

EMBRUJO ESPAÑOL

SÁBADO
10/10/20
19:30H.

ORQUESTA
METROPOLITANA
DE MADRID

Directora titular
Silvia Sanz Torre

Sala Sinfónica.
Auditorio Nacional de Música

Para la Orquesta Metropolitana de Madrid hoy es un día de gran emoción.

Han transcurrido siete meses desde nuestro último concierto en esta Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Fue el sábado 7 de marzo (Shakespeare en la música) y nos fuimos a casa con la alegría de un concierto más en nuestra historia y con el calor de los aplausos del público.

Pocos días después se declaraba el estado de alarma por la pandemia COVID-19 y fue imposible concluir la temporada.

El concierto que no pudo realizarse el pasado 30 de mayo, Embrujo Español, se hace hoy realidad. Ha sido una decisión difícil, arriesgada y valiente pues la actual situación ha colocado a los músicos y a la música al borde del precipicio. Pero estamos aquí de nuevo con la voluntad de hacer música y de compartir la, felices de encontrarnos de nuevo con el público, que tanta fidelidad y apoyo nos ha prestado a lo largo de nueve temporadas.

Afirmaba Manuel de Falla: “la música no se hace, ni debe jamás hacerse para que se comprenda, sino para que se sienta”.

Hagamos caso a sus sabias palabras y abramos nuestro corazón a la música. Comienza el concierto. Es hora de disfrutar y de sentir.

Gracias por acompañarnos.

Silvia Sanz Torre

PROGRAMA

Joaquín Rodrigo (1901-1999) *Concierto de Aranjuez*

Allegro con spirito
Adagio
Allegro gentile

Manuel de Falla (1876-1946) *El amor brujo*

Introducción y escena
En la cueva
El aparecido
Danza del terror
El círculo mágico
A medianoche
Danza ritual del fuego
Escena
Pantomima
Danza del juego del amor
Final - Las campanas del amanecer

Alejandro Vivas (1967-) *La leyenda del abanico*

A la sombra de los granados (fandango)
Todos a la jota (danza de buletería y jota)

Orquesta Metropolitana de Madrid
Solista: Stoyan Paskov Kostadinov
(Ganador del 18º Certamen Intercentros Melómano - Grado Profesional)
Directora Titular: Silvia Sanz Torre

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES:

Grupo Concertante Talía

#EmbrujoEspañol

NOTAS AL PROGRAMA

CONCIERTO DE ARANJUEZ (J. Rodrigo)

El concierto de Aranjuez es para mí la feliz unión de lo clásico con lo castizo y de lo aristocrático con lo popular, tanto de forma como de sentimiento, y suena escondido bajo las formas del parque que rodea el palacio barroco y solo quiere ser ágil como una mariposa y ceñido como una verónica.

Joaquín Rodrigo

Decía el autor de la obra que el Concierto de Aranjuez seguiría gustando después de un siglo y que siempre se había preguntado qué tiene la obra para gustar a públicos tan distintos por edad, procedencia y costumbres. Pero el propio Rodrigo tenía la respuesta: la confluencia de lo refinado y lo popular. Basta decir que este concierto para guitarra es la composición española que más se interpreta en el mundo, y que un estudio de la Sociedad General de Autores en 2005 revelaba que es la obra que más gusta en Japón.

Joaquín Rodrigo, el compositor que situó a la guitarra en la categoría de instrumento de concierto, nació en Sagunto un 22 de noviembre de 1901, día de Santa Cecilia, patrona de la música. A los tres años perdió la vista como consecuencia de la difteria, y con 8 años inició los estudios de solfeo, violín y piano. En 1927 se trasladó a París para proseguir su formación en la Escuela Normal de Música y estudiar composición con Paul Dukas. Allí se dio a conocer como pianista y conoció a Ravel, Milhaud, Honneger, Stravinski y Manuel de Falla. En 1933 se casó con la pianista turca Victoria Kahmi, fiel compañera y colaboradora hasta su fallecimiento en Madrid el 6 de julio de 1999. Entre sus composiciones destacan obras para piano, violín, cello y flauta, y un gran número de canciones.

La idea de componer un concierto para guitarra surgió en una conversación de sobremesa. Fue en 1938. Durante un viaje de regreso a París, cenó en San Sebastián con el Marqués de Bolarque, diplomático español y gran promotor de las artes y la música, y el guitarrista Regino Sainz de la Maza. El guitarrista comentó que la ilusión de su vida sería tocar un concierto para guitarra y orquesta. El compositor aceptó la propuesta y cumplió su promesa. Lo compuso en París durante el invierno y la primavera de 1939. El *adagio*, el movimiento más popular de la obra, surgió “de un tirón, sin vacilaciones” y lo mismo ocurrió con el tercer movimiento. El primero, fue el último en componerse. El mayor problema era confrontar el sonido de la guitarra con el de la orquesta y lograr un resultado equilibrado. Rodrigo lo consigue: la guitarra es la protagonista del concierto.

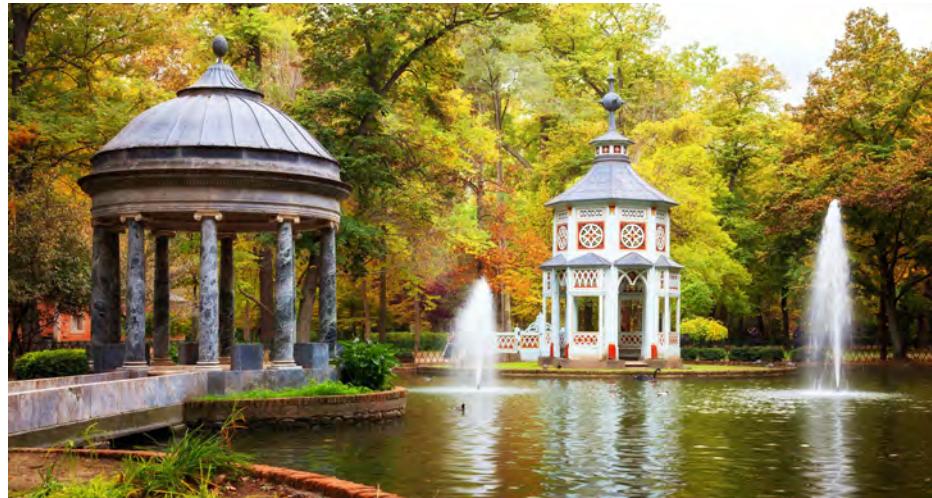

Regino Sainz de la Maza, el guitarrista que estrenó el Concierto de Aranjuez en 1940

El título de la obra hace referencia a los jardines del Real Palacio de Aranjuez y su música nos transporta a la corte de finales del siglo XVIII y principios del XIX, durante los reinados de Carlos IV y Fernando VII. Sin embargo, la obra no es programática ni descriptiva, aunque sí refleja el estado de ánimo del compositor en el momento de su creación. La esposa del músico, Victoria Kahmi (Vicky) perdió a su primer hijo durante el embarazo, “y la profunda melancolía y tristeza que nos produjo queda reflejada en el *adagio*, pero también hay una enorme alegría cuando supimos que esperaba un nuevo hijo”.

Fue precisamente Victoria Kahmi, la que sugirió el nombre del concierto, en recuerdo de los largos paseos por los jardines de los que disfrutó el matrimonio en 1933, poco después de casarse en Valencia.

El Concierto de Aranjuez se estrena un 9 de noviembre de 1940 en Barcelona con la Orquesta Filarmónica de Barcelona, dirigida por César Mendoza Lasalle, en el Palacio de la Música Catalana de Barcelona. Según cuenta el maestro Rodrigo en sus memorias (*Concierto de una vida*, Eduardo Moyano Zamora, Planeta 1999), “hizo sonar la guitarra como decía Stravinski que sonaba, penetrante y lejos”. El 11 de diciembre de 1940, tendría lugar su estreno en Madrid, en el Teatro Español, bajo la dirección de Jesús Arambarri, de nuevo con Regino Sainz de la Maza. El *Concierto de Aranjuez* tuvo que esperar al fin de la II Guerra Mundial para presentarse en Europa. Diez años después de su estreno en Barcelona, otro gran guitarrista español, Narciso Yepes, interpreta el concierto en París, con Ataulfo Argenta al frente de la Orquesta Nacional de España. A partir de ese momento, la obra se interpreta en salas de todo el mundo. Hasta los astronautas Armstrong, Aldrich y Collins, eligieron su música para su viaje a la Luna en 1969. Se han realizado innumerables grabaciones y múltiples adaptaciones. Las adaptaciones no gustaban a Rodrigo y, cuando se encontró con la versión jazzística de Miles Davis para trompeta, decidió litigar. Al final, se dio cuenta de que no podía luchar contra la popularidad del concierto: “Mi opinión es que las obras musicales hay que dejarlas como se crearon y tocaron por primera vez. Sin embargo, se han hecho innumerables versiones del famoso *adagio*, unas más acertadas que otras, se canta en las lenguas más diversas, se baila al son de cualquier ritmo... A estas alturas tengo que reconocer que no han alterado en nada la popularidad y el prestigio de mi concierto”.

El primer movimiento, *allegro con spirito*, se caracteriza por la fuerza y alegría rítmica. Suenan danzas tradicionales como el fandango. A lo largo de este movimiento escuchamos la alternancia tradicional entre el instrumento solista y la orquesta (los acordes de rasgueado de la guitarra y la melodía introducida por los violines); y una alternancia rítmica (compases de 6/8 y pasajes en 3/4). La guitarra utiliza técnicas propias del flamenco.

El autor define el segundo movimiento, el *adagio*, como un “diálogo elegíaco entre la guitarra y los instrumentos solistas (corno inglés, fagot, oboe, trompa, etc.) en un profundo batir que mantiene todo el edificio sonoro de ese tiempo”.

El tercer y último movimiento, *allegro gentile*, “evoca una danza cortesana” en la que la combinación de compases de dos y tres tiempos, así como una estructura ligerísima, mantienen el tiempo alerta hasta la veloz *fermata* final”.

EL AMOR BRUJO (Manuel de Falla)

Por convicción y por temperamento soy opuesto al arte que pudiéramos llamar egoísta. Hay que trabajar para los demás: simplemente, sin vanas y orgullosas intenciones. Sólo así puede el Arte cumplir su noble y bella misión social.

Manuel de Falla, noviembre 1926

Manuel de Falla es uno de los compositores españoles más importantes de la primera mitad del siglo XX y uno de los más grandes compositores españoles de todos los tiempos. Nació en Cádiz un 23 de noviembre de 1876 y en esta ciudad transcurrió su infancia y adolescencia. Los cantos, danzas e historias que le contaba su niñera, *La Morilla*, en su primera infancia despertaron su fantasía y le “abrieron las puertas de un mundo maravilloso”. De introducirle en el mundo de la música se encargó una pianista amiga de su madre, Eloísa Galluzo.

La primera vocación de Falla no fue la de músico sino la de escritor. 17 años tenía cuando creó su primera revista literaria, *El Burlón*. Después llegó otra revista manuscrita, *El Cascabel*. Y aunque no abandonaría nunca su gusto por escribir, pronto se dio cuenta de que lo que en verdad quería era componer: “Y esta vocación se hizo tan fuerte que llegué a sentir incluso miedo”. En 1897 compuso su primera obra, *Melodía para violonchelo y piano*. En esos años viaja entre Cádiz y Madrid como alumno libre de la Escuela Nacional de Música y Declamación y en 1899 termina sus estudios con el primer premio de piano. Es en esos primeros años del siglo cuando conoce a Felipe Pedrell, estrena su primera y única zarzuela, *Los amores de la Inés*, entabla amistad con Joaquín Turina y colabora con Amadeo Vives en la realización de tres zarzuelas. En 1904 compone la ópera *La vida breve*, en colaboración con Carlos Fernández Shaw, y consigue con ella el primer premio de un concurso convocado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sin embargo, tuvo que esperar ocho años para su estreno, no en Madrid, como estipulaba el concurso, sino en Niza (Francia). En 1907 se traslada a París, como hicieron otros músicos españoles, y allí pudo conocer a Claude Debussy, Maurice Ravel, Paul Dukas, Isaac Albéniz, entre otros, lo que influyó de manera determinante en su trayectoria musical. En 1914, con el comienzo de la I Guerra Mundial decide volver a España.

El amor brujo, fue la primera obra importante de Falla tras su regreso a Madrid. En su origen fue una "gitanería en un acto y dos cuadros" con bailes, canciones y pasajes hablados, compuesto especialmente para la cantaora y bailarina Pastora Imperio. Su creación fue fruto de la colaboración y amistad del músico con el empresario teatral Gregorio Martínez Sierra y a su esposa, la escritora María Lezárraga, que solía publicar con el nombre de su marido y que fue de hecho la autora del libreto. Para la composición, el músico se inspiró en las leyendas y canciones que le contó y cantó Rosario *La Mejorana*, madre de Pastora Imperio.

El estreno de la obra original tuvo lugar el 15 de marzo en el Teatro Lara de Madrid. Falla dijo que habían conseguido una "obra rara, nueva" que "habían sentido", aunque desconocían el efecto que pudiera tener en el público.

No obtuvo el éxito esperado y el compositor revisó la obra para transformarla en una de sus partituras más importantes. Diez años más tarde, en 1925, se estrena la versión definitiva para ballet con Antonia Mercé *La Argentina*, responsable también de la coreografía, en el papel de Candela. El amor brujo, inspirado en los ritmos y sonoridades del cante jondo, nos cuenta una historia de misterio, hechizos y fantasmas protagonizada una joven gitana, Candela, enamorada de Carmelo, pero atormentada por el espectro celoso de su antiguo amante. La versión de 1925 consta de 13 escenas. Las que se interpretan en este concierto, a excepción de las partes cantadas (la *Canción del amor dolido* y la *Canción del fuego fatuo*) son:

Antonia Mercé *La argentina*

- Introducción y escena
- En la cueva
- El aparecido
- Danza del terror
- El círculo mágico
- A medianoche
- Danza del ritual del fuego
- Escena
- Pantomima
- Danza del juego del amor
- Final - Las campanas del amanecer

De todas ellas, podría decirse que la "*Danza ritual del fuego*" es la más famosa y describe un conjuro a medianoche. Los gitanos trazan un círculo alrededor del fuego y Candela realiza una danza ritual para atraer al fantasma, con quien baila a un ritmo cada vez más rápido hasta hacerlo desaparecer en el fuego. Esta joya musical de estructura binaria, continuos contrastes de dinámica y rico color orquestal, tiene como motivo una antigua melodía gitana relacionada con el tema del amor brujo que se escucha en la primera parte de la obra.

Pastora Imperio, por Julio Romero de Torres

LA LEYENDA DEL ABANICO (Alejandro Vivas)

Alejandro Vivas nació en Almería en 1967 y se realizó sus estudios musicales en Madrid en las especialidades de guitarra, contrapunto, fuga y armonía. Desde hace más de 20 años se dedica a la composición, orquestación y arreglos musicales, así como a la producción musical, dirección artística de conciertos y eventos musicales, a la actividad docente en cursos y talleres y al desarrollo de proyectos pedagógicos en torno a la música. Es, además, licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y docente de la especialidad de Música.

Como compositor, se mueve en múltiples terrenos, tanto en música sinfónica como vocal: obras instrumentales para solistas y orquesta, coro *a capella*, coro y orquesta, comedias musicales, y música de cine, como las bandas sonoras de la película *La conjura de El Escorial* (2008) o *El jugador de ajedrez* (2017), esta última galardonada con multitud de premios nacionales e internacionales. En 2019 estrenó en el Auditorio Nacional, el *Concierto indálico para acordeón*, inspirado en los paisajes de Almería, interpretado por la Orquesta Metropolitana de Madrid y la solista Marta Cubas Hondal. La Orquesta Metropolitana interpreta en este concierto otra de sus obras, *La leyenda del abanico*, inspirada en un episodio de la Guerra de la Independencia.

La leyenda del abanico-Suite nº 1 (2020) es una obra sobre ritmos y danzas tradicionales que se enriquece con elementos muy visuales: percusión corporal y utilización de abanicos como instrumentos rítmicos. Sus dos movimientos, “A la sombra de los granados” (fandango), y “Todos a la jota” (danza de buletería y jota), han sido extraídos del cuento musical *La leyenda del abanico* (2018), basado en una heroína de la Guerra de la Independencia, María Bellido, una de las aguadoras que arriesgaron su vida para calmar la sed de los soldados durante la Batalla de Bailén. Su cántaro roto por una bala forma parte del escudo de Bailén.

Fuente de María Bellido en Bailén

I. López

SILVIA SANZ TORRE DIRECTORA TITULAR

Al frente de la Orquesta Metropolitana de Madrid encontramos a Silvia Sanz Torre como directora titular.

Apasionada, creativa y trabajadora incansable, ha dirigido más de 180 conciertos en el Auditorio Nacional de Música y, en la actualidad, es la única mujer directora titular de una temporada estable en esta sala.

Ha dirigido en distintos países de Europa, Asia, América y África y es fundadora y directora titular del Grupo Concertante Talía y de todas sus formaciones musicales: Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Talía, con ciclo de abono en el Auditorio Nacional, Madrid Youth Orchestra (MAYO), Orquesta Infantil Jonsui y Coro Talía Mini.

Nacida en Madrid, realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música en las especialidades de guitarra, piano, armonía, contrapunto, fuga y composición. Estudió la carrera de dirección de orquesta con el maestro Enrique García Asensio además de completar su formación con destacados maestros como Helmuth Rilling o Aldo Ceccato, con el que desempeñó las funciones de directora asistente en la Orquesta y Coro Nacionales de España durante la Temporada 1993/1994.

Implicada en la pedagogía orquestal y coral, en la formación de orquestas juveniles e infantiles, y en difundir el valor de la música a todos los niveles. Ha participado en diversos proyectos pedagógicos como Sonidos de la tierra en Paraguay o en cursos y talleres para orquestas jóvenes en Honduras y El Salvador, donde ha sido reconocida por la Asamblea Legislativa por su ejemplo de participación de la mujer en espacios que contribuyen a erradicar desigualdades de género en todo el mundo. En Addis Abeba preparó y dirigió el primer concierto de la única orquesta del país después de 40 años.

Invitada como ponente en conferencias y mesas redondas relacionadas con la dirección de orquesta y el liderazgo de la mujer, así como jurado en concursos y certámenes de interpretación musical.

Seleccionada en 2017 como una de Las TOP 100 Mujeres Líderes en España y galardonada en los VII Premios Solidarios a la Igualdad concedidos por Mujeres para el Diálogo y la Educación en la categoría de “Mujeres que cambian el mundo”. Es miembro fundador de Mujeres Influyentes de Madrid y profesora de Dirección de orquesta y coro en la Escuela Universitaria de Artes TAI Arts.

SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES:

Silvia Sanz Torre

@silviasanztorre

@silviasanztorre

STOYAN PASKOV KOSTADINOV GUITARRA

Stoyan Paskov tiene en la actualidad 18 años y estudia 1º de Derecho en la Universidad de Zaragoza y 1º de guitarra en el Conservatorio Superior de Música de Aragón.

Empezó a tocar la guitarra con 8 años con el profesor Stefan Vladimirov en los veranos que pasaba en Sofía (Bulgaria) y a los 12 años comenzó sus estudios con el profesor Isaac Náguila. En su primer año en el conservatorio obtuvo 3 matrículas de honor en guitarra, piano y lenguaje musical con el profesor Francisco Alcaraz.

Entre la multitud de galardones que ha obtenido como guitarrista están:

- Primer Clasificado de la Fase Autonómica de Aragón del 15º Intercentros Melómano de Grado Profesional (diciembre 2016).
- Tercer Premio en la categoría Joven Promesa en el Concurso Internacional de Guitarra José Tomás - Villa de Petrer (julio 2017).
- Primer Premio en el Concurso Internacional de Guitarra Alhambra de Valencia (noviembre 2017).
- Segundo Premio en el Concurso Internacional de Guitarra Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao (mayo 2018).
- Primer Premio en los Premios Excelencia Lexus de la Música (julio 2018).

- Primer Premio en la Campaña de Paz en la Tierra (febrero 2019).
- Primer Premio en el Concurso de Talentos Villa de Alagón (abril 2019).
- Primer Premio en el Concurso de Interpretaciones de Obras Musicales APA “Pilar Bayona” (abril 2019).
- Primer Premio en el Concurso Internacional de Guitarra Gredos San Diego, Madrid (mayo 2019).
- Primer Premio en el Concurso de Guitarra de Gandía "Salvador García" (julio 2019).
- Primer Premio en la categoría de Grado Profesional del 18º Concurso Intercentros Melómano (diciembre 2019).

Ha interpretado el *Concierto de Aranjuez* del maestro Joaquín Rodrigo junto a la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza y desde noviembre de 2016 forma parte de la organización internacional Musethica y participa en sus conciertos en diferentes localidades.

Ha recibido clases magistrales de Pedro Mateo, Avri Levitan, Fernando Arias, Gabriel Bianco, Atanas Ourkouzounov, Rossen Balkanski, Nicolla Montella, José María Bailo Abuelo, Judicaël Perroy, Niklas Johansen, Arnaud Dumond, Simone Iannarelli, Luis Regidor, Andrea Roberto, Anders Clemens Øien y Alí Arango.

ORQUESTA METROPOLITANA DE MADRID

Fundada por Silvia Sanz Torre en 2011, es la principal formación orquestal del Grupo Concertante Talía (GCT) y, junto al Coro Talía, ofrece su X temporada de conciertos en el Auditorio Nacional de Música de Madrid bajo la dirección de Silvia Sanz Torre. Destaca especialmente por su versatilidad. Además de interpretar las grandes obras del repertorio sinfónico, aborda géneros como el swing, el soul, bandas sonoras de cine y videojuegos, musicales o pop y rock sinfónico.

Su actividad abarca también conciertos pedagógicos y para el público familiar con experiencias innovadoras, como *Música y juguetes* (con la inclusión de juguetes como instrumentos), *El sonido de la magia* (junto al mago Jorge Blass) o *Música en danza* (con la participación de bailarines), ofrecidos tanto en el Auditorio Nacional como en otras salas de Madrid. En su discografía figuran los siguientes títulos: *Ein deutsches Requiem* (Brahms), *Sinfonía nº 9 “Coral”* (Beethoven), *In the mood, Noche de soul, Talía in concert: movies & soul* y *Singing Europe*, grabados en vivo en el Auditorio Nacional junto al Coro Talía, así como el audiolibro *En busca de la llama perdida* (2016), del compositor Alejandro Vivas.

VIOLINES I

José Gabriel Nunes
José Luis Campos
Blanca Castillo
Myriam Prieto
Bárbara Cordón
Alejandro Vásquez
Carmen Victoria Zambrano
Arianna Ruiz
Mercedes Rodríguez
Kevin Josué Merchán

VIOLINES II

Carmen María Izquierdo
Rosa Rodríguez
Ana María Martín
Manuel Arias
María Fernanda Pinzón
Patricia Sabarís
Ana Martín Corbo
Marina García

VIOLAS

Irene Labrado
Alberto Carrero
Jorge Velasco
Samuel Palomino
Guillermo Manzanares
Andrés Eduardo Castañeda

VIOLONCHELOS

Leticia Hernández
Pilar Araque
Ana Morera
Andrea Camarón
Alberto Campanero

CONTRABAJOS

Fernando Calero
Rodolfo Hernández
Génesis Peña
Daniel Alberto Pérez

FLAUTAS

Francesco Cama
Sara Pérez

OBOES

Ignacio Urbina
Alicia Cantus

CLARINETES

Antonio García
Jaime González

FAGOTES

Luis Alberto Ventura
Hugo Carnicero

TROMPAS

Miguel Olivares
Alfonso Quesada

TROMPETAS

David Brea
Antonio Sabroso

PERCUSIÓN

Daniel Alonso
Alba Vivas

PIANO

Gabriel López

AUMENTA TU PASIÓN POR LA MÚSICA

Entender las grandes obras de la música
sinfónica y coral sin moverte de casa

bATUTA en dIRECTO

Ciclo de conferencias sobre el mundo orquestal y coral
y las grandes obras de la música.

De la mano de la Directora Titular de la Orquesta Metropolitana
de Madrid, nos adentramos cada día en una obra maestra de la
música clásica.

www.taliaplus.cursosmusicales.es

Gracias a la experiencia de Silvia Sanz y a la sencillez de sus
explicaciones, podremos comprender y captar estructuras,
melodías, formas compositivas, sonoridades instrumentales y
un sinfín de detalles.

**Una forma nueva y fácil
de escuchar y entender la música**