Violín:
Juan Luis Jorda Ayats

Viola:
Pablo Ceballos Gómez

Violoncello:
Angel González Quiñones

Técnico de sonido:
Luis Ocaña

CONJUNTO VOCAL

Sopranos:
María José Sánchez Sánchez
Beatriz Melero Miembro
Adelina Alvarez Jiménez
Rosa Zaragoza López

Contraltos:
Rosa Alonso Miranda
María Luz Fernández Candocia
Evelia Marcote Calvo
Teresa Fguren Garaizabal

Tenores:
José Duran Cuesta
Alfonso Ferrer Prieto
José Gabriel Vivas Sayas
Carlos Soto Chavarría

Bajos:
Luis Alvarez Sastre
José Gabriel Serrano Suárez
Francisco Matilla Criado
Carlos Chausson Gracia

Director:
José M.ª Franco Gil

Fundación Juan March

Castelló77. Madrid-6

Salón de actos

