

Fundación Juan March

CONCIERTOS DEL SABADO

ABRIL 1995

CICLO
CASTELNUOVO-TEDESCO
Y LA GUITARRA

Fundación Juan March

CONCIERTOS DEL SABADO

ABRIL 1995

CICLO CASTELNUOVO-TEDESCO Y LA GUITARRA

SÁBADO, 1

Paco Vizcaíno (narrador)

Pablo Barón (guitarra)

SÁBADO, 8

Carmen María Ros y Miguel García Ferrer

(dúo de guitarras)

SÁBADO, 22

Antonio De Innocentis (guitarra)

SÁBADO, 29

Avelina Vidal y Pedro Martín

(dúo de guitarras)

Justo en estos días se cumple el primer centenario del nacimiento de Mario Castelnuovo-Tedesco (Florenia, 3 de abril de 1895 - Los Angeles, 17 de marzo de 1968), el compositor italiano alumno de Pizzetti, con Casella, promotor de la Sociedad Italiana de Música Moderna. Su ascendencia judía le obligó a emigrar en 1939 a los Estados Unidos de Norteamérica, país cuya nacionalidad adquirió en 1946 y donde vivió, enseñó (Composición, en el Conservatorio de Los Angeles) y murió.

Compositor muy prolífico, numeró a la antigua con el clásico Opus más de dos centenares de obras que incluyen óperas, ballets, oratorios, música incidental y cinematográfica, para orquesta, conciertos, obras corales, canciones, música de cámara y música para piano. Nada o casi nada de esta obra ingente, hecha con oficio y primor, suele escucharse hoy día, con evidente injusticia. Las únicas obras de Castelnuovo-Tedesco que se programan en la actualidad son algunas de las que compuso para guitarra, un instrumento que le era extraño y al que se acercó, como otros muchos colegas de su época, por invitación expresa de Andrés Segovia, deseoso de ampliar con nuevas obras el repertorio del viejo instrumento.

*El encuentro se produjo en 1932, en el Festival de Venecia, y ese mismo año el florentino dedicó al andaluz una primera obra, las *Variazioni attraverso i secoli* Op. 71. Nuestro ciclo comienza con una obra posterior, la importante *Sonata* Op. 77 "Homenaje a Boccherini", de 1934, y llega hasta una de las obras incluidas en la serie *Appunti*, Op. 210, publicada el mismo año de su muerte. En estas tres décadas y media centrales de nuestro siglo, Castelnuovo-Tedesco produjo una gran cantidad de obras guitarrísticas, tanto para guitarra sola, dos guitarras, canto y guitarra, recitador y guitarra, obras concertantes para una o dos guitarras y camerísticas (flauta, piano o cuarteto de cuerdas más la guitarra).*

El contacto con la guitarra española produjo en el florentino-californiano una conexión con la cultura española que enriqueció sus obras: Boccherini, Goya (los Caprichos^), Juan Ramón Jiménez (Platero) o García Lorca (Romancero gitano), tuvieron nueva vida gracias a sus músicas. Este ciclo intenta explorar este rico mundo, insistiendo en sus facetas menos conocidas: Las obras para dos guitarras, junto a una selección del Platero y de sus obras para guitarra sola, con ejemplos de sus tres períodos estilísticos.

CRONOLOGÍA BÁSICA

Primera época

- 1895 Nace en Florencia.
1932 Encuentro en Venecia con Andrés Segovia.
Variazioni Op. 71.
1934 *Sonata* "Homenaje a Boccherini" Op. 77.
1935 *Capriccio diabolico* Op. 85.
1936 *Tarantella* Op. 86.
1939 *Concierto n° 1 en Re mayor* Op. 99 para guitarra y orquesta.
Emigra a U.S.A.

Segunda época

- 1943 *Serenade* Op. 118 para guitarra y orquesta.
1946 *Rondó* Op. 129.
1947 *Suite* Op. 133.
1950 *Quinteto* Op. 143 para guitarra y cuerdas. *Fantasía* Op. 145 para guitarra y piano.
1951 *Romancero gitano* Op. 152 (F. García Lorca), para 4 voces mixtas y guitarra.
1953 *Concierto n° 2 en Do mayor* Op. 160 para guitarra y orquesta.

Tercera época

- 1956 *Passacaglia* Op. 180. *Ballata dell'esilio* (Guido Cavalcanti) para voz y guitarra.
1960 *Platero y yo* Op. 190 (Juan Ramón Jiménez) para narrador y guitarra.
1961 *24 Caprichos de Goya* Op. 195. *Sonatina canónica* Op. 196 para dos guitarras.
1962 *Las guitarras bien temperadas* Op. 199: 24 preludios y fugas para dos guitarras.
1965 *Sonata* para flauta y guitarra Op. 205.
1966 *The Diván of Moses-ibn-Ezra* Op. 207 para voz y guitarra.
1967 *Concierto* Op. 201 para dos guitarras y orquesta. *Fuga elegiaca* para dos guitarras.
1968 *Appunti* Op. 210.
Muere en Los Angeles.

SÁBADO, 1 DE ABRIL

PROGRAMA

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)

Platero y yo, Op. 190 (selección)

Asnografía
Platero

La luna
Ronsard

La flor del camino
Gorriones

Ángelus

El pozo
Gitanos

La primavera

Ella y nosotros
La muerte
Melancolía

Narrador: *Paco Vizcaíno*
Guitarra: *Pablo Barón*

Platero y yo Op. 190 para narrador y guitarra es un conjunto de 28 piezas que Castelnuovo-Tedesco compuso en 1960 sobre textos del conocido libro de prosas líricas de Juan Ramón Jiménez. Aunque rara vez se interpreta la obra completa, es también muy frecuente que los guitarristas seleccionen algunos de sus episodios y los interpreten sin el correspondiente texto de Juan Ramón, que debe oírse para una mejor apreciación de la música, ya que la estructura estilística de la obra se basa precisamente en las exigencias del texto literario que la inspira.

Esta obra se inscribe en la que Angelo Gilardino, en su *Historia de la guitarra*, considera la tercera etapa estilística del compositor, una etapa resumen de experiencias codificadas en años anteriores y en la que el músico las interioriza y sublima.

Aunque *Platero* es el primer poema, tanto en el libro de Juan Ramón, como entre los escogidos por Castelnuovo-Tedesco, comienza este recital con *Asnografía*, poema que sensibiliza al espectador y lo predispone favorablemente frente a la imagen del burro. Continúa con *Platero*, presentación del protagonista de esta historia. Los poemas que completan la primera parte, tratan distintas emociones y sentimientos poético-musicales.

El pozo, poema que inicia la segunda parte, nos sumerge en un mundo íntimo y reflexivo, para continuar con un ritmo ascendente a través de *Los gitanos*, que culmina en *La primavera*: "...un hervidero de vida sana y nueva". Para buscar el final se vuelve a la reflexión en un poema sin música. La voz en "off" prepara para *La muerte*, momento de máximo dramatismo. Por último, *Melancolía* convierte el recuerdo de la muerte en emociones positivas, de tal forma que el público recupera esa esperanza de vida nueva y mejor, a la que aspiraba Juan Ramón.

PACO VIZCAÍNO

Nace en Ibi (Alicante) en 1958. De formación principalmente autodidacta, ha participado en diferentes cursos de expresión, teatro y tecnología, teatro-danza, dramatización, improvisación, puesta en escena y otros, con destacados maestros. Es miembro del Teatro Universitario de Córdoba desde 1980 y fundador de "La Tarántula". Participa en actividades de difusión del teatro con el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba. Ha colaborado en numerosas ocasiones con la radio y ha dirigido diferentes montajes, elaborando guiones y diseñando escenografías. Comparte su actividad artística con la docencia impartiendo regularmente cursos de interpretación, expresión, teatro negro, pantomima, concentración...

PABLO BARÓN

Nace en Villacarrillo (Jaén) en 1959. En 1976 inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, donde finaliza el grado superior con la calificación de Matrícula de Honor. Posteriormente amplía estudios en Alemania, estudiando en Freiburg y Münster. Ha sido profesor en el Conservatorio Superior de Córdoba, catedrático en el Conservatorio Superior de Granada, y actualmente es catedrático de guitarra en el Conservatorio Superior de Salamanca. Su actividad concertística lo ha llevado por Europa y África.

SÁBADO, 8 DE ABRIL

PROGRAMA

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)

Las guitarras bien temperadas, Op. 199 (1962)

- III La menor
Preludio (andante molto mosso)
Fuga (modéré et tranquille)
- Vili La bemol mayor
Preludio (andantino dolce e tranquillo)
Fuga (allegretto grazioso)
- XI Fa menor
Preludio (lento, cupo e spettrale)
Fuga (molto moderato e triste)
- XIII Sol mayor
Preludio (allegretto - moderato e grazioso)
Fuga (grazioso, tempo di minuetto)
- XVII Si mayor
Preludio (badinerie)
Fuga (tempo di Bourée)
- XVIII Fa sostenido menor
Preludio (mosso e scorrevole)
Fuga (andantino malinconico)
- XXIII Fa mayor
Preludio (mosso e gaio - tempo di Furlana)
Fuga (molto tranquillo - semplice e idiliaco)
- XXIV Do menor
Preludio (andante elegiaco)
Fuga (mosso e deciso)

Fuga elegiaca (A la memoria de Ida Presti) (1967)

- Preludio (agitato e tremante)*
Fuga (moderato e mesto)

Sonatina canònica, Op. 196 (1961)

- Mosso, grazioso e leggero*
Tempo di siciliana
Fandango en rondeau

Dúo de guitarras:
Carmen María Ros
Miguel Garcia Ferrer

Les guitares bien tempérées, Op. 199, es obra del tercer y último período estilístico de Mario Castelnuovo-Tedesco, y se compone de 24 Preludios y Fugas en cada uno de los tonos menores y mayores de la escala cromática. El título es bien explícito, y alude a las dos series de Preludios y Fugas que con el rótulo de *El teclado bien afinado* (o, si se prefiere, *El clave bien temperado*) escribió J.S. Bach para demostrar en la práctica la bondad de la nueva afinación de la escala en doce semitonos iguales.

Este modelo tan ilustre habría sido muchas veces imitado en el piano, pero nunca en un dúo de guitarras. Aunque hay en la obra de Castelnuovo-Tedesco, de la que hoy ofrecemos una muestra que debe completarse con la más amplia del último concierto, un poco de "pastiche" o de tardío retorno a las fuentes dieciochescas, el autor introduce también otros estilos y géneros de épocas muy variadas, con evidente buen humor.

Por esta misma época había compuesto la *Sonatina canónica* Op. 196 (1961), el *Concierto para dos guitarras* Op. 201 (1967) y un nuevo Preludio y *Fuga elegiaca* (1967), esta vez más transcendente, pues fue dedicado a la memoria de la guitarrista Ida Presti, quien había formado junto a Alexander Lagoya un muy prestigioso dúo guitarrístico que propició en muchos compositores -y entre ellos Castelnuovo-Tedesco- la composición de obras para dos guitarras.

CARMEN MARÍA ROS

Nacida en Murcia, cursó esadidos de guitarra y viola en el Conservatorio Superior de esta ciudad, con Antonio García Mengual y Joaquín Iniesta. En 1984 amplía estudios en la Guildhall School of Music de Londres. Ha asistido a cursos multinacionales dirigidos por David Russell, José Tomás, John Williams, Alvaro Pierri, Abel Carlevaro y José Luis Rodrigo y galardonada en los certámenes de Juventudes Musicales, "Andrés Segovia" de Almuñécar y "Francisco Tárrega" de Benicassim. Desde 1985, es profesora en Madrid.

MIGUEL GARCÍA FERRER

Natural de Castellón, estudió en los Conservatorios de esta ciudad y de Madrid, en donde finaliza con Premio Extraordinario, siendo sus profesores Manuel Babiloni, Carmen María Ros y José Luis Rodrigo. Ha asistido a numerosos cursos de perfeccionamiento dirigidos por David Russell, Manuel Barrueco, Alvaro Pierri, José Tomás y José Miguel Moreno. Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, es en la actualidad profesor de guitarra. Ha sido premiado en los concursos de Juventudes Musicales y "Francisco Tárrega" de Benicassim.

Como dúo han asistido a lecciones magistrales impartidas por Alberto Ponce, José Miguel Moreno, Los Angeles Guitar Quartet, David Russell y Narciso Yepes. Premiados en los concursos de Juventudes Musicales y en el Concurso Internacional de Guitarras a dúo de Montelimar (Francia).

Entre sus actuaciones y grabaciones caben destacar las realizadas para Radio Nacional de España (R-2 y R-5), Antena 3, Televisión Española, TV-1 de Alemania y Auditorio Nacional, Fundación Juan March, Universidad Complutense y Sociedad Española de la Guitarra. Han ofrecido giras por varios países de Europa y América del Norte.

Han grabado la obra completa para dos guitarras de Fernando Sor, para el sello Opera Tres.

En octubre de 1994 obtienen el primer premio del Concurso Internacional "Mauro Giuliani" celebrado en Bari (Italia), en una edición especial dedicada a dúos de guitarra.

SÁBADO, 22 DE ABRIL

P R O G R A M A

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)

Passacaglia Op. 180, "Homenaje a Roncalli" (1956)

Rondó Op. 129 (1946)

Tarantella (1936)

Sonata Op. 77, "Homenaje a Boccherini" (1934)

Allegro con spirito

Andantino Quasi Canzone

Tempo di Minuetto/ Trio/ Tempo I

Vivo ed energico

Tonadilla Op. 170 n° 5, sobre el nombre de Andrés Segovia (1967)

Capriccio diabolico Op. 85, "Homenaje a Paganini" (1935)

Samba, de *Appunti* Op. 210 (1967-68)

Guitarra: *Antonio De Intiocentis*

NOTAS AL PROGRAMA

En este recital se repasa la actividad de Castelnuovo-Tedesco en el campo de la guitarra a solo. Y el intérprete ha seleccionado obras de muy diversas épocas y estilos que resumen bien la actitud del florentino hacia el instrumento.

Por orden cronológico -que no es el seguido en el recital- la primera de las obras es la importante *Sonata Op. 77*, de 1934, en homenaje a Boccherini y a sus quintetos guitarrísticos hechos para el Duque de Osuna-Benavente en las décadas finales del XVIII. Pero la adscripción española de la obra -una de las primeras 'obras grandes' escritas para guitarra en nuestro siglo- es más explícita en el último movimiento, en donde Boccherini es contemplado a través del pintoresquismo de Albéniz y Granados.

Un año después, en 1935, compuso una de sus páginas más célebres para guitarra, el *Capricho diabólico Op. 85* en homenaje al violín "diabólico" de Paganini, que era también buen guitarrista. Y todavía antes de su partida a América, compuso en 1936 una brillantísima *Tarantella* que adapta a la guitarra el ritmo tan característico y tradicional de su país.

De su segundo período, ya en América, se interpreta el *Rondó Op. 129*, escrito diez años más tarde, y siempre en ese difícil equilibrio entre tradición (la forma) e ingenio personal.

La tercera y última época, la más reflexiva, se inaugura en 1956 con el *Pasacalle Op. 180* en homenaje a Roncalli, el famoso Conde Ludovico que en 1692 publicó en Bérgamo sus "Capricci armonici sopra la chitarra spagnola", una colección de sonatas y suites en las que conjugó con habilidad los estilos italianos y franceses en el instrumento español.

La *Tonadilla Op. 170 n.º 5* está compuesta sobre el nombre de Andrés Segovia, es decir, espigando en el nombre y primer apellido del ilustre intérprete aquellas vocales o sílabas que denominan a las notas musicales tanto en el sistema alfabético (A=la, etc.), como en el silábico atribuido a Guido de Arezzo. Un capricho, pues, en estilo muy español.

Y termina el recital con la obra más tardía, la *Samba* brasileña que incluyó en sus *Appunti Op. 210*. Buen final para un recorrido tan rico como variado.

INTÉRPRETE

ANTONIO DE INNOCENTIS

Nació en Ñapóles en 1961. Comenzó sus estudios musicales en Caserta en 1977. En 1985 obtuvo el diploma "cum laude" en el Conservatorio D. Cimarosa de Avellino.

Desde 1983 ha seguido cursos de perfeccionamiento con Oscar Ghiglia y Eliot Fisk en Florencia, Rovereto, Viena y Salzburgo.

Ha sido primer premio en los siguientes concursos: II Rassegna Nazionale di Pesaro (1981), IV Festival Internacional de Bardolino (1981) y IV Concurso Nacional "P. Taraffo" de Génova (1984).

Su actividad concertística le ha llevado a dar conciertos desde 1980 en Italia, Austria y España.

En 1992 ha dado el estreno mundial de la integral de los *24 Caprichos de N. Paganini* (en transcripción para guitarra) en concierto (Avellino, Italia).

Es profesor de Guitarra en los Cursos Experimentales de Enseñanza Musical.

SÁBADO, 29 DE ABRIL

PROGRAMA

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)

Las guitarras bien temperadas, Op. 199 (1962)

- I En Sol menor
Preludio (Très fluide)
Fuga (Très modéré)
- II En Re mayor
Preludio (Très soutenu et pompeux)
Fuga (Assez vif. Tempo di Giga)
- XI En Mi bémol mayor
Preludio (Allegretto - mosso e scorrevole)
Fuga (Andantinopastorale. Tempo di Siciliana)
- XX En Sol sostenido menor
Preludio (Mosso ed energico)
Fuga (Mosso e deciso. Alla Marcia)
- XIV En Re menor
Preludio (Grave - sostenuto e pomposo)
Fuga (Lo stesso tempo: Mosso e deciso)
- X En Si bemol mayor
Preludio (Allegretto scherzando, alla Rumba)
Fuga (Allegretto burlesco - alla Marcia)
- V En Si menor
Preludio (Piuttosto mosso e agitato)
Fuga (Calmo)
- VI En Fa sostenido mayor
Preludio (Rapide et léger)
Fuga (Risoluto - alla Marcia)
- IV En Mi mayor
Preludio (Andante mosso)
Fuga (Allegretto giocoso. Tempo di Bourrée)
- XII En Do mayor
Preludio (Allegramente - quasi Fanfara)
Fuga (Lo stesso tempo e lo stesso tema ma più grazioso e un poco meno mosso)

Dúo de guitarras:
Avelina Vidal
Pedro Manin

NOTAS AL PROGRAMA

Como ya se dijo en las notas al segundo concierto, el imponente ciclo de *Las guitarras bien temperadas*, de 1960, ofrecen en la aparente uniformidad de sus 24 Preludios y Fugas una muy variada muestra de soluciones bien distintas. En eso, al menos, siguen la pauta del modelo confesado en el título, pues nada tan rico y diverso como los Preludios y Fugas del *Clave bien templado* de J.S. Bach.

Hay en la obra de Castelnuovo-Tedesco referencias a danzas del barroco (gigas, bourrées), hay marchas y fanfarrias más intemporales, y hay también claras alusiones a danzas más modernas, como es el caso de la Rumba del Preludio nº X.

¿Ecléctico? Sí, pero también ironía, nostalgia sin excesivos sentimentalismos. El programa, que resume bien la posición estética de ese solitario estilístico que fue Castelnuovo-Tedesco, estaba ya explícito en su primera obra guitarrística, las *Variaciones a través de los siglos*. Es toda la música del pasado, y algunas de las más populares del presente, las que conforman una obra ambiciosa y, al mismo tiempo, encantadora. Siempre bien trazada y realizada. No muy trascendente, pero bien hecha. No es poco.

INTÉRPRETES

AVELINA VIDAL SEARA

Nacida en Montevideo (Uruguay), inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Ravel de dicha ciudad. Al trasladarse a Madrid ingresa en el Real Conservatorio Superior de Música, donde, bajo la dirección de Rocío Herrero, finalizará la carrera de Guitarra.

Becada por el MEC, ha asistido a cursos nacionales y extranjeros en los que ha ampliado su formación con John Williams, J.L. González-Mohino y Eliot Fisk.

Su actividad concertística como solista y componente de distintas agmpaciones de cámara la ha llevado a diversos países y salas de concierto.

Actualmente es profesora del Conservatorio Profesional de Música de Madrid.

PEDRO MARTÍN MARTÍN

Termina en 1985 sus estudios musicales en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, bajo la dirección de Rocío Herrero. Más tarde trabaja con el maestro Aureo Herrero.

Ha realizado cursos con Alvaro Pierri, Manuel Barrueco, Gerardo Arriaga y Leo Brouwer. En 1990 es galardonado con el Segundo Premio en el Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes, de Juventudes Musicales de España, celebrado en Sabadell (Barcelona). Y en 1993 es Primer Premio en el VI Concurso Internacional de Guitarra de Cantabria, celebrado en Comillas (Santander).

Ha ofrecido numerosos recitales y ha grabado para Radio Nacional de España, Televisión Española y Canal Sur de Andalucía. Actualmente es profesor en el Conservatorio de Música "Marcos Redondo" de Ciudad Real.

El dúo formado por Avelina Vidal y Pedro Martín pretende recuperar la interpretación de la música concebida para dos guitarras en la primera mitad del siglo XX. Actualmente preparan un monográfico sobre la obra del compositor italo-americano Mario Castelnuovo-Tedesco con ocasión del primer centenario de sus nacimiento.

*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

Castellò, 77. Teléf. 435 42 40
28006 Madrid

Salón de Actos.

12 horas.

Entrada libre.