

ENSEMBLE CONTRASTES

Notas al programa para repertorio sobre música contemporánea española

***ANDANTINO,(1928) y *ESTUDI PER AL FILM “SECRET PEOPLE”, para clarinete, violín y piano (1951)-Robert Gerhard**

ROBERT GERHARD, nació en Tarragona, en 1896. Hijo de padre suizo y madre alsaciana, aunque siempre se consideró a sí mismo catalán. Pertenece a ese gran grupo de músicos que en sus inicios, bajo los deseos paternos, comienzan en otra disciplina, en este caso el comercio, estudios que posteriormente abandona por los musicales. Estudió con músicos de gran prestigio como Enrique Granados, quién le tuteló con el piano y en la composición. También con Felipe Pedrell, Albeniz o Falla. Así mismo pasó varios años con Arnold Schoenberg fuera de España.

Promocionó vivamente la nueva música del siglo XX a través de artículos y conciertos, sirva como ejemplos el hecho de conseguir traer a Schoenberg y a Webern a Barcelona, o el estreno del concierto para violín de Alban Berg. También dedicó su tiempo a la recolección, edición e interpretación de música española antigua.

Asesor musical del gobierno de la Generalitat durante la república, no le quedó más remedio que ir al exilio durante el franquismo, pasando esta etapa en Francia y en Cambridge. El reconocimiento a su obra y una aproximación cada vez más vanguardista a la composición le llevaron también a enseñar en Estados Unidos. Sin embargo este reconocimiento tardó en llegar a su país de nacimiento.

En el *estudi per al film “secret people”* encontramos referencias claras a su etapa en el exilio, etapa en la que compone con un claro estilo nacionalista, quizá en añoranza de la patria perdida, aunque también como medio de subsistencia, ya que tuvo que acentuar el carácter hispánico de su música para abrirse paso en Inglaterra, participando en audiciones y espacios radiofónicos en castellano, así como encargos que llegaba a firmar con el pseudónimo "Joan de Serrallonga", nombre de un mítico bandolero catalán del siglo XVII. El estudio para la película fue compuesto antes de obtener el contrato para realizar la banda sonora de la misma, y en él aparecen el tema “El cant dels ocells” (popularizada por Pau Casals) y “L’emigrant”, de Amadeu Vives.

En el *Andantino para clarinete, violín y piano*, Gerhard emplea un talante muy lírico y las variaciones surgen de forma continuada a partir al tema de doce notas que presenta el violín al principio de la pieza. La textura pianística es plena, con sonoridad, el clarinete y el violín se encargan de plantear un diálogo ayudado por variaciones en la articulación por parte del instrumento de viento.

*** ICH GLAUBE AN NÄCHTE, para violín y piano (2000)- Ángel Liz,**

ÁNGEL LIZ nació en Burgos, donde comienza sus estudios musicales de violín y piano. Es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Salamanca, ciudad en la cual reside desde 1986 y Titulado Superior en Composición por el Conservatorio Superior de Salamanca donde estudió con Alejandro Yagüe. Perfeccionó sus estudios con José Luis de Delás en el Aula de Música de la Universidad de Alcalá y con Klaus Huber en Grecia. Ha asistido a seminarios de composición en España y Europa impartidos por compositores como H. Lachenmann, S. Sciarrino, M. Spahlinger, B. Ferneyhough, F. Donatoni y M. Hidalgo entre otros. Sus obras han sido estrenadas en España, Francia, Italia, Hungría, Alemania y Grecia y emitidas en varias ocasiones por Radio Clásica (RNE). Ha impartido diversos cursos y conferencias en diferentes Centros de Profesores en Madrid y Castilla y León, el Conservatorio Superior de Salamanca y en los Cursos de Especialización Musical de la Universidad de Alcalá. Asimismo ha publicado diversos artículos en diferentes revistas especializadas. Desde 2002 es profesor de Armonía y Análisis en el Conservatorio Superior de Salamanca.

“Ich glaube an Nächte” (Creo en las noches) toma su título de un verso de El libro de horas del poeta alemán Rainer Maria Rilke (1875-1926). En concreto del Libro Primero (El libro de la vida monástica, 1899). En la composición se encuentran objetos sonoros no convencionales (como golpes de pedal, inspiraciones-espирaciones o formas no habituales de tocar los instrumentos) que se entremezclan con el silencio y una extrema rarefacción para intentarlos aunar como parte de un discurso musical, si bien no frecuente y tradicional si integrador y coherente, inspirado por la lectura del poema antes citado de Rilke. La obra fue estrenada en Hungría dentro del “Internacional Bartók Festival” en julio de 2000 y es un encargo del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea.

***SIMETRIES, op.22, para violín, clarinete y piano (1979)-Salvador Brotons**

SALVADOR BROTONS, barcelonés, nace en una familia de músicos. De hecho estudia flauta con su padre, obteniendo los títulos de superiores de flauta, composición y dirección de orquesta, así como, tras una beca Fullbright que le permite trasladarse a Estados Unidos, un doctorado en música. En su vida profesional ha utilizado todas estas habilidades, pues su carrera abarca la interpretación, como flauta solista en varias orquestas, la composición, con más de 80 obras y quince premios, y la dirección, como asistente y director titular de varias orquestas, trabajando principalmente en Cataluña y Estados Unidos.

Su obra SIMETRIES ganó el premio de composición de Juventudes Musicales de Barcelona en 1979. Es una obra temprana que pone de relieve el principio de la simetría, con su estructura: A-B-C-B-A. El estilo compositivo de S. Brotons se ha mantenido siempre bastante uniforme en toda su abundante obra. De hecho no podemos distinguir distintas etapas creativas a lo largo de su vida. En general, la estética que presenta su producción fluctúa entre lo tonal y lo atonal en lo armónico, es decir el uso de una tonalidad fluctuante o lo que se ha dado en llamar música polar. Cada obra, no obstante, se encuentra concebida bajo distintos criterios estéticos o compositivos.

***FANTASÍA para CLARINETE SOLO(Sobre un viejo Romance) (2006)- Emilio Mateu**

EMILIO MATEU-Nacido en Antella (Valencia) en 1940. Fundador y Viola Solista de la Orquesta Sinfónica de RTVE. Catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Especialista en la interpretación de música española, ha estrenado y grabado gran cantidad de obras tanto de cámara como de solista. Tiene publicado material pedagógico, arreglos y composiciones con distintas editoriales (Carisch, Manuel de Falla, Alpuerto, Emaná), obteniendo dos premios del MEC a la mejor edición

Fantasia para Clarinete Solo sobre un viejo *Romance*, o *canción* que soñé que oía tocar a mi padre siendo yo niño, es en realidad el recuerdo fantasioso de aquella música no escrita.

El *Presto* del inicio, a modo de sobresaltada introducción, ya indica mediante la cumbre acentuada de los arpeggios ascendentes, la escala tonal que contiene el *Romance*. Con el compás 3 *Agitato*, comienza la búsqueda temática que ha de desarrollarse sobre cromatismos murmurados y deslizados sobre algún *frullati*, los cuales alternando con silencios rítmicos, deben crear sensaciones de duda hasta el compás 25, donde aparece un periodo de arpeggios inspirados en los mismos del inicio, que se superponen a los susurros, para entrar en una excitación llena de acentos y aceleraciones que culminan súbitamente en forma de *grito*. Retorna el *murmurando* en el compás 35 con una serie de preguntas y respuestas que desembocan en un *Calmo e misterioso*. Es en este periodo cuando aparecen por primera vez leves recuerdos del *Tema* intercalados con trémolos de textura grave y misteriosa que provocan la aparición parcial temática en ritmos sincopados, alternándose estos entre los *Agitato*, *murmurando*, *frullatis*, y los recuerdos del *Tema* que son cada vez más concretos y completos. Así transcurre hasta el compás 108, donde aparece íntegro el buscado y finalmente recordado *Romance - Lento, senza tempo e rubato*, - que se interpretará con *espressione* (como susurrando al oído), el cual finaliza con un *perdendosi* al que, por sorpresa y súbitamente, se opone como *Coda* el motivo del inicio -*Presto, fortísimo, gritando*-, esta vez con los arpeggios en sentido inverso.

Y la obra concluye con un inciso, recuerdo lejano y fantasioso del viejo *Romance*, o *canción* que soñé que oía tocar a mi padre siendo yo niño.

Emilio Mateu

***ESCENAS DE NIÑOS, para clarinete y piano, . Guinjoan**

JOAN GUINJOAN (1931). Compositor catalán de reconocido prestigio dentro y fuera de nuestro país. Aunque a menudo se le ha relacionado con la generación del 51 - por su edad, su obra empieza diez años más tarde, ya que no es hasta principios de los 60 cuando la música de Joan Guinjoan hace irrupción con fuerza en el mundo de la composición. El hecho de que Joan Guinjoan inicie su carrera compositiva a edad avanzada lo motiva el hecho de que no fue la composición el camino elegido inicialmente, sino que este sobrevino con posterioridad a su carrera pianística. El carácter mediterráneo de su música, lo hace un compositor singular entre los demás compositores españoles de su generación: Es precisamente ese color el que hace que su música sea tremendamente personal y que, a pesar de la necesidad de renovarse en cada una de sus obras, su música mantenga una continuidad y colorido que la hace reconocible por el oyente como suya.

***TRÍO PARA CLARINETE, VIOLÍN Y PIANO (1974), J. Homs**

JOAQUIM HOMS I OLLER (1906.-2003) Compositor catalán. Hasta 1929 practica la composición de forma autodidacta y cursa la carrera de ingeniero industrial, profesión que ejerce hasta 1971. Estudió composición con Robert Gerhard y Schoenberg. Homs se plantea desde los primeros momentos la necesidad de resolver el problema que suscita la crisis de la tonalidad y, curiosamente, llega a una solución que le acerca al dodecafonismo schoenbergiano. En la evolución de Homs es difícil distinguir grandes cambios estéticos, más bien puede hablarse de un proceso lógico y coherente en la adopción de nuevas ideas. Sin embargo, un cambio extremadamente matizado es el que se constata en las obras que compone a partir de 1967 y 1970, donde el doloroso trance de perder a su esposa y a su maestro y amigo Robert Gerhard, confiere a su música un tono nostálgico y dramático difícil de percibir en producciones de períodos anteriores. Asimismo la coloración se reviste de mayor luminosidad y la línea melódica adquiere un mayor acento contemplativo. La producción musical de Homs alcanza la cifra de doscientas cincuenta obras de todos los géneros instrumentales y vocales.