

Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música

Auditorio Nacional 2023 - 2024

51

7 Noche Española en el Auditorio Nacional

CAMERATA ANTONIO SOLER
GUSTAVO SÁNCHEZ director

ALBA CARMONA cantaora
ANA VEGA TOSCANO piano
CARLOS WERNICKE guitarra

Auditorio Nacional de Música | Sala Sinfónica
24 de mayo de 2024, 19:30h

51 años de Ciencia, Cultura y Promoción de la Música

Centro Superior de
Investigación y Promoción
de la Música (CSIPM-UAM)

Este ciclo cuenta con el
patrocinio de:

DIRECCIÓN

Germán Labrador

PRODUCCIÓN

Santiago Torre

Laura Sebastián

COMUNICACIÓN

Luis Felipe Camacho

Santiago Cruz

Fernando José Díaz

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN

Iván Gil

Programa

Primera Parte

JOAQUÍN TURINA (1882-1949)

La oración del torero

***Cuatro estampas españolas* (ARR.: MARK POGOLSKI)**

Solista: Carlos Wernicke, guitarra

ANTONIO JOSÉ MARTÍNEZ PALACIOS (1902-1936)

Danza Burgalesa n.º1

ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909)

Asturias (Leyenda)

ENRIQUE GRANADOS (1867-1916)

“Rondalla aragonesa” (de las 12 Danzas Españolas)

MIQUEL LLOBET (1878-1938)

Cançó del Lladre

ROSA GARCÍA ASCOT (1902-2002)

Cielo bajo (Edición del Festival de Música Española de León)

Solista: Ana Vega Toscano, piano

Programa

Segunda Parte

MANUEL DE FALLA (1876-1946)

El Amor Brujo

Solista: Alba Carmona, cantaora

Introducción y Escena

En la Cueva. La Noche

Canción del amor dolido

El Aparecido

Danza del Terror

El Círculo Mágico. Romance del Pescador

A Media Noche. Los Sortilegios

Danza ritual del Fuego (para ahuyentar los malos espíritus)

Escena

Canción del Fuego fatuo

Pantomima

Danza del Juego del Amor

Final

Versiones.

Noche española en el Auditorio Nacional

Obras conocidas, junto con otras que acaso no sean tan frecuentes en nuestros escenarios, se dan cita en este programa, en el que hemos querido convocar esas sonoridades tan inequívocamente ligadas al imaginario sonoro español de principios del siglo XX. También, como veremos, escucharemos versiones, ya que no solo las orquestaciones de Mark Pogolski lo son; Turina o Falla también hicieron sucesivas versiones de *La oración del torero* o de *El Amor brujo*, que presentamos en este concierto en su formulación final, y lo mismo sucede con obras del gran repertorio, como la obertura *Leonora* de Beethoven, quien escribió cuatro versiones (siendo la tercera la más interpretada).

Compositores consagrados como Falla, Albéniz o Granados comparten programa con Antonio José, Miguel Llobet o Rosa García Ascot, menos frecuentes en nuestro panorama musical, pero igualmente interesantes y admirables. Ya a finales del siglo XIX era frecuente que los propios compositores redujeran lo español a lo pintoresco, que generalmente ha resultado ser lo “orientalizante” o lo andaluz. Probablemente por motivos comerciales o editoriales, aunque también por una visión de nuestro país bien asentada desde décadas antes (recuérdese la *Carmen* de P. Merimée), las producciones musicales de las primeras décadas del siglo XX que se presentan como “españolas” suelen estar inspiradas en la música de tradición popular andaluza.

Es el caso de los *Chants d'Espagne* de Isaac Albéniz, en cuyos títulos y espíritu predomina lo oriental o lo andaluz; su preludio, “leyenda” o “Asturias”, pese a su título, está más inspirado en la

música para guitarra y en determinados rasgos de las bulerías o la malagueña que en melodías que podemos relacionar con Asturias o el norte de España. “Asturias” fue incluida por Albéniz en su itinerario musical por la música española que reunió en su suite *Iberia*, integrada por doce composiciones de gran desarrollo, cumbre de su pianismo y del repertorio para el instrumento. No obstante, pese al título, es claro que todas ellas (salvo “Lavapiés”) se relacionan directamente con Andalucía. Las *Doce danzas españolas Op. 37* de Granados son algo diferentes en su planteamiento a la *Iberia* de Albéniz, ya que incluye evocaciones musicales de diferentes regiones españolas. También predomina aquí lo oriental, aunque entre la variedad de músicas que Granados evoca encontramos también la sardana, una danza gallega o la rondalla aragonesa, que es una de las más conocidas de este op. 37.

La oración del torero, sin embargo, alude a una escena taurina que se situaría en la plaza de toros de Madrid (la plaza de toros de Fuente del Berro, anterior a la actual de Ventas). Refiere el compositor cómo “allí, tras de una puerta pequeñita, estaba la capilla, llena de unción, donde venían a rezar los toreros un momento antes de enfrentarse con la muerte”, y el contraste entre el ruedo “lleno de risas, de música y de sol” y la devoción de aquellos “que venían a rogar a Dios por su vida (...) y por la esperanza que acaso iban a dejar para siempre dentro de unos instantes, en aquel ruedo”. Originalmente escrita para cuarteto de laúdes, muy pronto conoció versiones para cuarteto de cuerda (1925) y para orquesta de cuerda (1926), escritas por el mismo compositor.

La obra de Turina, por tanto, ha tenido diversas versiones, todas ellas igualmente “auténticas”, y sin duda la menos interpretada es la original. Las *Cuatro estampas españolas* de Mark Pogolski se inscriben también en esta práctica musical de la transcripción, ya que se trata de obras para piano o guitarra presentadas en versión para guitarra y orquesta (probablemente el caso más

célebre es *Los cuadros de una exposición*, de M. Musorgsky, original para piano). La "Asturias" de Albéniz ya cuenta con una larga tradición de versiones para guitarra (Fortea, Tárrega, A. Segovia, F. Cimadevilla, P. Heras Casado...), pero no así la "Danza burgalesa nº1" de Antonio José o la rondalla aragonesa de Granados, también escritas originalmente para piano. Miguel Llobet completa el elenco en el que se inspira M. Pogolski. Original compositor para guitarra, instrumento del que era virtuoso, gran parte de su obra se centra en la canción popular catalana. Llobet escribió numerosas versiones para la guitarra de obras de Albéniz y Granados, pero también de Mozart o Mendelssohn, por lo que queremos creer que el tratamiento que hace Pogolski de su "Cançó del Lladre", actualizando esta música y presentándola con otros matices y posibilidades, hubiera contado con su aprobación.

Mención aparte merece Rosa García Ascot, poco reconocida en su actividad como compositora, que recientemente ha merecido una meritoria grabación por parte de José Luis Temes. La música que se ha conservado de García Ascot se limita a 42 obras, entre las que destaca la que presentamos en este concierto, "Cielo bajo", con acompañamiento de orquesta. Tras estudiar composición con Manuel de Falla, García Ascot prosiguió su formación en París con Nadia Boulanger, aunque en 1936 decidió reunirse con su marido, el también compositor Jesús Bal y Gay, en Méjico. Allí regentó Rosa García Ascot una galería de arte junto con Vera, la esposa de Igor Stravinsky, y continuó su carrera como pianista. En 1965 el matrimonio volvería a España, donde falleció, ya centenaria.

La segunda parte del programa esta dedicada al *Amor brujo* de Manuel de Falla, obra que reelaboró durante diez años, entre 1915 y 1925, y que tiene al menos diez versiones. La última de ellas es la que incluimos en el presente programa, y en ella se pueden rastrear las transformaciones que sufrió la obra desde su formulación inicial como música escénica en un acto y dos cuadros, pensada para Pastora Imperio, hasta su versión para orquesta sinfónica.

Tras su presentación en el Teatro Lara de Madrid, la obra conoce varias versiones de concierto entre 1916 y 1924, suprimiendo la parte vocal y adaptando la plantilla instrumental a cada ocasión. Falla también varió la duración de la obra, existiendo versiones de cuatro números (Londres, 1923) hasta los ocho números de su versión de 1924. Existieron también dos versiones para ballet, de 1920 y de 1921; en ambos casos varía también su estructura, ya que tienen ocho y doce números, respectivamente.

La versión final de concierto sigue la estructura de las de ballet, aunque conserva las intervenciones de la voz, que en sucesivas reelaboraciones habían desaparecido.

Como puede apreciarse en este programa, la autenticidad de la obra no tiene por qué quedar reducida a su formulación original; la versión, la transcripción, el arreglo y los diferentes procedimientos de reelaboración de la música enriquecen la idea original y son muestras de un proceso que solo cobra sentido en el momento del concierto. Del mismo modo, la “españolidad musical” que se compartía en las primeras décadas del siglo XIX no tiene por qué limitarse a una sonoridad determinada, una región o un determinado modo de hacer. Obras tan dispares como “Cielo bajo” o la “Cançó del Lladre” forman parte de un pasado común y de nuestra cultura musical. En esta ocasión se presentan a la prueba del concierto en diferentes versiones, que cobrarán sentido si resultan actuales, atractivas o interesantes para nosotros, cien años después de haber sido creadas.

Germán Labrador
DIRECTOR DEL CSIPM

CAMERATA ANTONIO SOLER

La Camerata Antonio Soler es una orquesta de cámara multiestilística nacida en 2012 con el propósito de abordar un variado repertorio de obras de diversas épocas y estilos (especialmente clásico, romántico y contemporáneo), basando su interpretación en criterios musicales historicistas y en el uso de instrumentos originales cuando estos son requeridos. Uno de sus principales objetivos es el redescubrimiento e interpretación de música del clasicismo y romanticismo hispano, así como la interpretación de repertorios contemporáneos alternativos como pueden ser los derivados de la fusión con «músicas del mundo» o de raíces étnicas. Desde su fundación es su director Gustavo Sánchez.

DIRECTOR: Gustavo Sánchez

VIOLÍN I:

David Santacecilia (concertino)
Manuel Uriós
Roi Pérez
Ana Davó
Emilio Sánchez

VIOLÍN II:

Manuel Muñoz
Sergio Gómez
Santiago Daneyko
Miriam Molina

VIOLA:

Cristina Santos Taboada
Carlos Corales
Ana González Vicente

VIOLONCHELO:

Alberto Hernández de Frutos
Víctor Esteban

CONTRABAJO:

Ramón Mascarós

FLAUTA:

Eduardo Cuervo
Blanca Carbonell

OBOE:

Álvaro Núñez
Elena Calderón

CLARINETE:

Josep Arnau
Ernest Vidal Llario

FAGOT:

Francisco Mas
Eduardo Alaminos

TROMPETA:

Miguel Olivares
Vicent Serra

TROMPA:

Javi Alcaraz
José Padilla

TIMBALES:

Pablo Sánchez

PERCUSIÓN:

Marina Pérez

GUSTAVO SÁNCHEZ director

Nacido en Pilar de la Horadada, Alicante, es director de orquesta, flautista, profesor universitario e investigador español. Estudió Flauta Travesera con Juan Francisco Cayuelas y Composición con Manuel Seco de Arpe en el Conservatorio Superior de Murcia. Amplió sus conocimientos en Dirección de Orquesta en el Conservatorio de Viena. También participó en clases magistrales de dirección con Robert Lee y Raymond Harvey ey con el maestro finlandés Jorma Panula. Además, tuvo la oportunidad de colaborar con el director Alberto Zedda en algunas de sus producciones operísticas. Ha dirigido diversas orquestas como invitado, incluyendo la Wiener Akademische Philharmonie, Vaasa City Orchestra o Moscow Symphony Orchestra, entre otras. De 2002 a 2016, estuvo al frente de la Escolanía de El Escorial, llevando a cabo numerosas actuaciones.

ALBA CARMONA cantaora

Se distingue por su sólida formación musical y su destacada carrera en el flamenco. Inició su educación en la Casa de Andalucía de Sardañola del Vallés y continuó en la Escuela Superior de Música de Cataluña (Esmuc), donde fue instruida por maestros como José Miguel Cerro “El Chiqui de la Línea” y los hermanos Rafael y Juan Manuel Cañizares. Su dedicación al estudio del cante flamenco la llevó a ser la primera persona en obtener un Grado Superior de Música en esta disciplina en 2009. Como vocalista de Las Migas, participó en proyectos innovadores que fusionaron el flamenco con otros géneros y culturas. También ha cantado con Carlos Saura con la Flamenco Big Band de Perico Sambeat. Alba emprendió su camino como solista en 2018.

ANA VEGA TOSCANO piano

Titulada Superior por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y licenciada en CC. de la Información y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense, ha mantenido en su carrera como artista e investigadora especial atención a la intersección de la música y el arte sonoro con las nuevas tendencias escénicas. En los medios audiovisuales ha escrito distintas adaptaciones de relatos para radio-teatro, así como guiones del género documental para radio (en Documentos RNE) y televisión. Para la escena ha firmado espectáculos teatrales y conciertos dramatizados, y como actriz o performer ha protagonizado el estreno de obras escritas para ella por autores como Eduardo Polonio, Adolfo Núñez, José Iges y Concha Jerez.

CARLOS WERNICKE guitarra

Nacido en Buenos Aires, inició sus estudios de guitarra con Máximo Pujol y, posteriormente, se graduó como Profesor Superior de Guitarra. Durante la adolescencia formó parte de un grupo de rock-pop, y después descubrió la música clásica y el tango, lo que le llevó a estudiar también piano y violonchelo. Es concertista de guitarra, guitarrista de tango, acompañante, pedagogo y educador musical. Ha sido ayudante en la cátedra del Profesor Jorge Labanca en el Conservatorio Juan José Castro de Buenos Aires, profesor de guitarra, piano, iniciación musical, lenguaje musical y música de cámara en el Instituto Arte Vivo de Buenos Aires y desde el año 2004 en la Escuela de Nuevas Músicas de Madrid. Una actividad que compagina con conciertos como solista y grabaciones.

PRÓXIMA TEMPORADA

El Valor Oculto

Ciclo de Grandes Autores
e Intérpretes de la Música

Auditorio Nacional 2024 - 2025

52

**Vicerrectorado
de Transferencia,
Innovación y Cultura**

**CENTRO SUPERIOR
DE INVESTIGACIÓN
Y PROMOCIÓN DE LA
MÚSICA (CSIPM-UAM)**

uam.es/uam/csipm
51ciclo@uam.es
Tlf: 91 497 4978

Conócenos

SÍGUENOS EN REDES

Dirección Artística

Centro Superior
de Investigación
y Promoción
de la Música

Colaboradores

MINISTERIO
DE CULTURA

Patrocinador

