

29 de septiembre. Auditorio Ángel Barja – 20:30h

**ALEJANDRO BUSTAMANTE_violín y PATRICIA
ARAUZO_piano**

Programa

I parte

EDUARDO TOLDRÁ (1895-1962): Segundo cuaderno (Seis Sonetos)

- Oració al maig
- Deis quatre vents
- La font

ANTÓN GARCÍA ABRIL (1933): Fantasía Hispalense

JOAQUÍN TURINA (1882-1949): Sonata nº 1 en Re, op. 51

1. Lento-Allegro molto
2. Aria: Lento
3. Rondeau: Allegretto

II parte

MIGUEL BUSTAMANTE (1948): Ferraz 2008

XAVIER MONTSALVATGE (1912-2002): Tres Policromías

1. Fanfarria recóndita
2. Siciliana furtiva
3. Adagietto - ráfaga de tango – Allegretto

ENRIQUE GRANADOS (1867-1916): Sonata para violín y piano

NOTAS AL PROGRAMA

Por Antonio Iglesias (Toldrá) y Miguel Fdez. Llamazares

*Excelente violinista, gran cultivador de la música de cámara desde que, a los 16 años de edad, crea y participa como primer violín en el célebre "Quaitet Renaixement", Eduardo Toldrá nos deja unas cuantas, muy pocas, demostraciones de su talento creador en este género. Estas obras, poseen en todo momento -como ocurre hasta en sus mismas canciones- una estructura formal perfecta, sencilla pero con muy clara determinación analítica. Lo podemos así observar en sus **Seis sonetos para violín y piano**, que una vez más nos sitúan frente a un músico que parece fiarlo todo a una sustanciación poética. Oriol Martorell, en sus magníficos comentarios toldrasianos, nos asegura acerca de esta página hermosa, que es "una de las obras que, con mayor claridad, revelan el alma del músico Toldrá y que más nos ayuda a comprender y definir su personalidad de compositor..."; y ello es, efectivamente, muy cierto. Los catorce versos endecasílabos propios del "soneto" poético, los sitúa el compositor como frontis de cada una de estas composiciones, aún cuando, si hacemos caso a Martorell, al compararlos entre sí, afirme que "...los seis no tienen más en común que la lírica interpretación de la naturaleza. Los poemas son, únicamente, un motivo de inspiración para el compositor, que ofrece una visión de las escenas y los ambientes evocados en los versos. No existe, pues, un propósito de escribir música pintoresca o programática, sino el deseo de expresar las sensaciones que la poesía origina...". Los Sis sonets, premio del III Concurso Musical "Eusebi Patxot i Llagusterra" del año 1922, se estrenan por el propio autor y el pianista Motte-Lacroix, para la Associació d'Amics de la Música, en el Palau de Barcelona, el 28 de diciembre de aquel mismo año. Los poemas, en forma de soneto, corresponden a seis diferentes autores catalanes. Hoy escucharemos el II cuaderno, integrado por Oració al maig, Deis quatre vents y La font.*

"Oració al maig" (Oración en mayo), inspirado en un soneto de J. Carner, representa un simple discurrir melódico con intervenciones complementarias del piano, dentro de un reclamado aire "Moderato expresivo; con sencillez", únicamente alterado en su parte central, "quasi recitatiu; un poc fantasios", conducente a un inmediato "planyivol"; la influencia de un César Franck no deja de aparecer, así como ciertos instantes enérgicos y hasta dramáticos. "Molt lent", "4 corda fins a la fi", "amb molta amplitut i sempre forte", son las indicaciones harto explícitas del comienzo de la segunda pieza, "Deis quatre vents" (Los cuatro vientos), sobre un soneto de Mossèn A. Navarro. Este fragmento toldrasiano, el más corto de sus Seis sonetos para violín y piano, representa un momento solemne, majestuoso y, al propio tiempo, grave y patético, sostenida su melodía hermosa por acordes en el piano, hasta llegar a un "mezzoforte" que expone un dibujo en terceras dobladas entre las dos manos, dibujo que repetirá el violín con entera exactitud seguidamente. En "La font" (La fuente), sobre un soneto de J.M. Guasch, el aire se indica como "Bastante animado", y la sonrisa acude expresada por un ritmo popular, impregnada por el aroma eminentemente ligero y festivo, gracioso, fluyentemente gracioso, aunando en momentos su contorno binario sobre una escritura que es ternaria; el elemento picante

y suelto es germen generador y la rúbrica, precisa en detalle difícil de traducir, la aludida coincidencia de los dos ritmos esenciales.

*El violín se viste de doloroso “quejío” vocal y el piano de guitarra flamenca en la **Fantasia hispalense de Antón García Abril**, obra de 2007 inspirada en la ciudad de Sevilla. Esta obra escrita para violín y piano es estrenada en versión de concierto el día 10 de abril de 2008 en el Real Antiguo Conservatorio María Cristina de Málaga, por la violinista Sabina Coleasa y la pianista Paula Coronas. Unos meses antes, la obra es retransmitida por TVE en una grabación realizada por Mariana Todorova (violín) e Irina Gaitani (piano), a quienes está dedicada. La Fantasia Hispalense contiene un mensaje poético y lírico. Se trata de una música suave, sensible, densa y brillante. La partitura está concebida a modo de recitativo cantado, formato elegido por García Abril como la mejor vía de expresión para canalizar la intensidad emocional que concentran estos compases. El carácter concertante y cíclico está presente a lo largo de toda la pieza. Ambos instrumentos, -violín y piano- dialogan e intercambian melodías y material temático.*

***Joaquín Turina** nació en Sevilla en 1882 y murió en Madrid en 1949. Comenzó pronto a estudiar piano y a componer: primero en su ciudad natal, después en Madrid, donde acabará fijando su residencia, y finalmente en París (al igual que Falla y tantos otros de su época). Los consejos que Albéniz da a Turina le orientan hacia una música menos afrancesada, más nacionalista y que, con el tiempo, dará lugar al “pintoresquismo” turiniano, es decir, al “costumbrismo andaluz”. Aborda todos los géneros y en especial la música de cámara, escribiendo tres Sonatas para violín y piano y otras obras para esta formación como Poema de una sanluqueña, Homenaje a Navarra y Variaciones clásicas. También escribió obras para trío con piano, cuarteto de cuerda, cuarteto, quinteto y sexteto con piano.*

*Escrita en 1929 y dedicada a la violinista Jeanne Gautier, la **Sonata para violín y piano n° 1, opus 51, en Re mayor de Joaquín Turina** es una de las obras que mejor refleja las enseñanzas adquiridas en la Schola Cantorum, sin por ello mermar sus rasgos propios, los “cultos peculiares del artista” de los que hablaba Antonio Fernández-Cid. Ensueño romántico, sentido del orden y fidelidad a las reglas clásicas conviven con ese sentimiento andalucista que Turina siempre llevaba tan dentro de sí y que le salía a la superficie de manera instintiva. Es el propio compositor quien aporta la mejor información sobre su primera sonata para violín, que él considera “escrita en forma de sonata sin complicaciones y casi sin desarrollo”. En 1947 Turina escribe en su libro Cuaderno de Notas: “Es una obra muy simple de líneas, con tres tiempos: allegro en forma de sonata, casi sin desarrollo; Aria, con un episodio dramático, de tipo popular y Rondó en ritmo de farruca”. Años más tarde, en 1930, Turina explica en El Debate que “la Sonata en Re sigue el plan característico de esta forma musical, y añadido el elemento folclórico en acentos melódicos y en fórmulas rítmicas. He tratado de evitar todo lo que pudiera ser relleno, no empleando en los temas y en los desarrollos más materiales que los precisos”. La sonata se estrenó en Lyon, en 1930,*

por el violinista J. Zuccone y el pianista Fernand Lavandrier. A modo de anécdota, transcribimos lo que Turina firmó en la revista Ritmo el 15 de junio de 1930: “Esta Sonata la dediqué a Juana Gautier y era mi deseo que ella la estrenase; pero un violinista de Lyon la ha dado a conocer en un concierto, sin que Juana Gautier ni yo hayamos noticia del suceso hasta transcurrido algún tiempo... El muchacho indudablemente la ha adquirido y la puso en el programa, sin prever que contrariaba una aspiración del autor”.

Miguel Bustamante (1948), boliviano de nacimiento, ciudadano español y establecido en Madrid desde 1962, es un admirable profesional de la música en distintas facetas: pianista espléndido, asesor musical en las grabaciones de RNE hasta su anticipada jubilación, compositor que periódicamente nos llama la atención por el alto oficio, la originalidad y la sinceridad artística de sus partituras. Su obra, “**Ferraz 2008**”, para violín y piano, está dedicada al Conservatorio madrileño de la calle Ferraz en su vigésimo aniversario y a Adolfo Salazar, y fue estrenada el 21 de noviembre de 2008 en la sala de cámara del Auditorio Nacional de Música por la violinista Anna Baget y el pianista Aníbal Bañados, ambos ilustres docentes de dicho Conservatorio. El propio autor comenta: “Ferraz 2008 concede igual protagonismo al violín y al piano. Tiene forma libre, si bien elaborada de manera que los diversos temas y su desarrollo mantengan entre sí una relación que pretende ser lógica y fácilmente comprensible. Es mi obra con mayor aproximación a la música popular, en ciertos momentos al jazz y en otros al tango, éste casi siempre interrumpido abruptamente. Pero esta cercanía no significa una renuncia al lenguaje propio, sino que es más bien un diferente modo de interrelacionar ambos mundos”.

Xavier Montsalvatge (1912-2002) está considerado como un clásico entre los compositores catalanes del siglo XX. Influido por la tradición francesa, en especial por el Grupo de Los Seis, y por Stravinski, se encuentra a caballo entre la “Generación del 27” y la “del 51”. Ajeno a tendencias y presiones, con su personalidad individual, que no aislada, ha sabido crear nuevos caminos para acercarse a lo popular y recrear desde el presente nuevas técnicas del pasado. A este estilo de música, ha sumado el folklore recopilado por toda la Costa Brava y sus habaneras, dando lugar a su llamada música antillanista.

Compuestas en 1994 y estrenadas el 18 de julio de aquel año por el violinista Agustín León Ara y el pianista José Tordesillas en la Decena Musical de Segovia, en el Alcázar de la ciudad castellana, las **Tres Policromías** constituyen un hermoso ejemplo de música de última época de Montsalvatge de la que fue su década más prolífica. La Fanfarria recóndita se despliega pausada pero decididamente mientras irradia un movimiento balanceante que sigue manteniéndose hasta el vertiginoso gesto final. La Siciliana furtiva que sigue cuenta con un prólogo reflexivo del piano antes de que haga su aparición el violín con una expresiva línea melódica que adopta una mayor variedad

expresiva cuando el ritmo de siciliano indicado en su título pasa discretamente a primer plano. El último movimiento comienza con gestos incisivos entre los instrumentos, antes de que una Ráfaga de tango coja el ritmo con un animado intercambio lleno de carácter que extrae un espectro considerable de emociones del ritmo de danza subyacente; la pieza se ve coronada posteriormente por una coda que no deja de acelerar el tempo y que incorpora una decisiva floritura final.

***Enrique Granados (1867-1916)** estudió piano en Barcelona y en París. Compositor autodidacta, gran parte de su música permaneció inédita hasta después de su muerte. Su reputación como compositor creció con el exitoso estreno de *Goyescas* en 1911, que marca un punto de inflexión en su carrera. En 1916, a su regreso de la primera representación de esta obra en el Metropolitan Nueva York, murió ahogado, tras haber sido torpedeado por un submarino alemán el barco en el que viajaba. Como pianista fue excelente colaborador de grandes violinistas como Manén, Isaye, Crickboom y Thibaud. También actuó al lado de Risler, Saint-Saëns y Malats en la interpretación pública de obras escritas para dos pianos.*

*Escrita a modo de Fantasía, en un solo movimiento, la **Sonata para violín y piano** está dedicada al violinista francés Jacques Thibaud. Es difícil determinar con exactitud cuándo fue compuesta, pues Granados con frecuencia no indicaba la fecha en sus manuscritos, y no se publicó hasta 1971. Estructuralmente la obra gira en torno al estribillo del violín, que vuelve una y otra vez con variaciones cada vez más apasionadas, dando a la pieza un aire de improvisación. Las suaves y cromáticas armonías y las delicadas texturas son bellas ilustraciones del estilo de Granados; también lo es la perfecta combinación de un lenguaje romántico tradicional con un toque de exotismo español.*

DÚO BUSTAMAMANTE-ARAUZO

El violinista Alejandro Bustamante y la pianista Patricia Arauzo comienzan a tocar juntos en marzo de 2014, cuando coinciden sus puestos docentes e interés por el repertorio camerístico para esta formación en el Conservatorio Superior de Castilla y León. El prestigioso dúo se consolida cuando son premiados por la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de España (AIE) para realizar una gira de conciertos en la temporada 2015/2016 por todo el territorio nacional.

ALEJANDRO BUSTAMANTE_violín

Desde su debut como solista a los 19 años de edad, su sensibilidad, su capacidad de conectar emocionalmente con el público y la honestidad con la que se acerca a la música han hecho de Alejandro Bustamante uno de los violinistas más valorados de su generación. Músico polifacético, destaca tanto en sus interpretaciones como solista con orquesta, como músico de cámara en diversas formaciones y ofreciendo recitales de violín solo, con un repertorio que abarca desde el barroco hasta la música más vanguardista.

Ganador del Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España tanto en la modalidad de Música de Cámara (2005) como en la de Instrumentos de Arco (2008) en los que ganó sendos primeros premios por unanimidad, ha ofrecido conciertos en España, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Suiza, EEUU, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, en salas tan prestigiosas como el Carnegie Hall de Nueva York, Christel deHaan Fine Arts Center de Indianápolis, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Teatro Monumental y Fundación Juan March de Madrid, Palau de la Musica Catalana y Auditori de Barcelona, Palacio Euskalduna de Bilbao, Auditorio de Zaragoza, Brandenburger Theater de Brandemburgo, Instituto Cervantes de Brasilia o Teatro Solís de Montevideo, entre otras.

Como solista, Alejandro Bustamante ha tocado con orquestas como la Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de Brandemburgo, Orquesta de Cámara de la Schubertiada, Orquesta de Cambra Illa de Menorca y la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Chaco (Argentina), bajo la dirección de Maestros como Antoni Wit, Pablo González, Christoph König, Jonathan Webb, Juan Luis Martínez y Josep Vicent.

En 2010 grabó junto al pianista Enrique Bagaría, con quien forma un dúo estable, su primer CD para Columna Música con obras de César Franck, Eduard Toldrà y Olivier Messiaen. Actualmente compagina su actividad concertística con una intensa labor pedagógica como profesor de música de cámara y cuarteto de cuerda en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (Salamanca), y desde el curso 2015-2016 ampliará su actividad docente como profesor de violín en el Centro Superior Progreso Musical de Madrid.

Nacido en Madrid en 1986, Alejandro Bustamante ha recibido una sólida formación internacional que comenzó en Madrid e Indiana (Estados Unidos) y continuó en Zaragoza y Berlín (Alemania), con figuras como Sergio Castro, Anna Baget, Mimi Zweig, Rolando Prusak, Sergei Fatkulín, Latica Honda-Rosenberg y Nora Chastain, y como músico de cámara con los Cuartetos Casals, Quiroga y Artemis, y con Eberhard Feltz.

PATRICIA ARAUZO_piano

Nace en Aranda de Duero. Finaliza los estudios superiores con Mención Honorífica en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca con Patrín García Barredo, Claudio Martínez Mehner y Kennedy Moretti. Realiza estudios de especialización en la Academia Liszt de Budapest con András Kemenes y Ferenc Rados. Becada por la Fundación Albéniz en el Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid, Escuela Superior de Música Reina Sofía, bajo la dirección de Ralf Gothoni y Eldar Nebolsin.

Premiada en el Concurso Internacional de Juventudes Musicales, Concurso Mirabent i Magrans y Programa Jóvenes Excelentes de Caja de Burgos, ha sido invitada por Palacio Nacional de las Artes de Hungría, Palacio Károly de Budapest, Ciudad de las Artes de París, Auditorio Sony, Conde Duque y Auditorio Nacional de España en Madrid, Sala Flagey de Bruselas, Palacio de Festivales de Cantabria, Ensemble Modus Novus de la ORTVE, Cuarteto Granados, Fundación Katarina Gurska y diferentes festivales internacionales europeos. Forma parte de jurados de concursos de música de cámara.

Miembro del Trío Alborada, premiado por la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de España (AIE), ha ido alabado por la prensa más prestigiosa del panorama musical español, imparte clases magistrales, realiza grabaciones para la radio Musique3 de Bélgica y estrena obras compuestas para ellos. Durante 2012 es pianista acompañante de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. En la actualidad colabora con diversos centros de enseñanza musical de Madrid y es profesora de repertorio con piano en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca.