

Fundación Juan March

CICLO

ROBERTO GERHARD
MÚSICA DE CÁMARA

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1996

Fundación Juan March

CICLO

ROBERTO GERHARD
MÚSICA DE CÁMARA

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1996

ÍNDICE

	Pág.
Presentación.....	3
Cronología básica.....	4
Programa general.....	
Introducción general por Javier Alfaya.....	12
Notas al Programa:	
Primer concierto.....	16
Segundo concierto.....	18
Tercer concierto.....	19
Textos cantados.....	21
Cuarto concierto.....	23
Participantes.....	25

Roberto Gerhard es uno de los muchos compositores e intelectuales españoles que la guerra civil obligó a exiliarse. Su pérdida para la cultura hispana fue igual de lamentable que la de sus compañeros pero, en el caso de Gerhard, tuvo y aún tiene una importancia muy especial. Mientras que la mayor parte de los músicos españoles fueron a París a completar su formación, Gerhard escogió Viena y Berlín para estudiar nada menos que con Arnold Schoenberg, y trajo a España, a su vuelta, aires completamente distintos a los habituales. No deja de ser melancólico pensar que los nuevos rumbos de la música de vanguardia española trazados a partir de los años centrales de nuestro siglo tuvieran el punto de referencia más cerca de lo germánico que de lo francés. Pero, como ha solido suceder, ignorando los antecedentes que, como Gerhard, podrían haber facilitado y hacer menos brusca la transición.

Gerhard acabó siendo ciudadano británico, y allí obtuvo honores que aquí se le negaron. Pero basta repasar su catálogo para observar que el discípulo de Pedrell nunca olvidó el sustrato hispánico en muchas de sus composiciones, hoy todavía muy poco habituales en nuestros conciertos. Con ocasión del primer centenario de su nacimiento, hemos querido repasar en este ciclo la integral de su obra pianística y gran parte de su obra de cámara.

Desde 1918 con el Trío, hasta 1966 con Gémini, casi medio siglo de evolución personal serán mostrados en una docena de piezas de Gerhard. Hay ejemplos de todos los momentos de su biografía: Tres obras anteriores a su encuentro con Schoenberg, las inmediatamente posteriores, las de su "nostalgia" española en los primeros años del exilio, las más abstractas de los últimos tiempos... Además, y para completar dos de los programas, hemos incluido una composición de su maestro Pedrell, otra de su contemporáneo Mompou y dos de su discípulo directo, quien durante tantos años nos transmitió, de palabra y obra, el fervor por el maestro que perdimos y hoy intentamos recuperar: Joaquín Homs.

Estos conciertos serán retransmitidos en directo por Radio Clásica, la 2 de RNE.

CRONOLOGÍA BÁSICA

- 1896 Nace el 25 de septiembre en Valls de padre suizo-alemán y de madre alsaciana.
- 1916-20 Estudia composición en Barcelona con Felipe Pedrell, el maestro de Falla.
- 1917 Primer ciclo de canciones: *L' Infantament maravellos de Shahzarada*.
- 1918 **Trío con piano.**
- 1921-22 Primera obra pianística: **Dos Apuntes.**
- 1922 Nuevo ciclo de canciones: **Siete Haiku**, luego revisados en 1958.
- 1922-28 Estudia composición con Schoenberg en Viena y en Berlín.
- 1928 **Quinteto de viento.** Canciones populares catalanas.
- 1929 Regresa a Barcelona. Actividad en la difusión de la música contemporánea.
- 1930 Matrimonio con Leopoldina Feichtegger.
- 1931 Profesor de música en la Escuela Normal de Barcelona.
- 1932 *L'alta naixença del rei en Jaume*, para solistas, coro y orquesta. Encargado de la sección de Música de la Biblioteca de Cataluña.
- 1934 *Ariel*, ballet con decorados de Miró estrenado en 1936.
- 1934 *Albada, interludi i dança*, primera obra orquestal.
- 1936-38 **Soirées de Barcelona**, proyecto de ballet. Suite orquestal y *pianística*.
- 1939 26 de enero: Cruza la frontera francesa. Tras corta estancia en París se exilia en Cambridge.
- 1940-41 Ballet **Don Quijote**, del que extraerá en 1947 las **Danzas de Don Quijote**.
- 1941 Sinfonía Homenaje a Pedrell. Cancionero de Pedrell.

- 1942 Seis Tonadillas. Ballet Alegrías.
- 1943 Concierto de violín.
- 1944 Ballet Pandora.
- 1945-47 Opera The Duenna.
- 1949 **Capricho** para flauta.
- 1950 **Tres Impromptus** para piano.
- 1951 Concierto para piano.
- 1953 Primera sinfonía.
- 1955 Termina el **Primer Cuarteto**, comenzado en 1950.
- 1956 **Sonata para violonchelo y piano**. Concierto para clave.
- 1957 **Noneto**. La BBC le encarga la 2ª Sinfonía.
- 1959 Segunda Sinfonía. Chacona para violín.
- 1960 Profesor de composición en Ann Arbor, Michigan, USA. 3- Sinfonía por encargo de la Fundación Koussevitzky. Adquiere la ciudadanía británica.
- 1962 Segundo Cuarteto.
- 1965 Concierto para orquesta.
- 1966 Comienza el ciclo astrológico: **Gémini**, para violín y piano.
- 1967 Compone la 4ª Sinfonía por encargo de la New York Philharmonic Orch., que se la estrena en su 12º aniversario. Es nombrado CBE por el Gobierno británico.
- 1968 Libra. Honoray DMus and Fellow del University College.
- 1969 Leo. Comienza su 5ª Sinfonía, que no terminará.
- 1970 5 enero. Muere en Cambridge.

PROGRAMA GENERAL

PROGRAMA
PRIMER CONCIERTO

I

FELIPE PEDRELL (1841-1922)

Nocturno en La bemol mayor

ROBERTO GERHARD (1896-1970)

Danzas de "Don Quijote" (1947)

Introducción

Danza de los muleteros

La edad de oro

La cueva de Montesinos

Epílogo

Dos Apuntes (1922)

FEDERICO MOMPOU (1893-1987)

Suburbis (1916-17)

El carrer, el guitarrista i el vell cavall

Gitanes I

Gitanes II

La cegueta

L'home de l'aristó

II

JOAQUIM HOMS (1906)

Tres Impromptus (1955)

Larghetto

Vivace

Andante

ROBERTO GERHARD

Tres Impromptus (1950)

Giochevole

Teneramente

Impetuoso, confierezza

Soirées de Barcelona (Suite para piano. 1936-38)

Allegretto placido

Sostenuto molto enérgico e pesante

Sardana. Allegro non troppo

Fandanguillo: Allegretto giocoso

Intérprete: JORDI MASÓ, piano

Miércoles, 20 de Noviembre de 1996. 19,30 horas.

PROGRAMA
SEGUNDO CONCIERTO

I

JOAQUIM HOMS (1906)

Cuarteto nº 3 (1950)

Mesto allegro

Adagio

Moderato-Allegro

II

ROBERTO GERHARD (1896-1970)

Cuarteto nº 1 (1950-1955)

Allegro assai

Con vivacità

Grave

Molto allegro

Intérpretes: CUARTETO GLINKA
Ala Voronkova y
Guerásim Voronkov, violines
Levón Galstián, viola
Manuel Stacey, violonchelo

Miércoles, 27 de Noviembre de 1996. 19,30 horas.

PROGRAMA
TERCER CONCIERTO

ROBERTO GERHARD (1896 1970)

I

Capricho para flauta sola (1949)

Quinteto de viento (1928)

Moderato

Andante cantabile sostenuto

Allegro giocoso ma non troppo mosso

Vivace scherzando

II

Seven Haiku (1922, rev. 1958)

Noneto (1957)

Intérpretes: QUINTETO CUESTA

José Mª Sáez Ferriz, flauta

Jesús Fuster, oboe

Josep Cerveró, clarinete

Salvador Sanchís, fagot

Bernat Ríos, trompa

Con la colaboración en *Noneto* de:

Vicente Campos, trompeta

Salvador Tarrasó, trombón

Miguel Vallés, tuba

José Boscá, acordeón

Y en *Seven Haiku*:

Bertomeu Jaume, piano

Estrella Estévez, soprano

Dirección de estas dos obras: Joan Cerveró

Miércoles, 4 de Diciembre de 1996. 19,30 horas.

PROGRAMA
CUARTO CONCIERTO

ROBERTO GERHARD (1896-1970)

I

Gémini, Dúo concertante para violín y piano (1966)

Sonata para violonchelo y piano (1956)

Allegro molto enèrgico

Grave

Molto vivace

II

Trío (1918)

Modéré

Très calme

Vif

Intérpretes: TRIO GERHARD
Víctor Parra, violín
François Monciero, violonchelo
Albert Nieto, piano

Miércoles, 11 de Diciembre de 1996. 19,30 horas.

INTRODUCCIÓN GENERAL

GERHARD EL HETERODOXO

Roberto Gerhard, el centenario de cuyo nacimiento celebramos en este año de 1996, vivió la mayor parte de su vida creativa en Gran Bretaña y allí fue donde, en principio, su obra alcanzó una mayor consideración. Gerhard, como ha apuntado su amigo, discípulo y editor David Drew, al cual hay que referirse siempre cuando se quiera hablar en serio de nuestro compositor, amó Inglaterra, sus gentes y su lengua. Llegó a ser ciudadano británico y recibió honores oficiales - en 1967 recibió el título de CBE y el grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cambridge, la ciudad en la que vivió una gran parte de su vida-, pero en gran medida continuó siendo un compositor español, cuya formación primera corrió a cargo de dos grandes figuras de nuestra música: Felipe Pedrell y Enrique Granados. Nadie mejor que un británico, por cuyas venas además corría sangre española, Edward Sackville-West, para explicar esa vinculación del compositor con nuestro país:

"Al ser catalán, es temperamentalmente menos severo que el castellano, cuya rigidez le viene de un clima riguroso y de unas tradiciones inflexibles; al mismo tiempo es menos sensual y "morisco" que el andaluz. Salvo en unas pocas ocasiones - y entonces únicamente para invocar un cuadro específico- la música de Gerhard está absolutamente libre de esos irritantes manierismos (ritmos monótonos y triples agudos) que los no españoles consideran característicos de la música española, cuando realmente pertenecen a Andalucía. Pero, aunque puede reclamar con toda justicia su posición como compositor europeo, su música continúa siendo esencialmente española en virtud de determinados elementos -determinadas cualidades, espirituales al tiempo que puramente musicales- que parecen inherentes al carácter español, pero que son menos conocidas que los trucos estilísticos andaluces que acabo de mencionar. En la música de Gerhard hay mucho humor, en el mordaz y sincero estilo latino; pero, más hondamente, hay la nobleza de una naturaleza apasionada, aunque reticente."

Sin embargo hay que señalar que esa hispanidad de Gerhard es una hispanidad especial y difícilmente asu-

mible por sus definidores más ortodoxos. Porque Gerhard pertenece por su concepción del mundo, dentro de la que cabe, por supuesto, una estética y una moral, a una España casi imposible: la España más universal y heterodoxa, la España que tiene sus raíces en el inconformismo y en la negación de los valores mostrencos de unas tradiciones convertidas en exangües estantiguas dogmáticas. Gerhard era fundamentalmente un cosmopolita, a lo que sin duda le ayudaron sus orígenes familiares, franco-suizos, su notable facilidad para los idiomas y sus largas estancias de joven fuera de nuestro país. Eso le ayudó a convertirse, en cierto modo, en un extraño en nuestra vida cultural. Extraño, por supuesto, en el sentido que lo fue, pongamos por caso, un Blanco-White, un Larra, un Pau Casals o un Cernuda. Hombres que, por muy poderosas que fueran las raíces que les vinculaban a su tierra natal, por muy dolorosamente que sintieran el desarraigo del exilio -o del exilio interior, por utilizar la feliz expresión acuñada hace ya bastantes años por Miguel Salabert en la novela del mismo título-, se sintieron ciudadanos del mundo, con una vocación de universalidad que pasaba por un re-examen riguroso del casticismo y de sus consecuencias.

Que esa actitud se paga cara lo ha demostrado el paso del tiempo. A Gerhard hemos tardado en recuperarlo y no sólo por las razones - o, mejor dicho, sinrazones- que tienen su origen en la dictadura franquista, que le obligó, como a otros cientos de miles de hombres y mujeres, al exilio. También ha sido porque entre nosotros la intolerancia oficial de la dictadura fia dejado numerosas secuelas. Hace poco tiempo escuché a un conocido compositor: "¿Por qué os ocupáis tanto de ese Gerhard? Si ni siquiera era español..."

Cosas parecidas a ésta se han dicho demasiadas veces en España de personas que se vieron obligadas al exilio y da vergüenza escucharlas. Por eso es bueno, quizá, que un extranjero como Sackville-West sea quien recalque lo profundamente hispánico de este catalán de Valls.

Gerhard fue un compositor al que el nacionalismo en que parecía atrapada la música que se hacía en España en su tiempo, no le satisfacía. Por eso, en vez de viajar a Francia, en donde se reinventaba constantemente ese nacionalismo porque allí era eso precisamente lo

que se esperaba de un músico español, viajó más lejos: a Austria, primero, a Alemania, después. A sus veintiseis años tuvo su primer encuentro con Arnold Schoenberg, el compositor que estaba revolucionando más a fondo la música europea, y quedó para siempre cautivado por sus enseñanzas. ¿Es necesario recordar que en un artículo titulado "La bendición del vestido", incluido en el libro "El estilo y la idea", Schoenberg cita a Gerhard, junto con Alban Berg, Anton Webern, Hans Eisler, Skalkottas o Winfried Zillig, más unos cuantos nombres hoy olvidados, como uno de sus escasos discípulos que, debido a la severidad de sus preceptos, se convirtió en un compositor? Gerhard en Viena primero y luego en Berlín encontró su lenguaje. Un lenguaje que no liquidaba el lenguaje suyo originario, pero que lo hacía más exigente, menos esquemático, menos tipista.

Un lenguaje universal, cuando lo universal significa arraigo consciente y sentido de la tradición como continuidad viviente y operativa. La obra de Gerhard pertenece, además, por derecho propio a la cultura española porque, por fortuna, en los últimos años ha habido quien ha tomado conciencia de la magnitud de su aportación a la música del siglo XX y de lo importante que es que su obra llegue a nuestro público de una manera natural, "normalizada", por así decirlo; no como una rareza histórica sino como una muestra precisamente de la internacionalidad que se empezaba a alcanzar en nuestro país cuando sonó la hora trágica del levantamiento militar y de la posterior destrucción de la democracia republicana. La obra de Gerhard es también uno de esos "eslabones perdidos" de los que tan plagada está la historia de España y que tan necesario es recuperar para que exista una verdadera continuidad histórica entre nuestro mejor ayer y nuestro presente.

Desde hace relativamente pocos años la obra de Gerhard, en especial la sinfónica, ha empezado a llegar a nuestras salas de conciertos. El éxito realmente imprevisible de su ópera "The Duenna", por ejemplo, ha demostrado, una vez más, que el público es bastante menos necio de lo que suelen suponer quienes viven de manipular sus gustos. Y lo mismo ha ocurrido con la progresiva buena acogida de sus grandes obras orquestales como el ballet "Don Quijote", el oratorio "La peste", o algunas de sus cuatro sinfonías. La música de Gerhard no es fácil, pero no es una música secamente "in-

telectual" sino que posee una carnalidad, un humor y una sensualidad que no por sutiles son menos eficaces. Sería ingenuo pensar que dado el estado actual de cosas en el mundo musical -y cultural en general- la obra de Gerhard fuera a entrar en el gran repertorio. Pero sí es hacedero que ocupe el elevadísimo sitio que merece, como uno de los mayores logros de la música española contemporánea, ejerciendo su magisterio sobre las generaciones jóvenes y haciendo pensar, quizá, también, un tanto nostálgicamente a los demás en lo que podía haber sido y no fue en esa música si él, como Julián Bautista, como Pitaluga, como Rodolfo Halffter, como tantos otros, hubiera permanecido aquí, entre nosotros, en un país sin guerras civiles, sin dictadores y sin especialistas en quemar la memoria histórica.

Pero si la música orquestal de Gerhard empieza a conocerse y a apreciarse entre nosotros, no sucede exactamente lo mismo con la música de cámara. Sin embargo Gerhard escribió unas cuantas obras maestras del género, algunas de las cuales se van a escuchar en esta serie de conciertos. Obras que abarcan el amplio arco de la totalidad de su producción y en las que su riguroso sentido de la forma, su desdén hacia cualquier concesión fácilmente sentimental, están ausentes casi por completo.

Javier Alfaya

NOTAS AL PROGRAMA

PRIMER CONCIERTO

Como es sabido, Felipe Pedrell fue el primer maestro de Roberto Gerhard y hacia su figura y su obra Gerhard conservó a lo largo de su vida una especial devoción. Que sea merecido o no el olvido en que está sepultada la obra musical de Pedrell es una cuestión a discutir. Tal vez una revisión en profundidad podría deparar agradables sorpresas como la de este *Nocturno en La bemol mayor*, escrito cuando el compositor andaba por los veinte años y que está teñido de una fortísima influencia chopiniana, que no por ello aplasta del todo su inspiración. Es una obra indudablemente menor pero que posee algo más que un valor histórico.

Roberto Gerhard fue, según el testimonio de quienes le conocieron de cerca, un apasionado lector del "Quijote" a lo largo de toda su vida. Independientemente de la obra que se escuchará esta tarde, Gerhard compuso además la música incidental para la adaptación que de la obra de Cervantes hizo el novelista Erik Linklater, que se escuchó en los programas radiofónicos de la BBC. "Don Quijote" es un ballet en dos actos, compuesto en 1940, a comienzos del exilio inglés de Gerhard, que diez años más tarde estrenó Ninette de Valois, con decorados del pintor surrealista inglés Edward Burra, buen conocedor de la cultura española, siendo acogido con notable frialdad por el público británico. Tres años antes el propio compositor realizó una suite sinfónica, que se ha dado numerosas veces en concierto. Y ese mismo año llevó a cabo la transcripción para piano de las *Danzas de Don Quijote*. La obra, que se divide en cinco cuadros - "Introducción", "Danza de los muleteros", "La edad de oro", "La cueva de Montesinos" y "Epílogo"- recoge varios episodios de la novela cervantina y es un exponente de la magistral fusión, típicamente gerhardiana, de elementos de influencia schoenbergiana con otros de marcado carácter español.

Casi coetáneo de Gerhard, aunque resultara mucho más longevo que éste, Mompou es un compositor de parecida exigencia y de ascética dedicación a su arte. *Suburbis*, una de sus piezas juveniles, se divide en cuatro secciones y a pesar de su propósito descriptivo de

imágenes de los barrios periféricos de la Barcelona de principios de siglo, posee todo el encanto evocador de la obra pianística del compositor. Lo que importa aquí es menos el retrato como la capacidad de sugerencia que se deriva de una música hecha de elegantes veladuras, llenas de gracia expresiva.

Dos apuntes datan de la época del primer encuentro entre Gerhard y Schoenberg y fue una de las obras que aquel sometió a su futuro maestro para que le aceptara en sus clases. La obra, de carácter aforístico, trae inmediatamente recuerdos de la Opus 19 de Schoenberg, a la vez que denota influencias de Scriabin.

Único discípulo en nuestro país de Roberto Gerhard, Joaquim Homs es un compositor de admirable dedicación, de obra íntima y semisecreta, como ha señalado con acierto Tomás Marco. Esta pieza pertenece, como la Segunda Sonata para piano, al período en que el compositor utiliza ya plenamente la técnica dodecafónica.

Los *Tres impromptus* de Gerhard, que datan de 1950, son fruto, una vez más, una característica síntesis entre el serialismo y las reminiscencias de un folklore que en el compositor catalán, como en Bartok, pertenece más al dominio de lo inventado que de lo real. En el primero de ellos, "Giochevole", se entrecruzan motivos de dos canciones populares andaluzas, "El contrabandista" y "Los pelegrinitos"; en el segundo, "Teneramente", la presencia es de una canción de cuna catalana, con reminiscencias de "La edad de oro" del ballet *Don Quijote*, y finalmente el tercero, "Impetuoso", se encuentra dentro del directo influjo schoenbergiano.

Soirées de Barcelone es, tal vez, la obra más colorísticamente catalana de Gerhard. Compuesta como ballet en 1936 por encargo de los Ballets Russes de Montecarlo del coronel De Basil, cuyo director musical era entonces el gran director de orquesta húngaro Antal Dorati, cuya amistad con Gerhard duró a lo largo de toda una vida, está llena de resonancias del país natal del compositor. La presencia, por ejemplo, de dos cantos tan entrañablemente unidos a la cultura catalana como "Muntanyes del Canigó" y el himno "Els segadors", denotan también un impulso de afirmación nacional en un momento, la guerra civil de 1936-39, en que la identidad de Cataluña corría un gravísimo peligro.

NOTAS AL PROGRAMA

SEGUNDO CONCIERTO

El *Cuarteto de Cuerda No.1* de Roberto Gerhard es una obra de plena madurez, compuesto entre los años 1950-1955, entre los cuales creó obras tan importantes como su primera obra enteramente dodecafónica, el poco conocido *Concierto para piano y cuerda*, estrenado en 1951 en Aldeburgh, el pueblecito donde anualmente celebraba su festival Benjamín Britten, e interpretado por el pianista Mewton-Wood y dirigido por Norman del Mar -un gran director británico que estrenó otras obras de Gerhard-, y la *Primera Sinfonía*, que data de 1952-53, estrenada en 1955 en el Festival de Baden-Baden por la Orquesta de la Radio del Suroeste de Alemania dirigida por Hans Rosbaud. El primer movimiento, *Allegro assai*, sigue la forma sonata, con un arranque en una tonalidad tradicional que desemboca en una forma serial. Los otros tres movimientos poseen una vivacidad y un dramatismo casi bartokianos, con un *allegro* final en el que es visible la huella de algunos de los experimentos con música electrónica que Gerhard iniciaba por esos años.

La obra cae de lleno dentro de lo que la ilustre musicóloga británica Susan Bradshaw -autora del artículo dedicado a Gerhard de la Enciclopedia Grove de la Música-, citando al propio compositor llama su "música atemática". En efecto, en pocas obras de Gerhard es tan patente el atractivo que sobre él ejercía una abstracción, conectada también con sus preferencias en las artes plásticas. El *Cuarteto No. 1* es una obra difícil, pero que demuestra una vez más esa exacta relación que, según ha resaltado otro gran compositor de nuestro tiempo, el alemán Berthold Goldschmidt, que había conocido a Gerhard en los estudios de la BBC londinense, era tan característica de nuestro compositor, entre su pensamiento musical y su realización sonora.

Si la tendencia hacia la abstracción, el rigor y un sentido inmensamente exigente de la forma son algunas de las características más notables de la obra de Joaquim Homs, el *Cuarteto No.3*, que data de 1950, es decir de la época todavía pre-dodecafónica del compositor, muestra también una expresividad que se despliega en un juego contrastado de líneas de impecable geometría y de extraordinaria belleza.

NOTAS AL PROGRAMA

TERCER CONCIERTO

En cierto modo el *Capricho para flauta sola*, que data de 1949, es una obra que, aunque menor, marca posiblemente el despegue definitivo de Gerhard con respecto a las resonancias del folklore hispánico y su entrada en nuevos dominios de la expresión musical, en los que el serialismo predomina completamente. El virtuosismo técnico de la pieza es extraordinario y el juego de espejos que en ella se encuentra, de una elaboración casi mágica.

El *Quinteto de viento* es la primera de las obras de Roberto Gerhard en que emplea la técnica serial, aunque no dodecafónica. Fue presentada por el entonces joven músico a Schoenberg como trabajo de fin de curso y en ella es perfectamente perceptible la influencia de Schoenberg. Como dice David Drew: "La obra es al mismo tiempo un homenaje a Schoenberg y una declaración característica de independencia. Es serial, pero no dodecafónica, polifónica pero con fuertes inclinaciones homofónicas, no tonal en la estructura general, pero casi tonal en muchos pequeños detalles. Es una obra deudora de la tradición vienesa de la forma sonata y de la variación en desarrollo y, sin embargo, invadida por procedimientos "primitivos", como diría Schoenberg, formas e inflexiones de la música popular española".

Al examinar los *Siete haiku*, una de las composiciones enviadas por Gerhard a Schoenberg cuando buscaba su admisión en las clases de perfeccionamiento de éste, el músico austríaco dio su aprobación, no sin censurar sus ostinatos. Aunque en la obra hay un influjo evidente del *Pierrot lunaire* de Schoenberg, se combina, de una manera enormemente atractiva con el de Igor Stravinsky. Gerhard evita los grandes saltos interválicos característicos de la Segunda Escuela de Viena y la forma poética en la que se basa -unos poemas de Josep Maria Junoy, que adaptan al catalán la concisa brevedad de las estrofas japonesas- impregna la obra de una curiosa sensualidad, que se mezcla con un refinado sensualismo. La elaboración de los "Siete haiku" es de 1922, pero la obra fue revisada por el autor en 1958.

Acaso algunos de los asistentes a esta serie de conciertos recuerden una memorable interpretación del *Noneto* de Roberto Gerhard que realizó, a mediados de la década de 1980, la London Sinfonietta bajo la dirección del compositor británico Oliver Knussen. Aquel fue, tal vez, el estreno en España de esta obra compuesta para acordeón, trompa, oboe, fagot, clarinete, trompeta, flauta, tuba y trombón, y los escasísimos asistentes -apenas debía de estar cubierta una décima parte del aforo del Teatro Real- pudieron escuchar así una de las obras de cámara más atractivas del compositor. El *Noneto* muestra ya una plena maduración de la técnica serial en Gerhard, con un notabilísimo Andante en el cual resplandece un bellissimo canto popular y se prefigura la atmósfera de la Serie Astrológica, trilogía en la que está presente ese sonido único y originalísimo de la música camerística del último Gerhard.

TEXTOS CANTADOS

SEVEN HAIKU (J.M^a. Junoy)

1. Au milieu de la prairie verte
une vache tachetée
aux mamelles roses.

*1. En medio del verde prado
una vaca con lunares
y tetas rosadas.*

2. J'ai caressé ta flottante chevelure de cressons bleus
d'une main pure,
ô clair ruisseau!

*2. Acaricié tu cabellera acuática de berros azules
con mano pura
¡oh claro arroyo!*

3. Sous les lucioles
j'ai pompé sur tes lèvres une salive
nacrée.

*3. Bajo las luciérnagas
en tus labios bebí sabor
de nácar.*

4. Douce voix
qui glisses sur mon coeur
comme le reflet de la lune sur un lac sombre.

*4.
Dulce voz que en corazón deslizas
cual reflejo de luna
sobre el lago oscuro.*

5. Pensee
 ourlée de noir
 au fond de mon cocktail d'oubli.

5. *Pensamiento*
de negro bordado
en lo hondo de mi olvido.

6. Sous la pluie d'été
 je marche fredonnant sur la route aux platanes
 oublieux de ma peine.

6. *Bajo la lluvia de verano*
ando canturreando
olvidado de mi pena.

7. Mais en exil
 á quoi bon cette fleur, cet insecte,
 ce nuage?

7. *Si desterrado*
¿a qué viene esta flor, este insecto,
esta nube?

© Boosey & Hawkes Ltd.

Traducción: Montserrat Moral

NOTAS AL PROGRAMA

CUARTO CONCIERTO

El subtítulo original de *Gémini* fue Dúo concertante y es una obra que forma, junto con *Libra y Leo*, la famosa Serie Astrológica. Nombre éste, que además de la licencia poética de la referencia a una técnica adivinatoria del pasado, nos puede servir para referirnos a la fascinación que Gerhard sintió por los avances de la ciencia espacial en una época, los años sesenta, en que ésta dio un gigantesco salto hacia adelante. Compuesta en un solo movimiento, ocupa dentro de la mencionada Serie Astrológica un punto de fusión entre las otras dos piezas zodiacales. La obra arranca con un enfrentamiento entre piano y violín, que éste parece querer evitar. Digamos que en los dos personajes de *Gemini* es al violín al que le toca hacer el papel sosegado y reflexivo contra la mayor pugnacidad del piano. El final de la obra, sin embargo, tiende a una síntesis: ambos instrumentos parecen llegar a un acuerdo -una especie de consenso, diríamos ahora- y se provoca una síntesis integradora de entendimiento melódico. Es una obra ésta, como todo el conjunto de la Serie Astrológica, donde es perceptible la madurez del talento de Gerhard, que llega en esos años a su momento tal vez más brillante: *La peste* data de 1964 y del año siguiente, 1965, su soberbio *Concierto para orquesta*, una de sus obras orquestales más perfectas, de extraordinario virtuosismo.

El *Trío para violín, violonchelo y piano* es la más juvenil de las obras de Gerhard que se presenta en esta serie de conciertos: el autor tenía veinticuatro años cuando lo compuso. Es una obra donde es perceptible el influjo de Ravel, Debussy y Falla, pero posee una sorprendente calidad, con un último movimiento en el que Gerhard lleva a cabo interesantes incursiones experimentales en el terreno armónico. Es ya la obra de un compositor algo más que prometedor. Fue estrenada en 1918 por el Trío de Barcelona y está dedicada a su maestro, Felipe Pedrell.

La *Sonata para violonchelo y piano* fue compuesta en 1956 y estrenada en Londres en 1964 por F. Hooton y W. Parry. Median por tanto entre esta obra y la ante-

rior casi cincuenta años. Contemporáneo de otra obra escasamente conocida entre nosotros como lo es el *Concierto para clave*, cuya versión definitiva es del 58 y fue dirigida también por Del Mar, tuvo su origen en una obra anterior para viola y piano. En esta obra encontramos de nuevo esa alternancia entre los pasajes seriales y otros de inspiración popular que, en palabras del compositor Eduardo Rincón, uno de los mejores conocedores españoles de la obra de Gerhard, nos muestran la "genial heterodoxia" del compositor.

PARTICIPANTES

PRIMER CONCIERTO

JORDI MASÓ

Nacido en Granollers (1967), inició sus estudios musicales en el Conservatorio de esta ciudad con Josep Mª Roger. Entre los años 1984 y 1988 fue alumno del pianista Albert Attenelle en la Escola de Música de Barcelona. Desde 1989 completó su formación en la Royal Academy of Music de Londres con Christopher Elton, estudios que finalizó en 1992 siendo galardonado con el Dip. RAM, máxima distinción que otorga la academia.

Ha ganado primeros premios en concursos en Barcelona (9ª Mostra de Música, 1993), Gerona (IV y V Concurso Internacional Xavier Montsalvatge, 1991 y 1992, obteniendo en ambas ocasiones el Premio de la Asociación Catalana de Compositores a la mejor interpretación de música catalana contemporánea), Albacete (Premio "Ciudad de Albacete" 1992) y un segundo premio en el I Concurso Internacional de Música del siglo XX de Sitges (1991). Recibió también una mención especial del jurado en el Concurso Permanente de Juventudes Musicales (1992). Con la violista inglesa Sarah-Jane Bradley fueron los ganadores del 6° Concurso para la promoción de jóvenes intérpretes de Capellades (1995) y consiguieron el primer premio en los IV Podiums de Música de Cámara de St. Joan de Vilatorrada.

Ha actuado por España, Inglaterra, Irlanda, Italia, Portugal, Suiza, Francia, Holanda, Alemania, Austria y Estados Unidos, siendo invitado por diversas orquestas y grupos de cámara. Desde 1996 es miembro de los grupos "Barcelona 216" y del "Taller Instrumental del Centro Galego de Arte Contemporáneo" dedicados a la interpretación de la música del siglo XX. Desde el año 1992 es profesor en el Conservatorio de Música de Granollers.

En 1993 realizó la primera grabación mundial de la obra completa para piano de Robert Gerhard (Marco Polo) y otro CD dedicado a la música de cámara con piano de Salvador Brotons con el Leopold Piano Quartet (Picap). En 1994 grabó también para Picap un disco de música catalana del siglo XX con el flautista Xavier Relats.

PARTICIPANTES

SEGUNDO CONCIERTO

CUARTETO GLINKA

El cuarteto Glinka, llamado así como homenaje al "padre" de la música rusa del siglo XIX, fue fundado por músicos formados en los más prestigiosos conservatorios de la antigua URSS. El repertorio del cuarteto incluye las grandes obras maestras del clasicismo vienés (Haydn, Mozart y Beethoven), el Romanticismo (en el que ocupan un lugar destacado las obras de Borodín y Chaikovski), la música del siglo XX (en especial los cuartetos de D. Shostakóvich) y obras de compositores españoles. El cuarteto ha grabado un CD con música de Xavier Turull y otro con obras de Eduard Toldrá, ganador del Premio Ciutat de Barcelona 1996. Desde su fundación, el cuarteto ha participado en numerosos festivales y realiza una intensa labor concertística.

ALA VORONKOVA

Formada en el Conservatorio «Chaikovski» de Moscú, en la clase de Y. Yankelévich, y en el Instituto «Gniesini» de la misma ciudad, con N. Shkólnikova, laureada del concurso internacional «Concertino Praga» y del concurso de violinistas de Rusia, ha realizado numerosas grabaciones para la radio y televisión de Rusia y Ucrania. Radicada en España desde 1991, se dedica exclusivamente a su actividad como solista y a la música de cámara. Recientemente ha grabado tres CD con obras de Xavier Turull, con la orquesta Camerata Mediterránea, Eduard Toldrá, con el Cuarteto Glinka y Pavel Yuón, con la pianista Evelyne Dubourg. Además, realiza una importante labor pedagógica en diversos centros de enseñanza de Barcelona.

GUERÁSIM VORONKOV

Formado en la Escuela Central Especial (especialidades de violín y piano) y en el Conservatorio "Chaikovski" de Moscú, estudió violín en la clase de I. Bezrodni y dirección de orquesta con Y. Símonov. Además de su intensa actividad en la música de cámara, con el cuarteto y el trío Glinka y en dúo con la violinista Ala Voronkova, es fundador y director de la Camerata Mediterránea y director titular de la orquesta Germinans.

LEVÓN GALSTIÁN

Violista armenio formado en el Conservatorio Estatal de Ereván. Durante treinta años fue viola solista de la Orquesta Estatal de Cámara de Armenia, de la cual fue uno de los fundadores. Con este conjunto ha realizado numerosas giras por la antigua URSS y Europa, así como grabaciones discográficas y para la Radio y Televisión de Armenia.

MANUEL STACEY

Chelista nacido en Ecuador, recibió su formación musical en el Instituto "Gniesini" de Moscú, con el profesor A. Vlášov. Ha sido solista de alguna de las más prestigiosas orquestas de México: Sinfónica de Xalapa, Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta de cámara de la Ciudad de México.

PARTICIPANTES

TERCER CONCIERTO

QUINTETO CUESTA

Fundado en el año 1981, adopta este nombre en recuerdo al gran músico valenciano Francisco Cuesta. Sus componentes tienen gran experiencia tanto en Música de Cámara como solistas y son profesores de Conservatorio en sus respectivas especialidades. Formados en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, han seguido cursos de perfeccionamiento con profesores, como Philippa Davis, Emanuel Abbül, Lotar Koch, H. Schellenberger, Anthony Pay, Danielle Damiano, Charles Roossen, Daniel Bourgue, etc.

El Quinteto Cuesta ha intervenido en ciclos del Ministerio de Cultura, la Generalitat Valenciana, y ha participado en los Festivales Internacionales de Santander, Montserrat, Tortosa, Semana Internacional de Música de Cámara de Barcelona, etc.

El paso más importante en el desarrollo del Quinteto fue su encuentro (en el Stage Internacional de Música de Cámara de Barcelona) con el quinteto inglés "Albion Ensemble". Ha participado en el I, II y IV Stage Internacional de Música de Cámara de Torrebonica (Barcelona), y ha acatado en la Ghildhall School, en la Royal Academy of Music, y en Birmingham.

El Quinteto Cuesta ha sido galardonado en el Concurso Internacional "Montserrat Alavedra" y en la "Academia Chigiana" en Siena (Italia). También ha realizado grabaciones para RNE, siendo retransmitidos en directo dos conciertos realizados en la Fundación Juan March de Madrid, RTVE y Radio Nou. Ha grabado un disco compacto con obras del S. XX, editado por la casa E.M.S. de Bruselas, con la cual tienen programadas futuras grabaciones.

ESTRELLA ESTÉVEZ LÓPEZ

Nace en Ibiza y cursa estudios en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, donde obtiene el título de profesora de canto. Actualmente es discípula de Ene-dina Lloris. Ha seguido cursos de perfeccionamiento con

Miguel Zanetti, Renata Scotto, y de interpretación de música antigua y barroca con Isabelle Poulenard, Harry Van der Kamp, Guillaumetta Laurens y Gloria Banditelli.

Ha actuado como solista con el Cor y Orquesta de Valencia, Coro Nacional de España, Orquesta de Cámara y Joven Orquesta de la Comunidad Murciana, y Orquesta Ciudad de Granada -en el Festival Internacional de Música y Danza-.

Ha interpretado *L'Orfeo*, de Monteverdi (Euridice); *Bastián* y *Bastiana*, de Mozart (Bastiana); *La serva padrona*, de Pergolesi (Serpine); *Los Elementos*, de Literes (el Fuego); *Parsifal*, de Wagner (muchacha-flor); e interviene en el estreno absoluto de *El Trionf del Tirant*, de Amando Blanquer (ángel funerario); así como *Opera de cuatro notas*, de Tom Johnson y *Tramuntana tremens*, de Caries Santos.

Trabaja asiduamente con diversas agrupaciones de música antigua y barroca: Capella Reial de Catalunya, Armónico Tributto de Basilea, Capella de Ministrers de Valencia o Sfera Armoniosa de Barcelona. Ha hecho grabaciones discográficas junto a Capella de Ministrers, Cor de Valencia, Sacqueboutiers de Toulouse y Coral Universitaria y Orquesta de Murcia.

JOAN CERVERÓ

Nacido en Manises (Valencia), recibió su formación musical en los conservatorios de Valencia y Madrid, donde estudió percusión y piano. Amplió sus estudios de Dirección de Orquesta con Milan Hortvath, Dieter Gerhard-Worm, Antoni Ros-Marbá, Sergiu Celibidache, Arturo Tamayo y Manuel Galduf. Continúa sus estudios de dirección en la Guildhall School of Music de Londres con Adrian Thorn. Desde 1983 es profesor del Conservatorio Superior de Música de Valencia.

Como intérprete su interés se ha dirigido principalmente hacia la música contemporánea, siendo fundador del grupo de percusión Amores, así como director del Antiphon Ensemble. Director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Valencia entre los años 1989-1992. Ha dirigido en diversas ocasiones a la Orquesta Sinfónica de Valencia. Como compositor sus obras abarcan diversas formaciones destacando su intensa relación con la música escénica. Es Director Artístico del Grup Instrumental de Valencia desde 1994.

PARTICIPANTES

CUARTO CONCIERTO

TRIO GERHARD

VÍCTOR PARRA

Realizó sus estudios de violín con José Soriano en Las Palmas, con Joaquín Palomares en Murcia, Gonçal Cornelias en Barcelona y posteriormente con Erik Friedman y el Tokyo String Quartet en la Universidad de Yale (Estados Unidos).

Ha sido asistente de concertino de la Orquesta de Cámara de la Región de Murcia, concertino de la Orquesta de Cámara del Palau de la Música de Barcelona -actuando a su vez como solista y junto a violinistas como Félix Ayo y Boris Belkin- y posteriormente ha formado parte de la Orquesta de Cámara de Andorra, con la que también ha intervenido como solista. Ha llevado a cabo una intensa actividad camerística formando parte del "Trío de Cuerdas d'Egara" ganando además los concursos Mostra de Música de la Generalitat, Concurs Germans Claret y el Concurso de Música de Cámara Sofia Puche y ha realizado grabaciones discográficas con "Catalunya Radio" y "Harmonía Mundi".

Es profesor de violín y música de cámara en el Conservatorio Superior de Música "Jesús Guridi" de Vitoria-Gasteiz.

FRANCOIS MONCIERO

Nace en Niza, realiza sus estudios musicales en los Conservatorios de Niza y de Nimes, perfeccionándolos en el Conservatorio Superior Nacional de Lyon donde obtiene el Diploma Superior de Violonchelo en la clase de Reine Flachot y de música de cámara de Alain Meunier. Ha recibido los consejos de Arto Noras, Anatole Liberman, Michel Lethiec, Janos Starker y Olivier Messiaen. Fue invitado por Gyorgie Kurtag a participar en el Seminario Internacional "Bartok". Ha realizado numerosos recitales como solista (Festival Aix en Provence) y, más especialmente, en diversas agrupaciones de música de cámara, grabando para la Radio Francesa y R.N.E. Asimismo ha participado en la grabación del disco de las sonatas con piano de Salvador Brotons.

Ha sido profesor de violonchelo en el Conservatorio Nacional de Nimes y actualmente lo es del Conservatorio Superior de Música "Jesús Guridi" de Vitoria-Gasteiz.

ALBERT NIETO

Realizó sus estudios de piano en el Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona con Mª Lluisa Nadal, y en el de Amberes con Frédéric Gevers. También recibió los consejos de Rosa Sabater, Ramón Coll, Albert Atenelle, Christopher Elton y María Curcio.

Ha colaborado con orquestas como la Sinfónica de Bilbao, Ciutat de Barcelona, Sinfónica del Valles, Filarmonica de Belgrado, y en formaciones de música de cámara -el clarinetista Joan Enric Lluna, el violinista Santiago Juan, Trío Reger, solistas de la Orquesta de Cadaqués- siendo también miembro fundador del "Montsalvatge Piano Quartet".

Interesado en divulgar la música actual, es requerido por los festivales y ciclos más importantes (Granada, Peralada, San Sebastián, Burdeos, Fundación March...) y ha estrenado más de 50 obras de compositores españoles. Ha grabado para los sellos Elkar, Etnos, RTVE, Nova Era y Edicions Moraleda.

Es catedrático de piano y actual director del Conservatorio Superior de Música "Jesús Guridi" de Vitoria-Gasteiz, y es autor del libro "La digitación pianística".

INTRODUCCIÓN GENERAL Y NOTAS AL PROGRAMA

JAVIER ALFAYA

Escritor, traductor y periodista. Actualmente es director adjunto de la Revista *Scherzo*.

Ha publicado libros de poemas, un libro de relatos -*El traidor melancólico*- y las novelas *Eminencia o La memoria fingida* y *Leyenda o El viaje sentimental*.

Es colaborador habitual del Diario *El Mundo*.

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

*En el campo musical organiza regularmente
ciclos de conciertos monográficos, recitales didácticos para
jóvenes (a los que asisten cada curso más
de 25.000 escolares), conciertos en homenaje a destacadas
figuras, aulas de reestrenos,
encargos a autores y otras modalidades.*

*Su actividad musical se extiende a diversos lugares de España.
En su sede de Madrid tiene abierta a los investigadores una
Biblioteca de Música Española Contemporánea.*

Fundación Juan March

Salón de Actos. Castelló, 77. 28006 Madrid
Entrada libre.