Fundación
BBVA

Manuel de Falla original

Concierto inaugural de la Temporada de Música 2022-2023

> Fundación BBVA **Palacio del Marqués de Salamanca** Paseo de Recoletos, 10 · Madrid 19:30 horas

Fundación BBVA

La Fundación BBVA tiene entre sus objetivos el impulso a la creación de excelencia y su difusión a la sociedad. En un momento en el que se está intensificando la recuperación de los espacios públicos, entendidos como lugares que posibilitan la experiencia del conocimiento compartido y la interacción, la Fundación BBVA ha programado en su sede de Madrid un renovado programa de Cultura en el que cobra una especial relevancia la actividad musical

El madrileño Palacio del Marqués de Salamanca acoge una Temporada de Música que realiza un recorrido a lo largo de ochocientos años, un arco temporal que comienza con piezas de los siglos XIII y XIV y concluye con el estreno absoluto de obra estrictamente nueva. Son cerca de cuarenta propuestas donde caben tanto el repertorio clásico como el descubrimiento de la creación más contemporánea, y que proponen líneas de conexión entre distintos compositores y periodos. Todas tienen en común dar al público la oportunidad de escuchar en directo a solistas y grupos, españoles o extranjeros, reconocidos internacionalmente.

En este concierto inaugural, Manuel de Falla se sitúa como protagonista con las versiones originales de *El amor brujo* y *El corregidor y la molinera*, que el compositor escribió inicialmente para pequeño formato y más tarde convirtió en *ballets* para gran orquesta.

El programa sintetiza algunas de las señas de identidad que tendrá la Temporada en su conjunto: la apuesta por la música española; un enfoque diferencial, programando versiones menos conocidas de las piezas interpretadas; así como la presencia de artistas españoles de todas las generaciones, desde músicos consagrados hasta jóvenes promesas, pasando por una nutrida representación de becarios Leonardo, que han desarrollado proyectos con este programa de impulso al talento de la Fundación BBVA.

Intérpretes

Orquesta de Cámara Andrés Segovia

Esperanza Fernández, cantaora **Sandra Ferrández**, *mezzosoprano*

Enrique García Asensio, director

Programa

Manuel de Falla (1876-1946)

El amor brujo (34')

Gitanería en un acto y dos cuadros (versión original de 1915)

CUADRO PRIMERO

La cueva de los gitanos

- 1. Introducción y escena
- 2. Canción del amor dolido
- 3. Sortilegio
- 4. Danza del fin del día (Danza ritual del fuego)
- 5. Escena (El amor vulgar)
- 6. Romance del pescador
- 7. Intermedio (Pantomima)

CUADRO SEGUNDO

La cueva de la bruja

- 1. Introducción (El fuego fatuo)
- 2. Escena (El terror)
- 3. Danza del fuego fatuo (Danza del terror)
- 4. Interludio (Alucinaciones)
- 5. Canción del fuego fatuo
- 6. Conjuro para reconquistar el amor perdido
- 7. Escena (El amor popular)
- 8. Danza y canción de la bruja fingida (Danza y canción del juego de amor)
- 9. Final (Las campanas del amanecer)

J. and W. Chester Ltd. de Reino Unido, editores y propietarios.

El corregidor y la molinera (43')

Farsa mímica (pantomima) en dos cuadros (versión original de 1917)

CUADRO PRIMERO

- 1. Los molineros y el mirlo
- 2. Los celos
- 3. Danza (El fandango)
- 4. El corregidor y la molinera
- 5. Las uvas

CUADRO SEGUNDO

- 1. La cena. Seguidilla
- 2. La espera galante
- 3. Los alguaciles: la despedida
- 4. La copla del cuco
- 5. iEn guardia, caballero!
- 6. Garduña se multiplica
- 7. También la corregidora es guapa

J. and W. Chester Ltd. de Reino Unido, editores y propietarios.

El amor brujo

Original, distinta, genial es la invención musical que late en esta obra que se presentó inicialmente como pequeño espectáculo: una «gitanería» en dos cuadros hecha para el lucimiento —como cantaora y bailaora— de Pastora Imperio, con libro de los Martínez Sierra (Gregorio y María Lejárraga, su esposa), que se estrenó en el Teatro Lara de Madrid el 15 de abril de 1915, con decorados de Néstor y una pequeña orquesta (catorce músicos en el foso, a los que se añadiría al final el que percutiría las campanas), dirigida por José Moreno Ballesteros, el padre de Federico Moreno Torroba. Una vez, en su despacho de la SGAE, me contó el maestro Moreno Torroba que, en varias funciones de aquel histórico arranque de El amor brujo, su padre le encomendó que tocara la no pequeña parte de piano que incluye la partitura, lo que supuso una de sus primeras actuaciones públicas. Y me gustaría subrayar la importancia que en aquellas representaciones de la gitanería tuvo el trabajo de Néstor (Néstor Martín-Fernández de la Torre), gran artista canario, destacado representante español de las corrientes simbolista y modernista, quien hacía con este motivo su primera incursión en el teatro. La fuerza y originalidad de los decorados de Néstor están en la base de los comentarios que relacionan a El amor brujo con el art decó.

En su imprescindible libro *Manuel de Falla y El amor brujo*, Antonio Gallego recoge una entrevista hecha a Falla por Rafael Benedito, en la que el compositor comenta aspectos que nos sitúan perfectamente para la audición de la gitanería —versión original primera de *El amor brujo*—que hoy se nos propone:

«El amor brujo es una obra que a Martínez Sierra y a mí nos sugirió la extraordinaria Pastora Imperio. Una tan singular artista y tan genial danzarina debe hacer un género en el que ponga de relieve las múltiples condiciones de su temperamento. Hemos hecho una obra rara, nueva, que desconocemos el efecto que pueda producir en el público, pero que hemos sentido...». Y, tras hacer un encendido elogio de Gregorio Martínez Sierra como autor del libreto (es de suponer que bien consciente don Manuel de que la libretista era más bien la esposa de quien lo firmaba, esto es, María Lejárraga), seguía: «La obra es eminentemente gitana. Para hacerla, empleé ideas siempre de carácter popular, algunas de ellas

tomadas de la propia Pastora Imperio, que las canta por tradición, y a las que no podrá negárseles autenticidad. En los cuarenta minutos que aproximadamente dura la obra, he procurado *vivirla* en gitano, sentirla hondamente, y no he empleado otros elementos que aquellos que he creído expresan el alma de la raza [...]. En la orquestación he tenido que limitarme y restringirme mucho; pero como la obra está hecha a base de pocos músicos, he procurado con estos medios dar el mayor grado posible de sonoridades y de expresión».

No es este el lugar de referirnos a las posteriores intervenciones de Falla sobre la partitura que dieron lugar a la versión final de *ballet* de *El amor brujo*, con orquesta grande, versión que es la más difundida y conocida. Subrayemos simplemente que, con toda propiedad, cabe hablar de dos obras distintas: de hecho, en esta versión primera hay texto y hay música de los que Falla prescindió al hacer la versión última de *ballet*.

El argumento de *El amor brujo* también sufrió variantes en el paso de la primera versión a las siguientes. En esencia, cabe resumirlo así: la bella gitana Candelas estuvo en tiempos enamorada de un gitano que ya no está en este mundo, pero cuyas apariciones fantasmales le turban y le impiden la realización de un nuevo amor, el que siente por Carmelo. Con el canto de sus penas de amor y la ejecución de danzas rituales, Candelas consigue imponerse al espectro y, ya liberada, una nueva vida amorosa amanece para ella.

La música de Falla crea el ambiente y subraya con belleza y eficacia las distintas escenas: tonos emotivos en la Canción del amor dolido, el despecho poéticamente vertido en la Canción del fuego fatuo, el arrebato de la celebérrima Danza ritual del fuego «para ahuyentar los malos espíritus» y de la Danza del terror, y el singularísimo sentido melódico que Falla volcó en pasajes calmos, como El círculo mágico (Romance del pescador) o la Pantomima, que contiene una de las propuestas melódicas —cantada por el violonchelo— más inefablemente bellas de todo Falla. Un variado discurso musical que nos conduce al «final feliz»: la sutil Danza del juego de amor y la esplendente, brillantísima conclusión con Las campanas del amanecer.

El corregidor y la molinera

Es una farsa mímica o pantomima en dos cuadros con libreto de los Martínez Sierra (una vez más, escrito básicamente por María y firmado por Gregorio), basado en el relato de Pedro Antonio de Alarcón *El sombrero de tres picos* y con música de Manuel de Falla. Se estrenó en el Teatro Eslava de Madrid el 7 de abril de 1917, con el compositor y pianista Joaquín Turina dirigiendo a un grupo de la recién presentada Orquesta Filarmónica de Madrid formado por maderas, metales y cuerdas a uno, más el piano. La dirección escénica corrió a cargo de Gregorio Martínez Sierra.

La acción se sitúa en un pueblo indefinido de Andalucía y en la época goyesca. La molinera es navarra y está caracterizada por un aire de jota; el molinero es murciano, y su caracterización musical utiliza fragmentariamente El paño moruno, una de las Siete canciones populares españolas del propio Falla. La pareja se afana en sus quehaceres mientras un mirlo (flautín) canta. Pasa el pomposo cortejo del corregidor, caracterizado sonoramente por el fagot, que es un viejo verde y ridículo, tocado con el tricornio, al que acompañan su mujer y los alguaciles. El rijoso corregidor se fija en la joven y vuelve más tarde para observarla mientras baila un fandango. Luego la persigue, pero la molinera lo burla «toreándolo» con un racimo de uvas. El corregidor se cae y se marcha de mal humor después de que la molinera le haya ayudado a levantarse.

El segundo cuadro comienza con el baile de una seguidilla en la Noche de San Juan. Cuando el molinero y la molinera se van a acostar, llegan unos alguaciles y se llevan preso al molinero. Se ove entonces la premonitoria Copla del cuco: «Por la noche canta el cuco advirtiendo a los casados que corran bien los cerrojos, que el diablo está desvelado». «Casadita, casadita, cierra con tranca la puerta, que aunque el diablo esté dormido, a lo mejor se despierta». Y, en efecto, seguro de que la molinera estará sola, el corregidor acude furtivamente, pero, en la oscuridad, se cae al pozo y sale calado hasta los huesos. Ella, solícita, le invita a quitarse la vestimenta y la extiende para que pueda secarse, pero, al poco, aparece el molinero —que se ha escapado de la justicia— y, al ver el vestido y el tricornio del corregidor junto a su casa, piensa en lo peor y jura vengarse. Se viste con la ropa del corregidor, dejando allí la suya, y vuelve al pueblo para dar una fingida serenata a la mujer del corregidor. Mientras, aparece el corregidor en

paños menores y, como siente frío y no encuentra su ropa, se pone la del molinero. Llegan los alguaciles para detener al molinero huido y apresan a su jefe, confundidos con la vestimenta. Aparece la molinera y también ella cree que a quien han detenido los alguaciles es a su marido, con lo cual se lanza sobre ellos. Cuando llega el molinero, con la ropa del corregidor, la confusión, el barullo y la pelea llegan a su punto culminante... Baja el telón.

Un importante estudio del folclorista Manuel García Matos reveló el caudal de temas populares que Falla utilizó y recreó en esta partitura: motivos de falseta flamenca, la granaína o murciana, la canción infantil *El sereno*, el ole gaditano, la *Canción* que también aparecía en las *Siete canciones populares españolas*, la cancioncilla *Con el capotín...*, la alboreá gitana, la seguidilla, las populares cantilenas ...tonto pelao..., ...no me mates... y ...que no me coges..., todo ello además de los temas populares mencionados más arriba y hasta la cita —a modo de guiño— de la *Primera sinfonía* (en solo de flauta) de Beethoven. Pero, muy lejos del pastiche o de la simple orquestación de temas dados, la música de Falla es un prodigio de construcción, con mil y una referencias a la acción argumental y efectividad escénica que revela un talento de excepción, no solo musical sino también teatral.

Durante la primera Gran Guerra europea, Serguéi Diáguilev y su excepcional troupe de los Ballets Rusos pasaron por España y, el formidable cazador de talentos que fue Diáguilev consideró interesante incorporar el nombre de Falla a su nómina de compositores. Encantado con la plasticidad y el poder sugestivo de las Noches en los jardines de España, el empresario ruso tanteó a Falla con la idea de obtener su permiso para coreografiar esta obra, pero el compositor prefirió mantenerla como pura música de concierto y ofreció, a cambio, la composición de un gran ballet a partir de El corregidor y la molinera. Sería, naturalmente, El sombrero de tres picos, obra que se estrenó en Londres en 1919 y que difiere bastante de su antecesora: desaparecen episodios, se añaden otros (por ejemplo, la brillantísima Farruca del molinero), cambia el final (para procurar una apoteosis con toda la compañía en escena manteando al corregidor) y, sobre todo, se amplía la instrumentación hasta la orquesta grande.

Orquesta de Cámara Andrés Segovia

Se creó en octubre de 1989 por iniciativa de su concertino y director artístico, Víctor Ambroa, teniendo como filosofía desde sus inicios un nuevo concepto de orquesta de cámara que le permitiera abordar el repertorio de las formas y estilos más diversos, con especial atención a la música española, escénica y el apoyo a los jóvenes talentos emergentes.

Entre los numerosos artistas de primer nivel internacional que han actuado con la orquesta, podemos citar a Rostropóvich, Berganza, Kraus, Scotto, Yo-Yo Ma, Vengerov, Yepes, García Asensio, Rocío Jurado, Mutter, Torres-Pardo, Camilo, Jansen, Maisky, Lang Lang, Arteta, Gallardo del Rey, Pires o los coros Fundación Princesa de Asturias y, sobre todo, el Orfeón Donostiarra, con el que la OCAS ha establecido un estrecho vínculo de colaboración desde 2010.

Siendo una formación sin director titular, han pasado por su podio muchos de los más importantes directores españoles: Enrique García Asensio, Manuel Galduf, José Luis Temes, José de Eusebio, Ángel Gil-Ordóñez, Pedro Halffter, Lorenzo Ramos, Ignacio Yepes, José-Luis Novo, Pablo González, Ernest Martínez Izquierdo o Miguel Romea, entre otros.

La OCAS ha cultivado todo tipo de géneros musicales, como la grabación de bandas sonoras para el cine, ópera o espectáculos para niños. Desde la grabación de la película *Carmen* de Vicente Aranda, con música del maestro José Nieto, que recibió el Premio SGAE a la Mejor Banda Sonora Original de 2004, se estableció un estrecho vínculo de colaboración con el maestro Nieto, dando como fruto la grabación de dos *ballets* por encargo del Ballet Nacional de España. En 2010, salió un nuevo CD con obras del maestro Nieto, la banda sonora de la última película que dirigió Vicente Aranda, *Luna caliente*, y la obra *Cuatro lunas* bajo la dirección del maestro Temes.

Nacida en el barrio de Triana, es una cantante de herencia flamenca nacida en una familia de importantes cantaores, guitarristas y bailaores.

Ha sido valorada como una de las mejores voces principales del cante flamenco, destacando la gran versatilidad de su voz a la hora de prestarse a estéticas musicales bien diferentes entre sí: desde dúos flamencos hasta jazz, orquesta de cámara y sinfónica.

Nominada a los prestigiosos Premios Grammy Latinos, Esperanza Fernández, intérprete protagonista de la versión de *El amor brujo* de La Fura dels Baus, es la cantaora de flamenco que más veces ha interpretado la obra junto a diferentes orquestas sinfónicas y directores. Es una artista con gran proyección internacional, que ha actuado en ciudades como Nueva York, París, Lisboa, Bruselas, Jerusalén o Tokio.

Cabe destacar su variada discografía, entre la cual se encuentra su último lanzamiento *Se prohíbe el cante*, que cuenta con la colaboración de artistas invitados como son Miguel Poveda, Arcángel, Rocío Márquez, Jesús Méndez, José Valencia o Tomatito, entre otros. El álbum, grabado estrictamente en directo en diferentes teatros y peñas flamencas, ha sido calificado como uno de los cinco mejores álbumes de 2021 de música flamenca (*ABC*), y por críticos como Manuel Martín Martín como un álbum brillante, de calidad y de auténtica personalidad.

Es aplaudida por la crítica no solo por la calidad de su voz y timbre profundo, rico y lleno de matices, sino por su contribución en la parte escénica y actoral.

Durante su trayectoria profesional ha recibido numerosos premios, como el Premio Ópera Actual junto a Jaume Aragall, primer premio de Juventudes Musicales de España, primer premio a la Mejor Intérprete de Zarzuela en el Concurso Nacional de Canto Lírico Villa de Abarán, primer premio en el Concurso Internacional de Interpretación Amics de la Música de Alcoy, etcétera.

Ha trabajado bajo la batuta de maestros de prestigio internacional como Semyon Bychkov, Lorin Maazel, Pier Giorgio Morandi, Ottavio Dantone, Jesús López Cobos, Miguel Ángel Gómez-Martínez, Ivor Bolton, Víctor Pablo Pérez, Massimo Zanetti, Juanjo Mena, Guillermo García Calvo, José Miguel Pérez-Sierra, Miguel Romea o Enrique García Asensio.

Entre sus más recientes interpretaciones, destacan su aplaudido papel de Carmen en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y en el ADDA de Alicante, El barberillo de Lavapiés, La malguerida o El sombrero de tres picos en el Palau de les Arts de Valencia, Requiem de Mozart junto al Coro Nacional de España, Alisa de Lucia di Lammermoor y Andrea Chénier en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Die Walküre y La traviata en el Teatro Real de Madrid, La villana y El sueño de una noche de verano en el Teatro de la Zarzuela, Don Gil de Alcalá, Götterdämmerung y el estreno de La dama del alba en la Ópera de Oviedo, Sinfonía n.º 9 de Beethoven bajo la dirección de Juanjo Mena en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Magnificat de J. S. Bach con la Orquesta RTVE, El gato montés en la Ópera de Tenerife y el Teatro de la Maestranza de Sevilla o Maddalena de Rigoletto en el Teatro Cervantes de Málaga.

Nacido en Valencia, ha dirigido casi todas las orquestas de España. Su actividad profesional en el campo internacional se ha desarrollado en los cinco continentes.

En enero de 1970, se convirtió en el primer catedrático de Dirección de Orquesta, por oposición, del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Desarrolló una interesante labor pedagógica, presentando el programa de TVE *El mundo de la música*, que adquirió gran popularidad y audiencia.

Ha sido, durante más de dos décadas, director titular de la Orquesta RTVE, así como miembro del Consell Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana. Es Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, Caballero de la Real Hermandad del Santo Cáliz y Caballero de la Real Orden de Santa María del Puig.

Está en posesión de premios y distinciones otorgadas por la Rai de Milán (1962), Rotary Club de Siena, Accademia Musicale Chigiana (1963), primer premio en los Dimitri Mitropoulos Awards de Nueva York (1967), Académie Charles Cros de Paris (1976), Premio de Interpretación Discográfica 1991 del Ministerio de Cultura de España, Quijote de la Música (2006), Hijo Predilecto de la Ciudad de Valencia (2012), premio Mayores Magníficos otorgado por la Comunidad de Madrid (2018) y Premio Ciutat de Castelló a la Excelencia Musical Guitarrista Manuel Babiloni 2019.

Fue asistente del maestro Celibidache en los cursos internacionales que este impartió en Bolonia (Italia) y Múnich (Alemania), así como en las clases de la Accademia Chigiana de Siena (Italia).

La Institució Alfons el Magnànim, de la Diputació de València, acaba de imprimir la segunda edición del libro *Enrique García Asensio. Biografía Incompleta*, actualizada por su autor, José-Domingo Vales Vía.

www.contrapunto-fbbva.es

Síguenos en:

Más información sobre el concierto:

