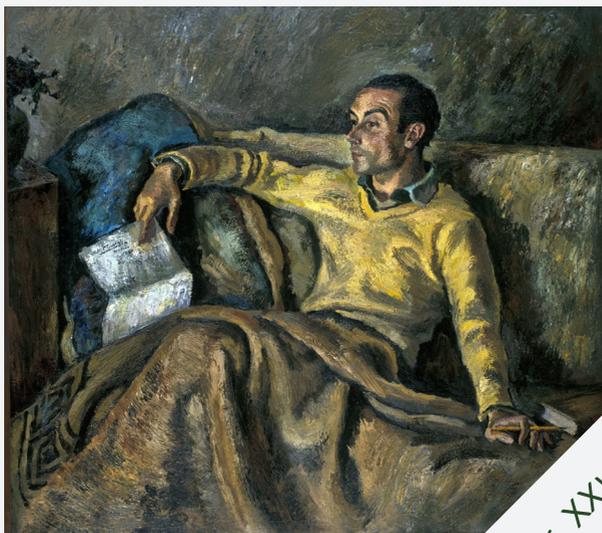

Orquesta sinfónica del
Conservatorio Superior de
Música Óscar Esplá de Alicante

Director
Jesús Cantos Plaza

HOMENAJE A JUAN GIL-ALBERT

#GilAlbert2019

22 de mayo de 2019 - 20:00 h
ADDA. Campoamor s/n. Alicante

Presentación

El escritor Juan Gil-Albert (Alcoy 1904 – Valencia 1994), que desde niño vivió la cotidianidad de oír a su madre tocar el piano en casa, dejó esparcidas en su obra distintas alusiones a la música. Sus opiniones sobre algunos clásicos, e incluso un poema titulado “La música” que representaba a un hombre tendido escuchando una composición en solitario, convivieron con el reconocimiento de la predilección social de la disciplina en el siglo XX: “No deja de llamar la atención el hecho de que una época como la que vivimos, tan positivista y tan práctica, haya elegido como su forma de goce predilecto, en el campo del arte, a la música”.

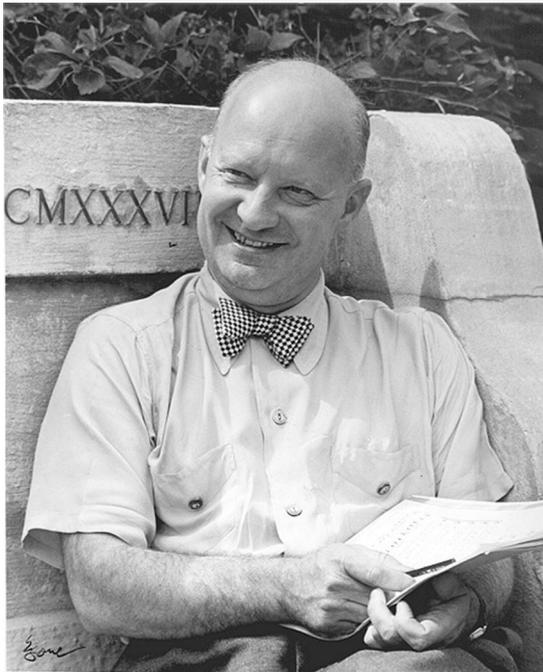
De esa época es el repertorio del concierto preparado por la Orquesta del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá, bajo la batuta de su director Jesús Cantos. Aunque el autor alcoyano no escribió sobre ellos, el programa incorpora composiciones de autores que sonaron en el siglo XX: el alemán Paul Hindemith (1893-1963), el ruso Serguei V. Rachmaninov (1873-1943) y el italiano Ottorino Respighi (1879-1936). E introduce además dos obras que guardan una relación con él. El *adagietto* de la quinta sinfonía de Mahler tuvo una significación notable en la película de Visconti *Muerte en Venecia*, que tanto sedujo a Gil-Albert, en una escena clave en la que el protagonista –escritor en la novela original de Thomas Mann, músico en la adaptación cinematográfica– sigue y contempla a un joven por la ciudad “arropado siempre en los despliegues sinfónicos de Mahler, entre angustiados y subyugadores”. Por otra parte, el concierto incluye el estreno para soprano y piano de una composición actual de Miguel Brotons que pone música al poema gilalbertiano “Nocturno”. La pieza sólo ha sido interpretada en público en versión para soprano y violonchelo el pasado 3 de abril por Pilar Moral y Pere Joan Carrascosa, en el acto de inauguración en la Casa Bardín de Alicante del Congreso internacional “Vibraciones de Juan Gil-Albert: la fascinación de la constancia”.

El concierto

Hindemith, Rachmaninov, Mahler, Respighi.

Trauermusik significa «Música de luto» o «Música de funeral». El 19 de enero de 1936, Paul Hindemith viajó a Londres, con la intención de interpretar su concierto para viola *Der Schwanendreher*, con Adrian Boult y la Orquesta Sinfónica de la BBC en el *Queen's Hall* el 22 de enero. Sin embargo, el rey Jorge V murió antes de la medianoche del 20 de enero. El concierto fue cancelado, pero Boult y el productor musical de la BBC, Edward Clark, querían que Hindemith participara en cualquier música que fuera transmitida en su lugar. Debatieron durante horas, sobre la que podría ser la pieza adecuada, pero no pudieron concluir nada, así que se decidió que Hindemith escribiera algo nuevo. Al día siguiente, de 11:00h. a 17:00h., Hindemith se instaló en una oficina que la BBC puso a su disposición y escribió *Trauermusik* en homenaje al difunto rey. Fue escrita para viola y orquesta de cuerdas y se transmitió esa noche en vivo desde un estudio de radio de la BBC, con la dirección de Boult y el compositor como solista.

Paul Hindemith (1895-1963)

Serguei V. Rachmaninov (1873-1943)

Concierto nº 2 para piano. Aquí el célebre compositor ruso Rachmaninov nos trae uno de los conciertos más emotivos y sentimentales compuesto nunca. Una obra casi autobiográfica que nos traslada a las duras circunstancias que tuvo que sufrir el autor hasta culminar esta espléndida obra: Rachmaninov estrenó su primera sinfonía en 1897 con la mala suerte de que Alexander Glazunov se presentó ebrio a la premier. La obra fue un auténtico fracaso y, a pesar de la brillantez de la obra, la poca musicalidad de Glazunov la oscureció para oídos tan entendidos como los de Korsakov o Cui que se encontraban en el estreno. Las duras críticas que recibió y el bloqueo al que fue sometido lo hundieron en una terrible depresión. Fue la ayuda del doctor Nikolai Dhal y su tratamiento de hipnosis lo que ayudó a Rachmaninov a salir de esta terrible depresión que había durado tres años. El compositor ruso comenzó así en 1900 la composición de su *Concierto para piano nº 2* dedicado a Dahl, presentando en octubre de 1901 la obra al completo con él como solista y su primo Alexander Siloti en la dirección. Fue un claro éxito y devolvió a Rachmaninov al panorama musical. Esta obra ha estado integrada en la BSO de importantes películas de Hollywood de los años 40 y 50 como *Con faldas y a lo loco* o *Rapsodia*.

El **Adagietto de la Sinfonía nº 5** en do menor de Gustav Mahler es, probablemente, el movimiento más famoso de todas las sinfonías del compositor. El director Willem Mengelberg afirmó que el movimiento era una carta de amor codificada dirigida por Gustav Mahler a su esposa Alma: en vez de una carta le remitió su manuscrito sin palabra alguna acompañándolo y ella lo entendió perfectamente. Orquestada únicamente para cuerdas y arpa, el movimiento se distingue del resto de la sinfonía en su sonoridad básica; su carácter -pensativo, conmovedor, nostálgico, más resignado que triste- lo hace único y memorable. A menudo se toca aparte (como en esta ocasión), en concierto o como partitura de *ballet*. Fue empleado para sustentar el tono anímico de la película de Luchino Visconti *Muerte en Venecia* y ha sido interpretado en funerales de muchas grandes figuras del mundo de la música y la política, como Sergei Koussevitzky, Robert F. Kennedy y Leonard Bernstein.

Gustav Mahler (1860-1911)

Ottorino Respighi (1879-1936)

Pinos de Roma (en italiano, *Pini di Roma*) es una de las principales obras del compositor italiano Ottorino Respighi, compuesta en 1924. Cada movimiento retrata los pinos de diferentes partes de la ciudad de Roma a lo largo del día. El primer movimiento, “Los Pinos de Villa Borghese”, representa niños ruidosos que juegan a ser soldados y que marchan en los pinares de los jardines de la Villa Borghese. El segundo movimiento, “Los Pinos cerca de una catacumba”, es un canto majestuoso, que representa a los pinos ubicados cerca de una catacumba en la campaña romana: los instrumentos graves de la orquesta representan la naturaleza subterránea de las catacumbas mientras que los metales representan el canto de los sacerdotes. El tercer movimiento, “Los Pinos del Gianicolo”, representa un escenario nocturno cerca del templo del dios romano Jano, ubicado en la colina *Gianicolo* (donde los dioses de dos caras abrían grandes puertas y portones para marcar el comienzo del año nuevo). Aquí Respighi aprovecha la oportunidad para incluir la grabación del canto de un ruiseñor, algo que jamás se había hecho en la “música clásica”. El último movimiento, “Los Pinos de la Vía Appia”, representa los pinos a lo largo de la gran *Vía Appia*: en un amanecer cubierto de neblina, una legión avanza por la *Vía Appia* bajo el resplandor del sol del amanecer. Respighi quería describir con su música cómo el suelo romano temblaba bajo las pisadas de su ejército consular cuando avanzaba triunfalmente hacia la Colina Capitolina.

Jesús Cantos Plaza

Director de la Orquesta del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá

Jesús Cantos Plaza

Nocturno

Estéticamente la composición "Nocturno", inspirada en el poema del mismo título del gran poeta de la cultura mediterránea Juan Gil Albert, es una obra en forma de lied para soprano y piano, además de estar compuesta en versión para soprano y violonchelo. Partitura en la que he intentado evocar y adentrarme bajo una estética neoclásica, romántica y vanguardista en el universo poético cultural del poeta Gil Albert, del que este año 2019 se conmemora el 25 aniversario de su fallecimiento. Poeta epílogo de la Generación del 27 que padeció el exilio tanto exterior como interior, en el que su obra estuvo durante muchos años en silencio, además de definirse él mismo como poeta-isla. Son circunstancias que influyen, en mi opinión, en este poema. En "Nocturno", género eminentemente romántico, se nos muestra Gil-Albert en un debate entre la fascinación por la luna y el sueño que fluye, y se aprecia el misticismo relacionado con la música y las estrellas que siente, hablando además de los deseos irrealizables y de las ambiciones de su corazón enjaulado. Premisas temáticas y estéticas presentes en el poema que en forma de discurso musical he intentado transmitir y sugerir bajo la cadencia lírica de un mensaje sonoro, "el canto de un hombre amordazado que solo puede hablarle de sus sueños a la noche".

Miguel Brotons
Compositor

Miguel Brotons

Primera parte

Trauermusik, suite para viola y orquesta de cuerda P. Hindemith

- I. Langsam (Lento)*
 - II. Ruhigbewegt (poco mosso)*
 - III. Lebhaft (vivo)*
 - IV. Choral 'Vor deinen Thron tret ich hiermit'*
- Solista: Lesster F. Mejías Ercia

Piano Concerto n. 2, op. 18 in C minor S. Rachmaninov

- I. Moderato*
 - II. Adagio sostenuto*
 - III. Allegro scherzando*
- Solista: Filipp Moskalenko

Nocturno (*lied*) para soprano y piano M. Brotons

Soprano: Pilar Moral
Piano: Jesús Gómez

Segunda parte

Symphony n. 5. G. Mahler

Adagietto

Pini de Roma. Poema Sinfónico O. Respighi

- I. I pini di Villa Borghese (Allegretto vivace)*
- II. Pinipresso una catacumba (Lento)*
- III. I pini del Gianicolo (Lento)*
- IV. I pinidella Via Appia (Tempo di Marcia)*