

Fundación Juan March

AULA DE (RE)ESTRENOS

(36)

Homenaje a Ramón Barce

MIÉRCOLES, 7 DE OCTUBRE DE 1998

PROGRAMA

Ramón Barce (1928)

I

Cuatro Preludios en nivel Do sostenido

Sonata nº 1 (primera audición)

Nivel La bemol

Nivel Mi

Intérprete. EULALIA SOLÉ, piano

II

Eterna

Hacia mañana, hacia hoy

Intérpretes: Mª JOSÉ MONTIEL, soprano
JESÚS VILLA ROJO, clarinete
GERARDO LÓPEZ LAGUNA, piano
ALFREDO ANAYA, percusión

Miércoles, 7 de Octubre de 1998. 19,30 horas

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

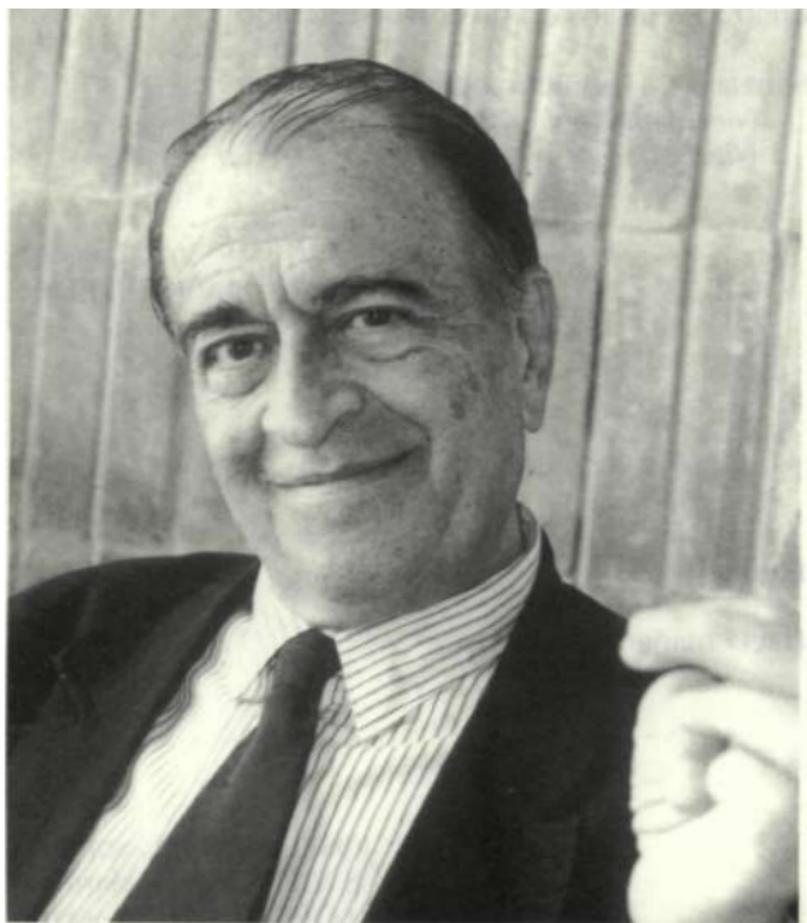

Foto: Elena Martín

NOTAS AL PROGRAMA

Un programa integrado por una representación del grupo de sus obras pianísticas más apreciadas, el estreno de una reciente, también para piano, y la prolongación en una actualidad, que no han perdido, de otras dos para voz y conjunto instrumental, no valdría para dar una imagen de Ramón Barce como compositor, pero sí para cumplir plenamente con el objetivo de homenaje de este concierto. La información recogida junto a estas Notas ofrece una visión resumida, pero bastante indicativa, de la variada actividad del Ramón Barce compositor, doctor en Filosofía y Letras, catedrático de Lengua y Literatura, ensayista, crítico y creador literario que, más allá de su mesa de trabajo y de las aulas, ha intervenido e interviene en la vida musical como organizador y participante en conciertos, congresos y publicaciones musicales. Todo ello permite definirle, en función de sus preocupaciones, como la imagen del intelectual que ha encontrado en la música uno de los puntos de apoyo de su proyección creadora, con una visión muy personal de los medios técnicos y del lenguaje a la hora de componer. Despierta del continuismo en 1958 cuando interviene en la creación y fundación del grupo, generado en Madrid, «Nueva Música». Diez años después, entre la renovación del lenguaje musical y el atonalismo, crea su propia herramienta, un «nuevo orden armónico», que denomina «Sistema de niveles». La primera obra de este concierto plantea ya la necesidad de recordar, con sus propias palabras, la razón de su nacimiento y sus características en una exposición resumida que pueda ser comprendida por todos los aficionados a la música.

CUATRO PRELUDIOS EN NIVEL DO SOSTENIDO

Este ha sido uno de sus más definitorios comentarios: «Tendría que explicar aquí por qué necesito un sistema. O más precisamente, por qué necesito una escala. Por una parte, me resulta imposible (e incomprendible) seguir utilizando el sistema tonal. Por otra, me resulta igualmente imposible escribir música sin base alguna, como un puro tanteo de relaciones improvisadas.» Y la consecuencia en su caso ha sido la fijación para las escalas de una nota "nivel" y ordenarlas con la supresión en principio de las que ocupan los puestos IV y V que en sus relaciones con la nota «nivel» son las que «fijan» la tonalidad en la música tradicional. Añade después nuevas posibilidades jugando

con la III y con la VII, o sensible, para definir los 48 modos posibles.

Uno de sus biógrafos, Angel Medina ha resumido esta toma de posición en su libro: «Una de las grandes diferencias con el sistema de la Escuela de Viena estriba en que parte del concepto de escala y no del de serie. Barce utiliza unas escalas que están en la base de su concepción armónica porque llevan implícita una posibilidad de organización de la armonía desde ellas mismas...» Un punto de partida que confirma el compositor que entiende que «la creación musical es un trabajo intelectual no en el sentido de hilvanar conceptos lógicos, pero sí en el de combinar con sentido unos materiales sonoros.» Así, con la ordenación de cada escala, nos adentramos en unas relaciones entre los sonidos que no son tonales pero que conservan en todo momento una coherencia fácilmente asimilable por el oyente.

Los *Cuatro Preludios en nivel Do sostenido* parecen reunidos en función de los matices de contraste dentro de una relación cifrada en la «levedad», que resulta más acusada en el Tercero. Expositivo el Primero (Tranquilo), es asociable a la idea del *praeludium* de gran tradición en la forma. El Segundo (Ligero) no pierde sin embargo la apuntada «levedad» que distingue a los cuatro, pero es una especie de «escapada» con vocación de no llamar demasiado la atención. Definido el Tercero, se nos antoja que el Cuarto (Moderado) quiere recuperar definitivamente la gravedad que preside una buena parte de los ejemplos «históricos» del preludeo como pórtico o como fachada exterior de la puerta de salida. El grupo está dedicado a Eulalia Solé que hoy lo interpreta. Fue escrito en 1980 y estrenado el mismo año por Jorge Martins en la ciudad portuguesa de Oporto

SONATA NÚM. 1, en dos movimientos

Del mismo modo que a Barce «le resulta imposible escribir música sin base alguna» referida al sistema de ordenación inicial de los sonidos, desde el principio ha buscado en las formas tradicionales los elementos de la estructura de su música y en ambos casos con realizaciones personales que no han puesto en peligro su libertad. Su catálogo nos muestra su recurrente utilización de las formas tradicionales, con la más variada interpretación de sus posibilidades, algo que ha sucedido con la sinfonía, con el cuarteto o con la sonata. Y con una para piano ya anotada en ese catálogo pendiente de estreno, que será la núm. 2, nos llega el de la *Sonata núm. 1*.

Para su primera audición pública, Ramón Barce nos ha facilitado el comentario siguiente:

«Esta *Primera Sonata* para piano está escrita en Madrid entre enero y marzo de 1997. Tiene dos movimientos. En el primero domina el pulso negra = 144, y en el segundo el pulso negra = 120. En primero está en nivel La bemol y el segundo en nivel Mi.

La construcción de cada movimiento tiene lugar por medio de «relecturas» de un primer material constituido por pequeñas células o núcleos que se agaian en frases extensas. En cada relectura ese material aparece variado y en contextos diferentes, lo que no excluye esporádicas repeticiones recurrentes.

Sigo pensando, como siempre, que se debe buscar la comunicabilidad incluso exasperadamente, pero sin renunciar en absoluto a la propia estética».

Sin anticipar un juicio crítico que sería prematuro, se puede decir que esta *Sonata núm. 1* sí responde, como se propone, a la estética de su autor. Motivos sucesivos, encadenados, en ocasiones evocados o sugeridos, forman un continuo que, como sucede con otras de sus obras pianísticas, nace de forma natural para el teclado dentro de un virtuosismo razonable. Articulaciones sin excesos, vinculadas en lo externo a la tradición española y en lo interno a la fuerza de la música por la música, es decir, la de la música pura, que está presente en la mayor parte de sus obras. Si en la vocal cuenta a veces con el «peso» de la palabra, en la instrumental no precisa de connotaciones literarias para que percibamos su expresividad, que es el verdadero «argumento» de la obra. Después de este estreno se hace más imperioso el de la *Sonata núm. 2*, fechada igualmente en el pasado año.

ETERNA

Escrita en julio de 1975 entre Alicante y Santander, fue estrenada por el entonces recién nacido Grupo LIM (Laboratorio de Interpretación Musical), del que fueron definitivos animadores, entre otros, su director artístico, el compositor y clarinetista Jesús Villa Rojo, y la soprano Esperanza Abad. El estreno tuvo lugar en el Instituto Alemán de Madrid en octubre de aquel mismo año y Esperanza Abad es la dedicataria de la obra, planteada para soprano, clarinete, percusión y piano. Un cuarteto que al igual que sucediera en la transición de la música vocal a la instrumental, conserva aún un componente de su origen, la voz humana. Barce lo explicaba así entonces: «El autor sigue pensando, como los clásicos, que la escritura a cuatro voces es la forma más alta de expresión musical, y

por ello en *Eterna* el tratamiento se aproxima constantemente al del cuarteto, con la salvedad de que hay un claro refuerzo del papel de los solistas como tales.»

La obra forma ya parte, por la fecha de su composición, del tiempo en que había comenzado a utilizar su sistema de niveles, que en este título en concreto es el nivel en Si bemol IV, es decir, la escala cromática de Si bemol sin cuarta. Por lo que se refiere al texto, está integrado por fonemas, sílabas y algunas palabras aisladas, «tomadas de Hölderlin y de su visión paradisíaca de Grecia como residencia de lo eterno; de una Grecia vista y sentida también a través de otros ojos, igualmente distante desde el Neckar o el Cantábrico, pero igualmente ensoñada de la luz de Corinto y de la acrópolis», según la descripción del compositor con motivo del estreno. Estamos, por tanto, ante un cierto argumento, pero es más un recuento de impresiones que el texto no llega a concretar, porque deja a la música, con esa breve sugerencia o insinuación la tarea de llevar el mensaje al oyente. En ese mensaje se incluye, por expreso deseo del Barce «instrumentador» el equilibrio entre las partes, sin explosiones o novedades que alteren un curso que, por encima de todo, es plácido porque nace en el Mediterráneo aunque concluya en el Cantábrico. Angel Medina, al hablar de esta obra en su biografía ya mencionada, dice: «Aunque no se nota con facilidad en sus obras, Barce le debe mucho a Bach y el deseo de hacer trabajar a todas las voces en estilo más o menos fugado es frecuentísimo en muchas de sus obras». Y este contacto, estos ecos del pasado barroco, asoman también en la «naturalidad» atribuida a la *Sonata* que acabamos de escuchar.

La voz, que abre el discurso, se va sintiendo apoyada por los instrumentos en ese equilibrio de las partes a las que aspira el cuarteto, para no negar a ninguna de ellas. Con la creciente presencia de la percusión, la voz desaparece mientras el piano es también parte de esa percusión. Parece que estamos escuchando una obra exclusivamente instrumental en la que la «voz» es aportada por el clarinete. Pero tras este intermedio, entra de nuevo la soprano y la estructura recobra su plenitud de cuarteto. Barce es una vez más el compositor que prefiere dejar «desnudos» sus aciertos a rodearlos de estridencias. Incluso, como él mismo declaraba en su momento, «es muy ascético en el uso de los efectos tímbricos. Hasta donde es posible, éstos sólo aparecen bajo el absoluto imperio de la necesidad, pues sigo experimentando el mismo horror que siempre hacia la ornamentación gratuita y hacia cualquier tipo de virtuosismo.»

HACIA MAÑANA , HACIA HOY

Con *Oleada*, un melodrama para mezzosoprano sola, Ramón Barce recupera en 1982 un género característico del siglo XVIII, representado fundamentalmente en España por Tomás de Marte (1750-1791). El género, que se conoce también como «indólogo» presenta una declamación o recitado, cantada y/o hablada y acompañada por instrumentos. Y del primer intento para voz sola pasa, en 1987, a un melodrama «más completo», con acompañamiento de instrumentos, en concreto, clarinete y piano. Nace así *Hacia mañana, hacia hoy*, que, dedicado al barítono paraguayo Eladio Pérez González, residente en Río de Janeiro, lo estrenó en 1988, en el Festival de Belo Horizonte, Brasil. Colaboraron entonces Walter A. de Souza, clarinete, y Berenice Menegale, piano. En España fue presentado en el Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante de 1991, por Manuela de Sá, soprano solista; y miembros del Grupo de Música Contemporánea de Lisboa, dirigidos por Jorge Peixinho. El texto procede de un relato del mismo título extraído de un libro del propio compositor.

Con motivo de su estreno en Alicante, Barce hacía el siguiente comentario: «la reducción textual se compensa con la explícita intencionalidad de la música», y añadía: «he buscado fórmulas de contextualización: unos compases de marcha fúnebre, otros de una canción de *biergarten* bávaro, el comienzo de una sinfonía de Brahms, materiales todos que, como las posibilidades de evocación fónica, mímica o escénica, son refuerzos connotativos del contenido de la declamación.» Una declamación que oscila, según los momentos, entre el *sprechgesang*, el hablado normal y el de la lectura. Las «noticias» son el centro de la narración, a veces como procedentes de una emisora de radio, con intervenciones alternativas de la voz solista que alcanzan a las posibilidades indicadas junto al cuchicheo, recitado, grito declamación, murmullo. Se trata en conjunto de evocar la acción escénica por medio de la palabra que la describe y la música que la subraya a través de la referencia más concreta posible o simplemente por medio de la sugerencia, de la imitación o de la evocación que puede provocar la asociación de ideas de un ritmo, un giro melódico -en los instrumentos acompañantes- o sonido-ruido. La alternancia de voz sola, voz acompañada e instrumentos solos, marca también una parte de la secuencia narrativa.

Carlos-José Costas

CRONOLOGIA

- 1928 Nace en Madrid el 16 de marzo.
- 1939 Inicia los estudios de Bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid.
- 1940 Traslada su residencia a Guadalajara.
Inicia los estudios de Música.
- 1948 Regresa a Madrid.
Estudia Armonía, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, con Victorino Echevarría, y Filología Románica en la Universidad.
- 1956 Doctor en Filosofía y Letras, con Premio Extraordinario, por la Universidad de Madrid.
- 1957 Colabora habitualmente en la revista «Ritmo».
- 1958 Interviene en la creación y fundación del Grupo «Nueva Música».
- 1959 Participa en la fundación del Aula de Música del Ateneo de Madrid.
Catedrático de Lengua y Literatura, en Albacete.
- 1960 Reside de nuevo en Madrid.
Trabaja en Estilística Española, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- 1960-69 Colaborador musical en Radio Nacional de España.
- 1964 Interviene en la fundación del grupo Zaj.
Primer «happening» en España.
- 1965 Crea un nuevo orden armónico que denomina Sistema de niveles, que utiliza a partir de entonces en todas sus composiciones.
- 1966 Publica su teoría del Sistema de niveles.
- 1967 Participa con Juventudes Musicales de Madrid en la fundación del Gaipo Sonda.
- 1967-74 Dirige los conciertos Sonda y la revista del mismo nombre, dedicada a la música contemporánea.
- 1969 Catedrático de Lengua y Literatura en el Instituto Lope de Vega de Madrid.
- 1971-78 Crítico musical del diario «Ya».
- 1973 Obtiene el Premio Nacional de Música por su *Cuarteto de cuerda III (Cuarteto Gauss)*.
- 1976-88 Participa en la fundación de la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles (ACSE), y es su primer presidente.
- 1982-93 Subdirector de la revista «Ritmo».
- 1991 Premio a la Creación Musical de la Comunidad de Madrid.
- 1996 Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

CATALOGO DE SU OBRA

MUSICA ESCÉNICA

- «Abgrund, Hiltergrund», 1964
- «Traslaciones», 1964
- «Coral hablado», 1966

OBRAS ORQUESTALES

1. Orquesta sola

- «Alfa», para orquesta de cuerda, 1965
- «Las cuatro estaciones», 1967
- «Sinfonía I en nivel re II», 1975
- «Sinfonía II» (Sinfonía de las serenatas), 1982
- «Sinfonía III», 1983
- «Sinfonía IV», 1984
- «Sinfonía V», 1995
- «Sinfonía VI», 1998

2. Solistas instrumentales y orquesta

- «Concierto de Lizara I», para oboe, trompeta, percusión y orquesta de cuerda, 1969
- «Concierto para piano y orquesta», 1971-74
- «Antífona», para violín, violoncello y orquesta de cuerda, 1988

OBRAS PARA CORO MIXTO A CAPPELLA

- «Residencias», 1974
- «Dos aforismos de Juan de Mairena», 1975

OBRAS PARA VOZ ACOMPAÑADA

- «Entre las huertas paseando», voz y guitarra, h.1960
- «Levantéis vos», voz y guitarra, h. 1960
- «Tal com'as nubes», soprano y piano, 1964
- «Lamentación de Jerusalén», soprano y piano, 1973
- «Bosque adentro», mezzosoprano y percusión, 1993

VOZ SOLA

- «Oleada», melodrama para mezzosoprano, 1982

OBRAS PARA CONJUNTO INSTRUMENTAL

1. *Violín y piano*

- «Sonata I», 1959
- «Sonata II» (Sonata Kupelwieser), 1972
- «Sonata III», 1984

2. *Otros dos instrumentos*

- «Sonata para flauta y piano», 1962
- «Siala», para clarinete y piano, 1964
- «VIII y IX Síntesis de Siala», gráfico para clarinete y piano, 1965
- «Períodos en nivel re» para flauta y piano, 1967
- «Métrica I», para violoncello y piano, 1969
- «Métrica III», para 2 guitarras, 1973
- «Escenario», para 2 percussionistas, 1979
- «Dúo», para contrabajo y piano, 1980
- «Dúo», para violín y violoncello, 1984
- «Serie oboística II», para oboe y piano, 1986
- «Largo viaje», para saxofón y piano, 1988
- «Sonata Leningrado», para violoncello y piano, 1988
- «Dieciocho dúos para dos violas», 1989

3. *Tres instrumentos*

- «Canadá-Trío», para flauta, piano y percusión, 1968
- «Métrica II», para violoncello, trompeta y piano, 1970
- «Kampa», para violín, violoncello y piano, 1978
- «Doce tríos para dos violines y percusión», 1990
- «Trío de cuerda», para violín, viola y violoncello, 1996
- «Trío con piano», para violín, violoncello y piano, 1997

4. *Cuarteto de cuerda*

- «Cuarteto de cuerda I», 1958
- «Cuarteto de cuerda II», 1965
- «Cuarteto de cuerda III» (Cuarteto Gauss), 1973
- «Cuarteto de cuerda IV», 1975
- «Cuarteto de cuerda V», 1978
- «Cuarteto de cuerda VI», 1978
- «Cuarteto de cuerda VII», 1978
- «Cuarteto de cuerda VIII», 1983
- «Cuarteto de cuerda IX», 1994
- «Cuarteto de cuerda X», 1994

5. *Otros cuatro instrumentos*

- «Red», para 4 clarinetes (soprano, alto, tenor y bajo), 1977
- «Serenata», para clarinete, piano, violín y violoncello, 1982

- «Anábasis», para 4 saxofones
- «Concierto a cuatro», para oboe, viola, contrabajo y piano, 1987
- «Römer», para flauta, arpa, piano y viola, 1989

6. *Quinteto de viento*

- «Parábola», 1963
- «Travesía», 1979

7. *Otros cinco o más instrumentos*

- «Quinteto» para flauta, viola, violoncello y piano, 1960
- «Objetos sonoros», para flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, 2 percusionistas, 2 violines, viola y violoncello, (1963)
- «Concierto de Lizara II», para percusión solista, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, 2 trompetas y trombón, 1967
- «Obertura fonética», para flauta, oboe, clarinete, saxofón, trompeta y trombón, 1968
- «Música fúnebre», para flauta, oboe, clarinete, 2 violines, viola, violoncello y percusión, 1969
- «Nuevas Polifonías» (Libro I), para 4 flautas, 2 oboes, 2 pianos, 3 percusionistas, 2 violines, viola y violoncello, 1971
- «Concierto de Lizara III», para cuarteto de cuerda solista y percusión, 1973
- «Concierto de Lizara IV», para 3 flautas en sol, corno inglés, clarinete, clarinete bajo, trompa, trompeta, tuba, 2 percusionistas, arpa, 2 violines, 2 violas y 2 violoncellos, 1976
- «Concierto de Lizara V», para clarinete, saxofón tenor, trompeta, trombón, arpa, piano, violin y violoncello, 1977
- «Concierto de Lizara VI», para flauta, oboe, clarinete, fagot, guitarra, clave, piano y percusión, 1977
- «Noneto», para flauta, oboe, corno inglés, clarinete, trompeta, 2 violines, viola y violoncello, 1977
- «Octeto», para oboe, fagot, trompa, trompeta, trombón, percusión, violin y contrabajo, 1978
- «Decenio», para flauta, oboe, clarinete, fagot, trompeta y violoncello, 1983
- «Concierto de Lizara VII», para 3 oboes, 3 percusionistas y piano, 1985
- «Nuevas Polifonías» (Libro II), para 2 flautas, 2 clarinetes, 2 trompetas, 2 trombones, 2 percusionistas, 2 violines y 2 violas, 1985
- «Concierto de Lizara VIII», para piano y clarinete solistas, 2 flautas, 2 percusionistas, 2 violines, viola y violoncello, 1986
- «Concierto de Lizara IX», para piano, flauta, oboe, clarinete, trompa, trompeta, trombón, percusión, viola y violoncello, 1986-88

- «Para una década feliz», para clarinete, piano, percusión, violín y violoncello, 1987
- «Quinteto núm. 1 sobre ritmos autónomos», para 2 flautas, clarinete, viola y percusión, 1992
- «Quinteto núm. 2 sobre ritmos autónomos», para trombón, piano, violín y 2 percusionistas, 1992
- «Quinteto núm. 3 sobre ritmos autónomos», para clarinete, violín, violoncello, 2 percusionistas, 1992
- «Para Bartok», para flauta, clarinete, trompeta, timbal, percusión y violín, 1995

8. *Voz y conjunto instrumental*

- «Canciones de la ciudad», para soprano, flauta, clarinete bajo, fagot, timbal, viola y violoncello
- «Cantata I», para soprano, flauta, clarinete, trompeta, trombón, 2 percusionistas, viola y violoncello, 1966
- «Eterna», para soprano, clarinete, percusión y piano, 1975
- «Desierto sibilino», para soprano, oboe, trompa y violoncello, 1978
- «Hacia mañana, hacia hoy», melodrama para voz, clarinete y piano, 1978
- «Iris», para soprano, 2 violines, viola y piano, 1997

OBRAS PARA INSTRUMENTOS A SOLO

1. *Piano*

- «Estudio de sonoridades», 1962
- «Estudio de densidades», 1965
- «Nueve pequeños preludios», 1965
- «Estudio de valores», 1967
- «Cuatro preludios nivel sol» (Homenaje a Reger), 1973
- «Cuatro preludios nivel re», 1974-76
- «Cuatro preludios nivel la bemol», 1976
- «Cuatro preludios nivel mi bemol», 1978
- «Cuatro preludios nivel si», 1978
- «Cuatro preludios nivel si bemol», 1978
- «Cuatro preludios nivel do sostenido», 1980
- «Cuatro preludios nivel fa sostenido», 1980-82
- «Cuatro preludios nivel la», 1980-82
- «Cuatro preludios nivel mi», 1981
- «Cuatro preludios nivel do», 1981-82
- «Itálica», 1982
- «Cuatro preludios nivel fa», 1983»
- «Tango para Ivar», 1984
- «Bachianas brasileiras núm. 10», 1987
- «La nave volante», 1988
- «Canto y memoria», 1994
- «Alcances», 1995

- «Fantasía del tiempo recobrado», 1995
- «Sonata núm. 1», 1997
- «Sonata núm. 2», 1997

2. *Otros instrumentos*

- «Progresión», para órgano, 1968
- «Variaciones para órgano», 1973
- «Serie oboística 1», para oboe, 1986
- «Sonata para violín», 1986
- «Luz de luna», para guitarra, 1996

MUSICA VARIA

- «La laguna gris», para narrador y conjunto instrumental, 1961
- «Estudio de impulsos. Gráfico piano», para piano y acción, 1964
- «Espectro siete», película experimental, para conjunto instrumental, 1970

OBRAS FUERA DE CATALOGO

- «Canción blanca», para soprano y piano, 1958
- «Once preludios», para piano, 1958
- «Dos canciones de soledad», para soprano y piano, 1959
- «Soledad primera», para voz y conjunto instrumental, 1961
- «Cuatro piezas para orquesta» (inconclusa), 1975
- «Cuaderno de órgano», 1976
- «Prólogo», para orquesta (inconclusa), 1978

PUBLICACIONES DEL COMPOSITOR

1. LIBROS

- «Fronteras de la música». Real Musical, Madrid, 1985.
«Boccherini en Madrid» (Primeros años: 1768-1779).
Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, 1992.
«Tiempo de tinieblas y algunas sonrisas». (Narraciones). Alpuerto, Madrid, 1992.

2. ARTÍCULOS

- «El dodecafonismo ¿música de angustia?». *índice*, octubre 1958, Madrid.
«La música en el teatro». *Cuadernos de Agora*, núm. 41-42, marzo-abril 1960, Madrid.
«La imagen y el sonido». *Cuadernos de Agora*, núm. 46-48, agosto-octubre 1960, Madrid.
«Autoanálisis». *La Estafeta Literaria*, primera quincena de junio 1961, Madrid.
«Materiales para una estilística española» (I). *Revista de Literatura*, tomo XXII, julio-diciembre 1962, Madrid.
«Relatividad de la fijación musical». *Atlántida*, vol. I, núm. 4, julio-agosto 1963, Madrid.
«Materiales para una estilística española» (II). *Revista de Literatura*, tomo XXIV, julio-diciembre 1963, Madrid.
«Control, supercontrol, infracontrol». *Atlántida*, vol. IV, núm. 15, mayo-junio 1965, Madrid.
«Nuevo sistema atonal». *Atlántida*, vol. IV, núm. 21, mayo-junio 1966, Madrid.
«Las 'Tonadillas' de Granados y el folklore ciudadano». *Tercer Programa*, núm. 1, 1966, Madrid.
«Las cuatro estaciones». *Sonda*, núm. 1, octubre 1967, Madrid.
«Música abierta, ventana al infinito». *Atlántida*, vol. V, núm. 29-30, septiembre-diciembre 1967, Madrid.
«Graficación». *Sonda*, núm. 2, febrero 1968, Madrid.
«Música y escena»- *Tercer Programa*, núm. 9, 9-6-1968, Madrid.
«Comentarios a la 'Estética' de Lukács». *Sonda*, núm. 5, abril 1969, Madrid.
«La crítica realista en torno a Beethoven y la Aufklärung, *Bellas Artes*, núm. 1, primer semestre 1970, Madrid.
«Diagnóstico de la música actual». *El Urogallo*, núm. 19, enero-febrero 1973, Madrid.
«Sobre el 'Coral hablado'. *Sonda*, núm. 6, mayo 1973, Madrid.

- «Los valores espaciales en la música». *Tercer Programa*, núm. 20, diciembre 1973, Madrid.
- «Estadística y cualidad». *Sonda*, núm. 7, noviembre 1974, Madrid.
- «Bruckner, de moda». *Música y Arte*, núm. 1, 1975, Madrid.
- «El happening de Josefina». *Música y Arte*, núm. 2, 1975, Madrid.
- «Escuchemos a Max Reger». *Música y Arte*, núm. 3, 1975, Madrid.
- «Génesis y estética del jardín europeo». *Bellas Artes*, núm. 39. enero 1975, Madrid.
- «La melodía de timbres en Schönberg». *Música y Arte*, núm. 4, noviembre 1975, Madrid.
- «Cazadores en la nieve». *Revista de ideas estéticas*, núm. 143, julio-agosto-septiembre 1978, Madrid.
- «La música contemporánea española». Traducción italiana de Anna Maffioletti. *Musica/Realtà*, núm. 1, abril 1980, Milán.
- «La música en el bachillerato». *Boletín de la Sociedad Española de Pedagogía Musical*, núm. 3 dedicado al I Congreso nacional de Pedagogía Musical, 1981, Cáceres.
- «La música radiada». *Hilo musical*, núm. 119, julio-agosto 1981, Madrid.
- «Creación musical e historicismo». *Boletín de la Sociedad Española de Pedagogía Musical*, núm. 4 dedicado al II Congreso Nacional de Pedagogía Musical, 1982, Cáceres.
- «Un nuovo sistema armonico». Traducción italiana de Laura Callegari. *Nuova rivista musicale italiana*, enero-marzo 1986, Roma.
- «Doce advertencias para una sociología de la música». *Coloquio Artes*, núm. 72, Fundação Gulbenkian, marzo 1987, Lisboa.
- «La estética neopopularista española». Traducción italiana de Beatrice Lenzi. *Música/Realtà*, núm. 22, abril 1987, Milán.
- «Nocturno para Agustín González Acilu». *Da Capo*, núm. 1, mayo 1989, Madrid.
- «L'avanguardia i jo». *Revista musical catalana*, núm. 59, septiembre 1989, Barcelona.
- «Cuatro silencios de la música». *Creación*, núm. 1, abril 1990, Madrid.
- «Televisión y música contemporánea». *Boletín Informativo de la Fundación Juan March*, núm. 208, marzo 1991, Madrid.
- «Sociología de la música». Resumen de un ciclo de cuatro conferencias, *Boletín Informativo*, Fundación Juan March, núm. 219, abril 1992, Madrid.
- «Sobre música, política y ética», *Scherzo*, núm. 77, septiembre 1993, Madrid.

- «Alienación y música contemporánea», *Saber/Leer*, Fundación Juan March, núm.63, marzo 1993, Madrid.
- «Perfil ideológico de Manuel de Falla». Traducción italiana de Laura Davi. *Musica/Realtà*, núm. 42, diciembre 1993, Milán.
- «Algunos caracteres de la música cubana actual». *Variaciones. Cuadernos de Música Contemporánea*, núm. 2, noviembre 1993, Valencia.
- «El dilema social de la ópera». *Saber/Leer*, Fundación Juan March, núm. 77, agosto-septiembre 1994, Madrid.
- «A veces resulta difícil». *Scherzo*, núm. 81, enero-febrero 1994, Madrid.
- «Lenguaje y sociedad en los libretos». Conferencia, resumen. *Boletín Informativo*. Fundación Juan March, núm. 237, febrero 1994, Madrid.
- «Música y dramaturgia en "La verbena de la Paloma"». *Scherzo*, núm. 90, diciembre 1994, Madrid.
- «A vueltas con la edición». *Scherzo*, núm. 100 (Extra 100: Diez años de música en España), diciembre 1995, Madrid.
- «El tropiezo de Adorno». *Scherzo*, núm. 90, diciembre 1994, Madrid.
- «África y España en la música cubana». *Saber/Leer*, Fundación Juan March, núm. 88, octubre 1995, Madrid.
- «Sintesi di folklore professionali in Isaac Albéniz». Traducción al italiano de Laura Davi. *Musica/Realtà*, núm. 51, noviembre 1996, Milán.
- «Lenguaje actual y comunicación de oculta belleza». *Eufonía*, núm. 5, octubre 1996, Barcelona.
- «La zarzuela española vista desde Alemania». *Saber/Leer*, Fundación Juan March, núm. 99, noviembre 1996, Madrid.
- «Falla visto por un compositor de nuestro día». Conferencia, resumen, *Boletín Informativo*, Fundación Juan March, núm. 263, octubre 1996, Madrid.
- «El rechazo de una generación». *Scherzo*, núm. 110, diciembre 1996, Madrid.
- «Materia sonora y campo simbólico». *Revista de Occidente*, núm. 191, abril 1997, Madrid.
- «Luz y sombra de Salvador Bacarisse». *Scherzo*, núm. 122, marzo 1988, Madrid.
- «De Wagner a hoy: la palabra y la música». *Saber/Leer*, Fundación Juan March, núm. 114, abril 1998, Madrid.

3. PROGRAMAS DE CONCIERTOS

- «Luz y sombra de Webern». Orquesta de Cambra Teatre Lliure, diciembre 1989, Barcelona.
- «Tradición y modernidad». Para «Otelo» de Verdi. Teatro de la Zarzuela, noviembre 1985, Madrid.

- «Al cabo de nueve décadas». Los Conciertos de Radio 2, diciembre 1989, Madrid.
- «Boccherini: 250 años» Ciclo Boccherini en Los Conciertos de Radio 2, febrero-marzo 1993, Madrid.
- «La verbena de la Paloma: una síntesis de la ópera cómica». Teatro de la Zarzuela, noviembre 1994, Madrid.

4. ARTÍCULOS EN PUBLICACIONES COLECTIVAS

- «Offene Musik - Vom Klang zum Ritus». Traducción alemana de Carlos F. Reinecke. En «Happenings» de Vostell-Becker. Rowohlt, Hamburgo 1970.
- «Deu anys decisius». En «Una década de música catalana 1960-70». Barcelona 1970.
- «Arrabales de la Literatura». En «Coloquios de historia y estructura de la obra literaria», Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1971.
- «Cuestiones musicales a cien años de distancia». En «En favor de Nietzsche». Tauais, Madrid 1972.
- «Sobre la propia autobiografía». En «14 compositores españoles de hoy» (Coordinador Emilio Casares). Colección Ethos-Musica. Universidad de Oviedo. Oviedo 1982.
- «El espacio escénico de 'Parsifal'». En Programa del «IX Festival de Música de Asturias. Centenario de Richard Wagner.» Oviedo 1983.
- «¿Qué hacer con la ópera hoy?». En Programa del «X Festival Internacional de Música y Danza de Asturias». Oviedo, mayo 1984.
- «La ópera y la zarzuela en el siglo XIX». En Actas del Congreso Internacional «España en la Música de Occidente». Salamanca 1985. Ministerio de Cultura. Madrid 1987.
- «Convención e innovación». En «II Semana de Música Española. El pasado en la Música de nuestro tiempo». Festival de Otoño. Comunidad de Madrid. Madrid 1988.
- «Sistema y elección en la composición musical». En «I Encuentro sobre Composición Musical. Valencia 1988». IVAECM. Valencia 1989.
- «Crónica esquemática de un conflicto generacional». En «Joaquín Rodrigo. 90 aniversario». SGAE. Madrid 1991.
- «El libreto. Estudio literario», en F. A. Barbieri: «Jugar con fuego», edición crítica de Mª Encina Cortizo. ICCMU, Col. Música Hispana. Madrid 1992.
- «Un passeig per l'illa sonora». En «Frederic Mompou», Col·lecció Compositors Catalans núm. 3. Barcelona 1993.
- «El folklore urbano y la música en los sañetes líricos del último cuarto del siglo XIX: La explicitación escénica

- de los bailes». Actas del XV Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología, vol, XVI, 1993 nº 6.
- «Artenaif, niños y prodigios». En Actas del II Simposio Nacional «La Educación musical elemental». ISME España. Madrid 1993.
- «El sainete lírico (18880-1915)». Actas del curso de La Granda «La música española en el siglo XIX», 1993. Universidad de Oviedo 1995.
- «Das spanische Singspiel». Actas del Congreso Internacional de Francfort 1994 «Die Opéra Comique und ihr Einfluss auf das europäische Musiktheater im 19. Jahrhundert». Georg Olms Verlag, Hildesheim 1997.
- «La revista: aproximación a una definición formal», Actas del Congreso Internacional «La zarzuela en España e Hispanomérica 1800-1995, Madrid 1995. En «Cuadernos de Música Iberoamericana núm. 2-3-Madrid 1997.
- «La material musical moderna y los estudios musicológicos». Actas del IV Congreso de la Sociedad Española de Musicología, Madrid 1997. En «Revista de Musicología» vol. XVI, nº 6, 1993.
- «Música viva y conservatorios». Actas del Seminario de Formación del Profesorado, Madrid abril 1997. Federación de Enseñanza CCOO, Madrid 1998.

5. EDICIONES Y TRADUCCIONES

5.1. LIBROS

- Blaukopf, Kurt: «Sociología de la música». Real Musical. Madrid 1987.
- Haba, Alois: «Nuevo tratado de armonía». Real Musical. Madrid 1984.
- Molsen, Uli: «Curso de digitación». Real Musical. Madrid 1987.
- Molsen, Uli: «Curso de pedalización». Real Musical. Madrid 1990.
- Piston, Walter: «Orquestación». Traducción en colaboración con Llorenç Barber y Alicia Perris. Real Musical. Madrid 1984.
- Reger, Max: «Contribuciones al estudio de la modulación». Real Musical. Madrid 1979.
- Schenker, Heinrich: «Tratado de armonía». Real Musical. Madrid 1990.
- Schoenberg, Arnold: «El estilo y la idea». Traducción de Juan José Esteve. Taurus. Madrid 1963.
- Schoenber, Arnold: «Tratado de armonía». Real Musical. Madrid 1974.
- Stepun, Fedor: «El teatro y el cine». Taurus. Madrid 1960.

- Strobel, Heinrich: «Claudio Debussy». Rialp. Madrid 1966.
- Tourna, Habib Hassan: «La música de los árabes». Alpuerto. Madrid 1998.

5.2. PARTITURAS

- Bach, Johann Sebastian: «Concierto italiano». Engler-Stein (Urtext). Real Musical. Madrid 1985 «Cuaderno de Anna Magdalena Bach». Martin Frey (Urtext). Real Musical. Madrid 1987 «Suites francesas». Müller-Kann (Urtext). Real Musical. Madrid 1985 Beethoven, Ludwig van: «Alla Ingharese quasi un Capriccio, Op. 129». Brendel (Urtext). Real Musical. Madrid 1989 «Bagatelas, Opp. 33, 119 y 126». Brendel (Urtext). Real Musical. Madrid 1979 «Sonata para piano, Op. 10, núm. 1». Köhler-Jenner (Urtext). Real Musical. Madrid 1990 «Sonata Patética, Op. 13». Köhler-Jenner. Real Musical. Madrid 1990 «Sonatas para piano» (completas). Schenker 4 vol (Urtext). Real Musical. Madrid 1978 «Sonatas para piano, Op. 14, núm. 1 y 2». Köhler-Kann. Real Musical. Madrid 1990 «Sonatas para piano, Op. 49, núm. I y 2». Köhler-Kann.. Real Musical. Madrid 1991.
- Brahms, Johannes: «Dos rapsodias, Op. 79». Stockmann-Kaul (Urtext). Real Musical. Madrid 1979 «Piezas para piano, Op. 118». Fellingner-Kraus (Urtext). Real Musical. Madrid 1979 «Piezas para piano, Op. 119». Fellingner-Kraus (Urtext). Real Musical. Madrid 1979 «Tres intermezzi, Op. 117». Müller-Eschenbach. Real Musical. Madrid 1979 «Valses para piano, Op. 39». Höpfel. Real Musical. Madrid 1979.
- Breton, Tomás: «La verbena de la Paloma». Edición crítica y estudio. ICCMU, col. Música Hispana. Madrid 1994.
- Debussy, Claude: «Preludios, Libro I». Stegemann-Bérouff (Urtext). Real Musical. Madrid 1996.
- Falla, Manuel de «Danza ritual del fuego» de «El amor brujo» (para piano). Real Musical. Madrid 1985.
- Haydn, Joseph: «Sonatas completas para piano, vol. 2». Landon-Jonas (Urtext). Real Musical Madrid 1995.
- Hindemith, Paul: «Ludus tonalis». Schubert-Ludwig (Urtext). Real Musical. Madrid 1997.
- Mozart, Wolfgang Amadeus: «Sonatas para violin y piano» (completas, 3 vol). Marguerre-Kremer. Real Musical. Madrid 1991.
- Mussorgsky, Modest: «Cuadros de una exposición». Sahan-dert-Ashkenazy (Urtext). Real Musical Madrid 1989-
- Schumann, Robert: «Album para la juventud, Op. 68». Rönnau-Kann (Urtext). Real Musical. Madrid 1988 «Arabesca, Op. 18» y «Blumenstück, Op. 19». Draheim-Ludwig (Urtext). Real Musical. Madrid 1994 «Escenas del bosque, Op. 82». Draheim-Puchelt (Urtext). Real Musical. Madrid 1989.

BIBLIOGRAFÍA

Barber, Llorenç:

«Ramón Barce, un compositor tangencial». *Revista Ritmo* núm. 502, junio 1980, Madrid

Codax, Martín (Guillermo García Alcalde):

«Ramón Barce: Ideología y sociología del fenómeno sonoro contemporáneo». En «La provincia», 19-10-1989. Las Palmas

Charles, Agustín:

«Ramón Barce, un compositor entre la vanguardia y un lenguaje personalizado», en «Anuario Musical» núm. 52. CSIC, Barcelona 1997

Fernández Cid, Antonio:

«La Música española en el siglo XX» Publicaciones de la Fundación Juan March. Colección Compendios. Rioduero. Madrid 1973

Honegger, Marc:

«Diccionario de la Música». Edición española a cargo de Tomás Marco. Editorial Espasa-Calpe. Madrid 1988

Marco, Tomás:

«Historia de la música española. 6. Siglo XX». Alianza Música. Alianza Editorial, Madrid 1982

Medina, Angel:

«Ramón Barce en la vanguardia musical española». Etnos-Música. Arte-Musicología. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1983

Tranchefort, François-René:

«Guía de la música sinfónica». Versión española de Eduardo Rincón. Alianza Diccionarios. Alianza Editorial. Madrid 1986

INTÉRPRETES

Eulalia Solé

Nació en Barcelona y ha estudiado en el Conservatorio Superior de dicha ciudad, en el Conservatorio «Luigi Cherubini», de Florencia, y en el Conservatorio Europeo, de París, y sus profesores han sido Pere Vallribera, Christine Senart, Alicia de Larrocha, Wilhelm Kempff y María Tipo.

Es una de las pianistas más importantes de su generación y un valor de primer orden en el mundo musical español. Así lo demuestran sus conciertos en los festivales más importantes de España, tales como los de Granada, San Sebastián, Asturias, Perelada, Cadaqués, Santés Creus, Ciclo Mozartiana en Barcelona, El Vendrell, actuando con las orquestas Nacional de España, Ciudad de Barcelona, Orquesta de Cámara de Holanda, Orquesta St. John Smith Square de Londres. Solistas de Cataluña, bajo la dirección de Antonio Ros-Marbá, Mariss Jansons, Maximiano Valdés, John Lubock, Stanislav Skrowaczewski, David Aftherlon, Vladislav Czarnecki. También ha actuado en los Estados Unidos (Carnegie Hall de Nueva York, 1980), Puerto Rico, Checoslovaquia, Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, tanto en recitales como con orquesta y en el Auditorio Nacional de Madrid con la Orquesta de Cámara de Mannheim, interpretando un concierto de Mozart.

Sus grabaciones discográficas incluyen la obra para piano de Manuel de Falla; *Goyescas*, de Granados; la *Integral de piano*, de Webern; los *Preludios de Chopin*, los 24 *Preludios* de Ramón Barce; *Variaciones*, de Mozart, así como obras de Carlos Cruz de Castro, Adolfo Salazar, Josep Soler y una antología de contemporáneos catalanes. Actualmente es directora del Departamento de Piano del Conservatorio Superior de Badalona.

María José Montiel

Nació en Madrid y estudió Canto en el Real Conservatorio Superior de Música obteniendo el premio «Lucrecia Arana». Continuó sus estudios con Ana María Iriarte y asistió a cursos de ópera italiana, lied alemán y ópera de Mozart con Gino Bechi, Paul von Schilhawsky y Sena Jurinac. Simultaneo sus estudios musicales con los de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue premiada en el Concurso Internacional de Canto «Francisco Viñas» (Barcelona), obtuvo una

beca para estudiar en Italia y fue galardonada con el trofeo «Plácido Domingo» que otorga la Asociación Madrileña de Amigos de la Música. Entre 1988 y 1991 perteneció a la Opera de Viena, donde cantó bajo la dirección de Abbado, Steinbert, Fischer, Guadagno, etc., además de recitales en el Konzerthaus y en el Musikverein.

Ha cantado con la Filarmónica de Viena, Sinfónica de Montreal, Virtuosos de Moscú, ONE, RTVE, Sinfónica de Madrid, Filarmónica de Buenos Aires, Filarmónica de Helsinki, siendo dirigida por Dutoit, Spivakov, Odón Alonso, Remartínez, Kraemer y Foster, entre otros. Ha estrenado obras de Tomás Marco, Carmelo Bernaola, Francisco Cano, José Luis Turina, Joaquín Borges, Claudio Prieto y Miguel Angel Coria. Ha realizado giras por Estados Unidos, Austria, Italia, Alemania, Corea y Portugal, cantando en salas como el Kennedy Center de Washington o la Sala dorada del Musikverein de Viena. Ha grabado para RNE, TVE, ORF austríaca y Canal 9 de Argentina. Ha actuado con Plácido Domingo en Buenos Aires (reapertura del Teatro Avenida) y en la Gala de Reyes del Auditorio Nacional de Madrid.

Jesús Villa Rojo

Nacido en Brihuega, estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En Roma, en la Academia Santa Cecilia, estudia música electrónica y perfeccionamiento en composición.

Ha obtenido numerosos galardones nacionales e internacionales: Premio Luque, Premio Bonaventura Somma, Premio Béla Bartók, Gran Premio Roma, Premio Nacional de Música, Premio del Concurso Permanente de Composición Musical de la Dirección General de Bellas Artes, Premio Arpa de Plata, Premio Koussevitzky y Premio Nacional del Disco.

Es fundador de los grupos «Nuove Forme Sonore», «The Forum Players», en Roma, y del LIM (Laboratorio de Interpretación Musical), del que es director artístico, en Madrid. Son numerosas las primeras audiciones ofrecidas por Villa Rojo y constantes las grabaciones discográficas que incluyen su música.

Autor de los libros *El clarinete y sus posibilidades* y *Juegos gráfico-musicales*. Ha sido miembro del equipo de investigación instrumental del IRCAM del Centro Pompidou de París y ha impartido numerosos cursos y colaborado en diferentes seminarios tanto nacionales como internacionales.

Es profesor del Real Conservatorio de Música de Madrid.

Gerardo López Laguna

Nacido en Sigüenza (Guadalajara), inició sus estudios musicales con su abuelo materno, continuándolos en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con Pedro Lerma, obteniendo premio de honor en armonía y menciones honoríficas fin de carrera en virtuosismo y repentización instrumental y acompañamiento.

Becario distinguido de la Organización Sindical, Segundo premio en The Second Tees-Side International Eisteddford, Middlesbrough (Inglaterra).

Ha dado recitales en Portugal, Francia, Inglaterra y en las principales salas de conciertos españolas.

Durante nueve años ha sido profesor de piano del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En la actualidad hace compatible su labor concertística con la docente como profesor numerario del Conservatorio Profesional de Música de Amaniell.

Alfredo Anaya Peña

Nacido en Madrid, dentro del seno de una familia musical, comenzó sus estudios de Percusión y Piano en Alcorcón, continuando en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y obteniendo Premio Fin de Carrera. A los 17 años debuta como solista en el Festival de Música Contemporánea de Canarias y comienza a colaborar con la O.S. de RTVE y O.S. de Madrid (Maestro Arbós).

Ha sido fundador de la Orquesta de Estudiantes de la Comunicad de Madrid, a la que ha pertenecido durante tres años. Tiene varios cursos de perfeccionamiento tales como Cullera 88-89, Berklee 89, Xixona 90, Miraflores de la Sierra 95 y en la actualidad continúa sus estudios en la Academia Neopercusión.

En Noviembre de 1993 aprueba las oposiciones a la O.S. de RTVE, colaborando principalmente con esta y asimismo con la O.S. de Castilla-León, O. Filarmónica de Las Palmas y Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Dentro de la música de cámara también ha colaborado con grupos como: Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, Tabir Percusión Ensemble, Grupo Círculo, y otros.

NOTAS AL PROGRAMA

Carlos-José Costas

Madrileño, cursó sus estudios en el Real Conservatorio y cultivó durante algunos años la composición, orientada en especial hacia la música escénica. Comenzó la crítica y los comentarios musicales en la prensa, labor que ha seguido ejerciendo en diversas revistas y en algunas enciclopedias y diccionarios musicales. Desde hace años es colaborador habitual de Radio Clásica, se Radio Nacional de España.

*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. Castellò. ~7. 28006 Madrid
Kntrada libre.