

CONCIERTO MUSETHICA

16.04.2021

19h

Fundación Caja Rural de Aragón

Repertorio

- Danzas Fantásticas Op. 22, J. Turina
Arreglo para saxos: Synthèse Quartet
I. Exaltación. II. Ensueño. III. Orgía (15 min.)
 - String Quartet Op. 96, nº 12. "American Quartet" A. Dvorak
I. Allegro ma non troppo. II. Lento. III. Molto Vivace
IV. Finale (25 min.)
 - Ciudades, G.Lago
I. Cordoba II. Sarajevo III. Addis Abeba IV. Montevideo V. Köln
VI. Tokyo (24 min.)
 - Sonata Op. 29, R. Muczynski
Arreglo para saxos: Synthèse Quartet
I. Andante Maestoso II. Allegro Enérgico (7 min.)
-

Músicos

Mariano García, saxo alto

Synthèse Quartet

Javier Valero, saxo soprano

Ángela Romera, Saxo alto

Ismael Arroyo, saxo tenor

Raúl Flox, saxo barítono

MARIANO GARCIA

Mariano García es un músico apasionado por la música y por la pedagogía.

Actualmente es profesor en la Universidad Luca School of Music and Arts en Leuven, Bélgica así como en la Esmuc de Barcelona, donde imparte los grados de Máster y postgraduado.

Desde 2016 es profesor de la Universidad Europea del Saxofón en los cursos de verano en Gap (Francia). Desde la temporada 2018/2019 colabora habitualmente con la Orquesta de la Ópera del Palau de les Arts de Valencia.

Ha sido profesor en el Conservatorio Superior de Música de Aragón en Zaragoza desde 2009 hasta 2020. También ha desempeñado su labor pedagógica en la Wiener Akademie Musik, Austria.

Colabora habitualmente como profesor y concertista en el proyecto Musethica desde 2015.

Ha participado en diversos festivales internacionales destacando el Andorra Sax Fest desde sus inicios, Viena Sax Fest (Austria), Birmingham School of Music, Royal Conservatoire de Bruselas, Panticosa (España) y diversas ciudades en Portugal, Italia y China, así como invitado por prestigiosas Universidades Estadounidenses.

Requerido como jurado en Concursos Internacionales.

Forma el dúo de cámara AniMa DUO junto a la excelente pianista Aniana Jaime con la que ha grabado tres cedés. El primero de ellos con el título Sculptures (IBS Classics) donde grabaron transcripciones de la gran música de cámara, descubriendo una visión nueva de este bello instrumento. El segundo trabajo discográfico y con el título Ritmo en el Espacio (Delicias Discográficas) consta de primeras grabaciones mundiales de prestigiosos compositores españoles contemporáneos.

En Octubre de 2020 acaban de lanzar su nuevo proyecto titulado Hommage (IBS Classics), con obras de nueva creación del repertorio para saxofón y piano.

Es artista Selmer.

SYNTHESE QUARTET

Conexión viva de cuatro elementos.

La agrupación se forma en 2017 en el Conservatorio Superior de Castilla y León. Inspirados por la idea de "síntesis" como algo complejo que resulta de reunir distintos elementos que estaban dispersos organizándolos y relacionándolos entre sí, deciden otorgarle ese nombre a la formación. Los participantes de esta galardonada agrupación camerística provienen de distintos puntos de España (Zaragoza, Badajoz, o Madrid), dotando así al cuarteto de una gran personalidad y enriqueciéndolo culturalmente.

Inicialmente guiados por Ángel Soria (Sigma Project) profundizan en la música de cámara de la mano del pianista Brenno Ambrosini. Han seguido consejos de prestigiosos músicos reconocidos como Marcus Weiss (Trio Accanto), Marie- Bernadette Charrier (Proxima Centauri), Fukio Ensemble, R amon Lazkano (compositor), Alejandro Bustamante (violinista), Alberto Rosado (pianista) o Antonio García Jorge (Yendo Quartet).

Entre sus galardones se encuentra el Primer Premio y el Premio Especial del Público en el X Concurso de Juventudes Musicales de Ávila y el prestigioso Primer Premio en el XIII Concurso Nacional de Música de Cámara "Ciudad de Cox". Ese mismo año son condecorados con el Primer Premio en el XII Concurso Nacional de Música de Cámara "Jacobo Soto Carmona" de la ciudad de Albox y con el Primer Premio en el II Concurso Nacional de Música de Cámara "Abate Marchena" de la ciudad de Utrera. En su palmarés también cuentan con el Premio a la Mejor Interpretación de una Obra Española en el XXII Certamen Internacional de Música "Pedro Bote" y con el Primer Premio por dos años consecutivos en la III y IV Edición del Concurso de Música de Cámara del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca.

Han actuado en grandes salas nacionales como son Centro Centro Palacio de Cibeles en Madrid, el Palacio de Figueroa de Salamanca, el Club de Regatas de Santander, etc.

Son embajadores de la prestigiosa marca internacional de abrazaderas "JLV Sound", además de contar con el patrocinio de "Instrumentomania".

NOTAS AL PROGRAMA

Por Luís Fernández

Danzas Fantásticas, Op.22

Joaquín Turina (1882-1949)

I. Exaltación II. Ensueño III. Orgía

Las Danzas fantásticas, es la obra mas conocida de Joaquin Turina, escrita en 1919 y dedicada a su esposa Obdulia, se articula en tres subtítulos -«Exaltación», «Ensueño» y «Orgía», los tres títulos se correlacionan con la novela de José Mas, titulada “La orgía”. En la partitura es posible encontrar citas de la novela al inicio de cada danza:

- 1. I. Exaltación, una jota aragonesa “Parecía como si las figuras de aquel cuadro incomparable se movieran dentro del cáliz de una flor.” Sigue criterios plenamente nacionalistas sin evitar detalles impresionistas. Como advierte Antonio Iglesias es “la concisión de los elementos compositivos” lo que se debe señalar de esta primera danza.
- 2. II. Ensueño, un zortziko vasco en compás de 5/8. “Las cuerdas de la guitarra, al sonar, eran como los lamentos de un alma que no pudiera más con el peso de la amargura”. Un inequívoco papel contrastante con su carácter más calmado y sereno. Talante que no se altera en su esencia, una vez expuesta la virtuosística cadencia de entrada, porque en esa «mezcla de elementos rítmicos y melódicos vascos y andaluces» a que alude el compositor como conformadora de «Ensueño»; la expresión un punto apasionada de lo meridional, sobre todo en relación con el tierno aire de zortzico.
- 3. III. Orgia, una farruca andaluza “El perfume de las flores se confundía con el olor de la manzanilla, y del fondo de las copas estrechas, llenas del vino incomparable, como un incienso, se elevaba la alegría”. Destaca la presencia de adornos y dibujos flamencos, falsetas de guitarra, lindando ya con el tipo gitano y los jipíos del cantejondo, por emplear la descripción del autor, con la que éste ha querido trasladarnos la alegría, la animación y el bullicio de una fiesta andaluza. Se trata, así, de la danza más brillante, espectacular y directa de las tres, sin que lo impida la uniritmia binaria que la informa en todo su curso, en oposición al carácter ternario de la «Exaltación» de arranque.

Las Danzas fantásticas fueron compuestas en su forma original para piano solo. Turina orquestó la obra más adelante. La versión para orquesta se estrenó el 13 de febrero de 1920, en el Teatro Price de Madrid, con la Orquesta Filarmónica de Madrid. El propio compositor presentó por primera vez la versión para piano solo, en la Sociedad Filarmónica de Málaga.

Duración aproximada de la ejecución: 15 minutos.

Sonata Op. 29

Robert Muczynski (1929-2010)

I. Allegro ma non troppo II. Andante ma moderato

Es uno de los compositores contemporáneos estadounidenses más destacados de su generación. A los 29 años, y ya siendo Jefe de Departamento de Piano en el Conservatorio de Iowa debutó en el Carnegie Hall, interpretando un programa integro para piano con sus propias composiciones. A lo largo de su carrera como interprete afamado al piano y como compositor recibió diversos premios, incluyendo un premio Pulitzer a la Música por su concierto para saxofón y Orquesta op.41. Destacan sus altos estándares de gusto, sinceridad y autenticidad de su contenido expresivo y la utilidad práctica de gran parte de su obra que gradualmente se ha ido al estableciendo en el repertorio activo de en la formación de muchos músicos

Entre su amplio catalogo de composiciones además de su obra para piano, son la Sonata para flauta y piano, op. 14 (1961), su Sonata para saxofón alto y piano (1970) y Time Pieces para clarinete y piano (1984) las tres obras principales que siguen siendo interpretadas con frecuencia en recitales.

La Sonata Op. 29, para saxofón alto y piano, fue editada en el año 1970, y dedicada a su amigo Trent Kynaston un reconocido saxofonista americano de música clásica y Jazz; consta de dos movimientos. Muy pronto se convirtió en un estándar en el repertorio de saxofones por su combinación única de tonalidades modernas y un impulso rítmico sincopado. Esta pieza de siete minutos está llena de toda la emoción, la pasión y el drama de muchas obras que duplican su duración.

Muczynski marca el primer movimiento con Andante maestoso, indicando un tempo moderado y majestuoso, que alinea la interacción rítmica entre las partes de saxofón y piano. En la partitura se aprecia el interés por crear líneas largas con sonido suspendido. Así como Muczynski altera drásticamente el ritmo entre los movimientos, también altera el estilo. El carácter amplio y señorial del primer movimiento es rápidamente reemplazado por un marcato y espíritu acentuado en el segundo. Alterna esto con áreas arrastradas y legato para el contraste. Los cambios dinámicos frecuentes y a menudo repentinos, así como los numerosos acentos, transmiten la crudeza del movimiento y su energía. La articulación juega un papel clave en la interpretación estilística de esta obra. Los acentos y staccatos del tema inicial del movimiento le dan al Allegro energico su vitalidad.

La variedad rítmica y la complejidad son elementos importantes de la Sonata de Muczynski. En el segundo movimiento presenta desafíos rítmicos adicionales para ambos instrumentos.

Creo que la Sonata de Muczynski es una de las joyas del repertorio de saxofones. Es tan entretenido para la audiencia como desafiante para los artistas.

Duración alrededor de 7 minutos

String Quartet Op.96 , n ° 12 "Americano"

Antonín Dvorák (1841-1904)

I. Allegro ma non troppo II. Lento III. Molto Vivace IV. Finale

Considerada como la más conocida de sus obras para música de cámara, Dvorák la compuso en Spillville, una colonia de inmigrantes checos en el estado de Iowa (EUA), a donde se había trasladado para pasar las vacaciones estivales. Fue escrita en 16 días, en junio de 1893, año en que también escribió la Sinfonía del Nuevo Mundo, con la que presenta algunos puntos en común y el Quinteto Op. 97. El compositor dirigía desde el año anterior el conservatorio neoyorkino que había creado la filántropa Jeanne Thurber con la intención de contribuir al alumbramiento de un nacionalismo Norteamericano equiparable al que se desarrollaba en diversos países de Europa. La elección de Dvorák pudo tener un punto de fidelidad nostálgica hacia el viejo "Father Heinrich", Anton Philipp Heinrich (1781-1861), llamado "el Beethoven de América", que había llegado de Bohemia hacía 75 años. Apasionado tanto en la historia como en la música de los indios, pero falto de técnica y tal vez de talento, no llegó a ser el gran músico americano que soñaba. Con toda su fama, tampoco Dvorák podía ser la solución de recambio a pesar de su desinhibida absorción de diversos elementos musicales del país.

El Cuarteto, que se estrenó en Boston el 1 de enero de 1894, es un milagro de pureza de escritura, una idílica imagen donde las impresiones recibidas se superponen a un fondo esencialmente checo.

El Allegro ma non troppo se inicia con trémolos de los violines, pero dado que vamos a disfrutar de una interpretación con cuatro saxofones, sería del saxo soprano y saxo alto, mientras el saxo tenor apunta el tema principal que luego pasa al primer saxo, quien se hace cargo del segundo tema, más reposado, y todavía un tercer tema, de carácter interrogativo, que completa la exposición. La sección de desarrollo contiene un magnífico canon, elaborado aparentemente sin el más leve esfuerzo. La materia musical de este tiempo es la más afín a la Sinfonía del Nuevo Mundo, pero el grado de estilización es mucho mayor. El Lento comienza como una serenata del saxo soprano construida sobre una célula del movimiento anterior, que se expande morosamente sobre los sonidos del barítono. Los demás instrumentos colaboran eficazmente tanto en el mantenimiento de la línea melódica como en sus leves cambios de intensidad. El retorno a la idea inicial es conducida por el saxo barítono, que no interrumpe en ningún momento el clima de serenidad total.

El canto de un pájaro parece estar en el origen del tema principal del Molto vivace, donde vuelve todo el nervio y vitalidad de los ritmos eslavos. No puede dejar de ponderarse el virtuosismo de su escritura y la elegancia en el tratamiento de los instrumentos, con un episodio de juego de los saxos Soprano y Alto realmente fascinante. El último movimiento es una especie de rondó del Soprano con un tema cálido sin exceso. Se repite la idea principal para dar paso a un pasaje lento en forma de coral que, según Sourek, puede ser la rememoración de una improvisación del propio Dvorák en la pequeña iglesia de Spillville. Bruscamente se acelera el movimiento, reapareciendo las ideas principales, para concluir con una coda de escritura polifónica.

Duración aproximada de la ejecución: 25 minutos.

Ciudades

Guillermo Lago (1960)

I. Córdoba II. Sarajevo III. Addis Abeba IV. Montevideo V. Köln VI. Tokyo

Guillermo Lago es el Pseudónimo (Alter Ego) que adquirió el compositor holandés Willem van Merwijk, tras la composición de dos piezas musicales en 2006 tituladas "Pequeñitos" y "El tonto del Pueblo".

La obra, Ciudades, (Cities) escrita en 2011 es una serie de bocetos musicales de ciudades que tienen un significado especial para Lago. Es un trabajo en progresión, en el que Lago agrega nuevos bocetos de vez en cuando. Los diversos retratos de la ciudad se pueden realizar como una suite o como piezas independientes: cuando se reproducen como una suite, el orden de los movimientos puede ser decidido libremente por el cuarteto.

"Córdoba" representa la ciudad de Andalucía donde Lago y sus amigos músicos tocaron en la calle frente a la famosa "Mezquita" en sus años de estudiante, vagando por el sur de Europa y viajando de una aventura a otra. Lago perdió su corazón por Córdoba.

"Sarajevo" está dedicado a sus numerosos amigos en la capital de Bosnia y Herzegovina, después de la guerra, Lago fue invitado a ayudar a restablecer la clase de saxofón en la Academia de Música de Sarajevo y, junto con "Músicos sin Fronteras" y su amigo Adnan Cico, fundó los "Vientos de Cambio"; Primer conjunto de viento de Bosnia y Herzegovina. Un grupo de jóvenes músicos, cada uno de ellos afectado por la historia reciente del país.

"Addis Abeba" es una enérgica descripción de la capital de Etiopía e inspirada en la colaboración de Lago con la cantante etíope Minyeshu. Trabajaron juntos en el famoso Concierto de Año Nuevo del Netherlands Wind Ensemble en el Concertgebouw de Ámsterdam en 2007.

"Montevideo" (Uruguay) es una balada de tango dedicada a "La segunda capital del tango", a menudo eclipsada por su ciudad hermana Buenos Aires al otro lado del Río de la Plata.

"Köln" (Alemania) fue la primera ciudad fuera de los Países Bajos que visitó Lago a la edad de 8 años y este movimiento gira alrededor del río Rin, el centro de la ciudad y su catedral y cita a J.S. Bach's Art of the Fugue y respira nostalgia. (2014)

"Tokio" (Japón) es una canción de asombro, energía, exotismo y alegría. La capital de Japón fue frecuentada por Lago en varias giras con el Aurelia Saxophone Quartet y la ciudad nunca deja de intrigarlo. (2015).

Esta obra inicialmente para cuartetos de saxofones (Amstel Quartet) también ha sido adaptada para otro tipo de formaciones camerísticas.

Duración alrededor de 24 minutos.

Musethica es una asociación de utilidad pública que busca cambiar el significado de ser músicos excelentes para la sociedad, introduciendo un nuevo concepto y enfoque en la formación superior de la interpretación de música clásica.

El concepto de Musethica, pionero a nivel mundial, es incentivar el intercambio cultural y crear una sociedad más abierta, llevando la música clásica más allá de sus tradicionales escenarios para compartirla con todos los públicos y ofreciendo la oportunidad de realizar conciertos con regularidad a jóvenes y excelentes artistas internacionales, como parte de su carrera artística. Musethica se impulsó en 2012 en España, en la ciudad de Zaragoza, de la mano de sus co-fundadores, el violista Avri Levitan y la profesora Carmen Marcuello. Desde entonces, se ha expandido internacionalmente con sedes en Alemania, Israel y Suecia y colabora con otros países como Austria, China, Francia, Finlandia, Holanda y Polonia.

Tras más de 1800 conciertos y cerca de 90.000 personas que han podido disfrutar de algún concierto Musethica, la conclusión es clara: el beneficio de este modelo educativo en los músicos y en la sociedad ha sido mutuo: Los jóvenes músicos, que antes solo podían realizar una media de 3 conciertos al año, mejoran considerablemente y desarrollan una nueva manera de comprender la música y su rol como músicos profesionales en la sociedad y, al mismo tiempo, se da la oportunidad de asistir a conciertos y de recibir los beneficios de la música clásica a personas que de otro modo no tendrían la oportunidad de ello.

Musethica es una asociación declarada de Utilidad Pública en 2016 con número de registro 01-Z3568-201. Para aquellas personas que deseen colaborar Musethica ha puesto en marcha un sistema de donativos en fila cero, recogiendo las aportaciones a través de la cuenta ES12 2100 8964 5622 0035 7973

Más información en www.musethica.org

Semana Musethica de conciertos, 10 - 16 de abril 2021

12.04.2021

10.00 Centro de Rehabilitación La Paz
11.30 Centro de Rehabilitación La Paz

13.04.2021

10:30. Fundación Down La Jota
12:30 Fundación Down La Jota
En el Centro Cívico La Jota

14.04.2021

10:00. Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple
12.00. Residencia CAI AFEDAZ Virgen del Carmen. En el Centro Cívico La Almozara

15.04.2021

10.00 C.S.L. Torrero
11.30 C.S.L. Torrero
En el Centro Cívico Torrero

16.04.2021

10.00. CEIP Cándido Domingo
11.00 CEIP Cándido Domingo

Musethica

En colaboración con:

