

Programa Clásicos en Verano 2012

1ª parte

Aria de Las Variaciones Goldberg	J. S. Bach (arr. Carlos Benetó)
Tocata y Fuga en Re menor	J. S. Bach (arr. Fred Mills)
Suite Impromptu	André Lafosse
I. Epithalame	
II. Marche	
III. Elegie	
IV. Mouvement	
Farruca (El Sombrero de Tres Picos)	Manuel de Falla (arr. Pascual Llorens)
Nana	Manuel de Falla (arr. Carlos Benetó)
Asturias	Isaac Albéniz (arr. Maxi Santos)
Intermedio (La Boda de Luis Alonso Zacarés)	Gerónimo Giménez (arr. Francisco)

2ª parte

Seguidillas (La Verbena de la Paloma)	Tomás Bretón (arr. Carlos Benetó)
Un po' di Fellini	Nino Rota (arr. Carlos Benetó)
Pentabrass	Ramon Cardo
De Cai	Pascual Piqueras
Chega de Saudade	A.C. Jobim (arr. E. Crespo)
The Sidewinder	Lee Morgan (arr. Jesús Santandreu)
Handful of Keys	Fats Waller (arr. Luther Henderson)

Notas al programa:

Aria de Las Variaciones Goldberg, Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

La aparición de J. S. Bach se produce en un momento histórico especialmente complejo. Alemania central sufre las consecuencias tanto de la Reforma como de las Guerras de Religión. Junto a la suma ortodoxia luterana se extienden notas religiosas controvertidas, desde el pietismo exacerbado a las primeras manifestaciones del racionalismo con Leibnitz y Newton a la cabeza, que preceden a La Ilustración. Todo esto influye en sus divergencias con Haendel, sin dejar por ello que Vivaldi sea estudiado, reapareciendo transformado en las personalísimas obras del genio de Eisenach.

Las Variaciones fueron encargo del conde Hermann Carl von Keyserlingk para el clavicordista de su corte Johann Gottlieb Goldberg, pagando por ellas lo que entonces era una fortuna (500 táleros en lises de oro). La pieza que aporta el material temático para las “variaciones” es el “aria” inicial aquí interpretada. La abstracción de la música llega a una sublimación suficiente como para ser tratada por cualquier instrumento, principio que se solidifica en *El arte de la fuga* antes citado.

El arreglo para quinteto de metales es del trompetista Carlos Benetó.

Tocata y Fuga, Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Originalmente escrita para órgano, se presenta aquí adaptada para quinteto de metales. Aunque Bach escribiera repertorio para teclados durante toda su vida, la mayor parte fueron escritas poco antes y durante su estancia en Weimar, entre 1708 y 1717, cuando Bach tenía alrededor de 20 años. Fred Mills, miembro de Canadian Brass, durante un tiempo coincidió con el director Leopold Stokowski quien había adaptado esta misma obra para orquesta sinfónica, lo que inspiró a Mills para realizar esta versión para quinteto de metales, que más tarde se instauró en el repertorio clásico de esta formación.

Suite Impromptu, André Lafosse (1890 - 1975)

La *Suite Impromptu* es una pieza en 4 movimientos: *Epithalame*, *Marche*, *Elegie* y *Mouvement*, despliega toda la sutileza de la tradición musical del país donde naciera el impresionismo y donde Debussy imprimiese a la música su carácter de revolución evanescente. La delicadeza de su forma no está jamás reñida con la profundidad de su expresión, habiendo de ella otras versiones para diversas formaciones, como la muy conocida para trío de trombones.

Danza del molinero (Farruca), Manuel de Falla y Matheu (1876 - 1946)

El Sombrero de tres picos es uno de los ballets más célebres de la iconografía dancística española y, probablemente, la *Danza del molinero* los momentos más fulgurantes y archiconocidos.

El Sombrero se gesta entre 1917 y 1919. Es el legendario Diaghilev (director de los Ballets Rusos) el que estimula al músico con un encargo, para el que se emplea la novela de Pedro Antonio de Alarcón, de corte goyesco y desenfadado humor, que tuvo su culminación con la presentación en el Teatro Alhambra de Londres. Massine bailó la meteórica “farruca”, Ansermet dirigía la orquesta, los decorados eran de Picasso; en fin, póker de ases.

Nana, Manuel de Falla y Matheu (1876 - 1946)

Nana es una de las Siete canciones populares españolas que Manuel de Falla compuso en 1914, dedicadas a Madame Ida Godebska, y que fueron estrenadas en el Ateneo de Madrid el 14 de enero de 1915.

Asturias, Isaac Albéniz (1860 – 1909)

Isaac Albéniz nace en Camprodón (Girona) y fallece en Cambo-les-Bains (Francia). Precocemente dotado para el piano, da su primer recital con cuatro años. Dedicó su juventud a viajar por América y Europa y a recibir consejos de diversos maestros europeos, entre ellos Liszt. Compositor básicamente autodidacta, es autor de canciones, óperas, rapsodias sinfónicas y música coral, destacando de entre su producción la inmensa obra para piano, más de trescientos títulos, con la que llega a la plenitud de toda una vida creadora. Aunque gana la inmortalidad con la *Suite Iberia*, ya antes compone pequeñas piezas de salón inspiradas en temas regionales y sus ritmos característicos. Es el caso de la *Suite Española* nº 1 (Opus 47), fechada en 1886 y a la que pertenece *Asturias*.

Los arreglos para quinteto de metales los realizó Maxi Santos.

La boda de Luis Alonso, Gerónimo Giménez (1852-1923)

La boda de Luis Alonso (original de Javier de Burgos estrenada en La Zarzuela en 1897) recrea el ambiente gaditano del barrio de El Puerto de Tierra. Se inicia con unos compases de danza que son seguidos por unas "boleras", imitación de las del siglo XVIII, que llevan una serie de temas con ritmos diferentes, sucediéndose sin descanso en esta partitura tan rica de color.

Luis Alonso, el maestro de baile más famoso de Cádiz, contrae matrimonio, lo que da lugar a una pieza que, bailada, ha recorrido hoy por hoy el mundo entero.

Seguidillas (La Verbena de la Paloma), Tomás Bretón (1850-1923)

La Verbena de la Paloma, zarzuela con libreto de Ricardo de la Verga y música de Tomás Bretón, se estrenó el 17 de febrero del año 1894 en el desaparecido Teatro Apolo de Madrid. Subtitulada *El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos* incide en nuestro recuerdo lo suficiente como para no tener que destacar un argumento conocido sobradamente por el clamoroso éxito del sainete musical, hoy todavía representado con frecuencia.

Perteneciendo al llamado "género chico" se estructura en un solo acto, dividido en tres cuadros de no muy larga duración. Sus entrañables personajes nos son muy próximos, restaurando un Madrid hoy poco existente pero que perdura en el pueblo además de en las memorias. La pintura de costumbres, aunque sea un documento, no se ha sepiado nunca, sigue exultante de color cada vez que reaparece. Aquí el 14 de agosto se ha hecho decididamente inolvidable.

El arreglo musical de estas imperecederas "seguidillas" se debe también al trompetista del grupo Carlos Benetó.

Un po' di Fellini, Nino Rota (1911-1979)

Nino Rota fue un extraordinario y prolífico compositor, reconocido por sus composiciones para bandas sonoras de películas, fundamentalmente para las de Federico Fellini, con quien colaboró estrechamente a lo largo de toda su carrera. Compuso también la música para las dos primeras obras de la trilogía *El Padrino* de Francis Ford Coppola, y recibió por la música de *El Padrino II* el Óscar a la mejor banda sonora original en 1974.

Pentabrass, Ramon Cardo (1962)

Pentabrass es una pieza de formato pequeño escrita originalmente para quinteto de metales y esta pensada en clave de jazz dentro del estilo Hard-Bop.

Se perciben algunas influencias Monkianas en la forma de distribuir los acordes y también podemos apreciar claros pasajes que nos recuerdan al Bop más característico de Parker.

Está escrita dentro de la forma *Rythem Changes* con algunas sustituciones de acordes esporádicas.

Está pensada para destacar en diferentes puntos de la pieza cada uno de los instrumentos que componen el quinteto de metales, con un tutti hacia el final caracterizado por un soberbio unísono que posteriormente se abre en armonía. Todos estos elementos hacen que la pieza tome un carácter de exhibición sin llegar en ningún momento a alcanzar cotas de dificultad extremas.

“de Cai”, Pascual Piqueras Cabanillas (1973)

Inspirada básicamente sobre el ritmo de “Tangos flamencos”, esta obra intenta llevar a una de las formaciones de cámara más versátiles, la del quinteto de metales, hacia la música de mayor proyección y transcendencia que tiene en estos momentos la cultura española, el flamenco.

La obra está concebida originalmente para esta formación, pero pronto fue demandada para formaciones de otra índole, quizá por su melodía pegadiza, quizá por la alternancia de distintos ritmos que denotan los tiempos de fusión en los que vive la música popular, el caso es que “de Cai”, utilizando términos gastronómicos, deja buen sabor de boca, y eso es precisamente lo que su autor pretendía con esta obra, sin más pretensiones, que el público lo pase bien. Por cierto, para el que no lo sepa, “de Cai” significa de Cadiz.

Chega de Saudade, Antonio Carlos Jobim (1927-1994)

A mediados de los años 50 el brasileño Jobim participa en el movimiento de la “Bossa nova” que, surgiendo en la ciudad de Río de Janeiro, se desarrolla sobre todo en los clubes de Copacabana. Se trata de una fórmula intermedia entre el jazz americano y la samba mezclados con ritmos y melodías africanas.

El legado de Jobim es un mensaje de amor a la naturaleza y a la vida. Sus canciones han marcado hitos en la historia de la música moderna. Recordemos, además de la presente pieza, La chica de Ipanema, Desafinado, Corcovado o la Samba de una nota So.

The Sidewinder, Lee Morgan (1938-1972)

Se trata de un álbum que procede de 1964. El tema que le da nombre dio forma al género “soul-jazz” que se convirtió en auténtico éxito comercial, reproduciéndose su formato comenzado con un blues funky y seguido por diversidad de temas. En su caso, éstos eran The Sidewinder, Totem Pole, Gary’s Notebook, Boy, what a Night y Hocus Pocus.

Todas las composiciones son del propio trompetista Lee Morgan y todas se basan en el blues menos la última, que sigue el estilo de Cole Porter.

Morgan nacido en Philadelphia en 1938 trabajó con John Coltrane y Dizzy Gillespie pasando, por su calidad, a la historia del jazz como uno de los grandes de la segunda mitad de los años 50. El 19 de febrero de 1972, estando actuando en el Slugs Club de la calle 34 en Manhattan, su pareja (Helen More), con la que había roto la relación, le mató de un certero disparo en el corazón con un revólver calibre 32; el compositor tenía 34 años solamente.

Handful of keys, Fats Waller (1904-1943)

Thomas Wright Waller nació en Nueva York el 21 de mayo de 1904. Sus padres, Edward Waller y Adeline Locket, consiguieron un buen nivel de vida una vez se instalaron en Harlem donde Edward ejerció de pastor de la iglesia Abyssinian Baptist Church y donde Adeline cantaba y tocaba el órgano y el piano.

En un ambiente tan religioso tuvieron 12 hijos, de los cuales 6 murieron en plena infancia. El más pequeño de los hermanos supervivientes fue Thomas que a los 5 años ya tocaba el armonio. Poco después, el joven ya tocaba el órgano en la iglesia de su padre y hacía conciertos con la orquesta de la escuela como pianista y organista. También recibió clases de violín y de otros instrumentos, entusiasmándose por la música y abandonando los estudios a los 14 años.

Hizo varios trabajos, pero lo que a él le gustaba hacer era ir a un cine cerca de su casa, el Lincoln Theatre, donde estaba la pianista Maizie Mullins que le dejaba mirar y, a veces, tocar. Maizie enfermó y Thomas la sustituyó y cuando la pianista tuvo que dejar el trabajo, la plaza vacante fue ocupada por el jovencísimo Thomas, que se encargó de animar con el piano las películas de cine mudo proyectadas en el Lincoln Theatre.