

FESTIVAL
OTOÑO MUSICAL
SORIANO

6-27 septiembre 2019

FOMS

27 edición

JUEVES, 12 de septiembre

20:30 h.

C. C. Palacio de la Audiencia

HOMENAJE A ANTONIO MACHADO

Caminante no hay camino

Montserrat Martí, soprano
Luis Santana, barítono
Emilio Gutiérrez Caba, recitador
Antonio López Serrano, pianista

1

JOAQUÍN RODRIGO (1901-1999)

A un olmo seco (recitado)

Preludio

Yo voy soñando caminos de la tarde (recitado)

Mi corazón te aguarda

Tu voz y tu mano

Mañana de abril

Parábolas I (recitado)

Los sueños

Cantaban los niños

¿Recuerdas?

Anoche cuando dormía (recitado)

Fiesta en el prado

Abril galán

A un naranjo y a un limonero (recitado)

Canción del Duero

2

ANTÓN GARCÍA ABRIL (1934)

Elegía de un Madrigal (recitado)

Canción del alto Duero

JESÚS GARCÍA LEOZ (1904-1953)

Canción galante

San Cristobalón

El crimen fue en Granada (recitado)

La noria

Llamó a mi corazón

Españolito que vienes al mundo (recitado)

La mujer manchega (recitado)

JOAN MANUEL SERRAT (1943)

La saeta

Cantares (recitado y cantado)

Montserrat Martí, soprano

Realizó su debut operístico en la Ópera Estatal de Hamburgo como Zerlina en *Don Giovanni* y su debut en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona como Liu en *Turandot*. Alumna de ballet de Maya Plisetskaya, decidió alternar esta actividad con los estudios de música y canto, participando en conciertos benéficos como el Concierto de Solidaridad para Ruanda en la Catedral de Palma de Mallorca, en presencia de S.M. La Reina Sofía, en el Festival de Hampton Court a beneficio de la Royal Collection Trust en presencia del Príncipe de Gales, y para la Fundación Olga Havel, en favor de los niños discapacitados en Praga. Ha cantado en la Gran Sala de Actos de la UNESCO de París, bajo la dirección de Zubin Mehta.

Montserrat Martí ha cantado diversos conciertos y recitales en Europa, entre ellos en la Ópera Alemana de Berlín, Alte Oper de Fráncfort del Meno, Musikhalle de Hamburgo, Musikverein de Viena, Salle Gaveau de París, Royal Albert Hall de Londres, Festival Internacional de Música Castell de Peralada, Festival de Pascua de Roma, Palau de la Música de Barcelona, Teatro Real de Madrid, Teatro Bolshoi de Moscú y Teatro Mariinski de San Petersburgo. Fue elegida por las Fundaciones Leonard Bernstein y Jerome Robins como protagonista para el estreno en la Scala de Milán de *West Side Story* y participó en la gala conmemorativa de los cien años de la Gran Sala del Conservatorio Chaikovski de Moscú.

En las últimas temporadas ha representado *La Clemenza di Tito*, *La Vièrge* de Massenet, Zerlina (*Don Giovanni*), *Orfeo* y *Euridice*, Despina (*Così fan tutte*), *Fidelia* (*Edgar*) y *Octavie* (*Cléopâtre*). Ha debutado en el rol protagonista de *Mireille* de Gounod en Perpignan, *Musetta* de *La Bohème*, rol protagonista de *Le Roi d'Ys* de Édouard Lalo y *Glauce* de la *Medea* de Cherubini. Ha realizado diversas grabaciones discográficas para BMG (RCA) y Warners y recientemente ha aparecido su primera grabación en DVD de la ópera *Edgar* de Puccini.

Luis Santana, barítono

Este barítono zamorano comienza sus estudios musicales a los cinco años y estudia con maestros de la talla de Juana Peñalver, Consuelo Barrio, María Teresa Manzano, Miguel Zanetti y Pedro Lavirgen. Ha actuado en los teatros y salas de conciertos españoles más importantes, entre ellos, el Gran Teatro del Liceo, Fundación Juan March, Auditorio de Zaragoza, Maestranza de Sevilla, Cervantes de Málaga, Miguel Delibes de Valladolid, Fundación Princesa de Asturias, Gran Teatro de Córdoba, Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, Falla de Cádiz, Granada, Mérida y San Lorenzo de El Escorial. Ha actuado en Roma, París, Milán, Budapest, Riga, Oporto, Lisboa, Viena o Eisenach y le han dirigido batutas de la talla de Frizzi, Osa, Wilson, Monsalve, Sainz Alfaro y Todorov entre otras.

Conciertos memorables incluyen la Novena de Beethoven en el Auditorio Nacional junto al Orfeón Donostiarra, el *Requiem* de Mozart en la Catedral de Sevilla y el *Requiem* de Brahms en la Catedral Vieja de Salamanca. Homenajes a Victoria de los Ángeles, Teresa Berganza, Ainhoa Arteta y Antón García Abril, una gira de conciertos con Nati Mistral y Paco Valladares sobre poesía española, la inauguración del Festival Otoño Musical Soriano bajo la batuta de Odón Alonso y en el Festival de Robles de Lacia (León) junto a Rosa Torres-Pardo.

Luis Santana es especialista en repertorio rossiniano y en la canción de concierto española. Estrenó las canciones asturianas para barítono y piano de Antón García Abril en Valdediós y ha grabado el disco *Así canta Castilla* para Emec Discos con obras de Antonio José, Guridi, Halffter, Gombau, Arabaolaza y el estreno de *Siete canciones zamoranas* de Miguel Manzano. Ha actuado en las diecisiete Fundaciones de santa Teresa de Jesús y los lugares representativos donde anduvo la santa castellana junto a Paloma Gómez Borrero y en la actualidad está en gira con Luis del Olmo e Ian Gibson acompañado del pianista Antonio López Serrano. Trabaja habitualmente con la soprano Cecilia Lavilla Berganza, con la que ha actuado en gran parte de la geografía española.

Emilio Gutiérrez Caba, recitador

Actor consagrado en cine, teatro y televisión, procede de una de las sagas familiares más reconocidas dentro del ámbito de la interpretación. Nació durante una gira teatral, toda su familia se ha dedicado siempre al teatro y al cine, por lo que su infancia y adolescencia transcurrieron en un ambiente que determinó su vocación artística. Su carrera como actor profesional comienza en 1962, cuando realiza su primera gira con la compañía de la actriz Lili Murati, hasta que en 1968 formó la suya propia junto a María José Goyanes.

Desde 1979 ha estrenado obras de autores clásicos como Gil Vicente, Calderón, Shakespeare, Joyce y Juan Ruiz de Alarcón, y no ha dejado de intervenir en piezas de autores contemporáneos como Álvaro del Amo, Jorge Díaz, Fermín Cabal y Juan García Larrondo. En 1996 interpretó el personaje de don Diego en *El sí de las niñas* de Moratín y en 1998 estrenó *La mujer de negro*, obra que recorrió toda España durante casi cuatro temporadas. En 2003 estrenó en el teatro *El príncipe y la corista*, acompañado por María Adán, y en 2008 *La muerte y la doncella*, junto a Luisa Martín. Desde 1963 compagina su labor en el teatro con trabajos reconocidos dentro del mundo del celuloide, donde suma ya más de ochenta títulos. Su primer papel importante fue en *Nueve cartas a Berta* (1966) de Basilio Martín Patino y destacan después *La caza* (1965) de Carlos Saura y *La Comunidad*, de Álex de la Iglesia, por la que recibió el Goya al mejor actor de reparto en 2001 y repitió galardón un año después con *El cielo abierto* de Miguel Albadalejo.

Emilio Gutiérrez Caba se ha caracterizado por ser un gran defensor del mundo de la cultura y de las artes. Ha tomado parte en la Bienal Internacional de Poesía que se celebró en 1987 y ha añadido a su currículum profesional las facetas de escritor de relatos y guiones y la preparación de una biografía familiar.

Antonio López Serrano, piano

Natural de Priego de Córdoba, inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba con Carmen Flores, finalizándolos con premio extraordinario fin de carrera. Recibe clases magistrales de Dimitri Bashkirov, Christopher Elton, María Curcio, Rafael Quero y Rafael Orozco. Ha sido galardonado en el Concurso Manuel de Falla de la Universidad de Granada, Premio Tesorillo 1997 y es Académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes además de Hijo predilecto de Priego y Prieguense del año 1989.

Especializado en repertorio vocal, ha acompañado a grandes cantantes de la lírica, desarrollando una actividad concertística que le ha llevado a actuar en importantes centros musicales de Europa, América y Extremo Oriente: Kennedy Center de Washington, Sede de la ONU en Nueva York y Festival Flamenco USA 2003, San Francisco, Chicago, Montreal, Toronto, Ottawa, Québec, México, Guatemala, Managua, Tegucigalpa, San Salvador, San José de Costa Rica, Caracas, Bogotá, Cartagena de Indias, Santiago de Chile, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Asunción, Buenos Aires, Quito, Guayaquil, Lima, Montevideo, La Habana, Londres, Viena, Praga, Bratislava, Stuttgart, Budapest, Basilea, Belgrado, Sarajevo, Varsovia, Wrocław, Vilnius, Kiev, Bucarest, París, Roma, Catania, Milán, Ámsterdam, La Haya, Bruselas, Atenas, Copenhague, Estocolmo, Helsinki, Bergen, Nicosia, Estambul, Túnez, Argel, Orán, Ankara, Beirut, Amman, Damasco, Nueva Delhi, Singapur, Manila, Seúl, Pekín, Tokio y Bangkok. Así como conciertos en toda la geografía española.

Realiza grabaciones para emisiones de radio y televisión en Canadá, Venezuela, China, Polonia, Italia, Turquía, Argelia, Chipre, Siria, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Honduras y España (RTVE, RNE y Canal Sur), así como varias grabaciones discográficas.

NOTAS AL PROGRAMA

La canción lírica es un género en el que los compositores españoles del siglo XX han brillado. La calidad de la creación poética española ha sido una constante fuente de inspiración. Antonio Machado (1875-1939), poeta de poetas, ha sido una de las voces más frecuentemente cantadas y buena muestra de ello es la selección de canciones compiladas en el programa de esta tarde. Desde las *Seis canciones de Antonio Machado* de Jesús García Leoz, escritas en 1952, hasta la obra de encargo de la primera edición del Festival Otoño Musical Soriano escrita por Antón García Abril, *Canciones del alto Duero*.

Con Antonio Machado

La primera parte del concierto tiene como protagonista el ciclo de diez canciones *Con Antonio Machado* que **Joaquín Rodrigo** (1901-1999) compuso en 1971. Rodrigo encontró en la canción uno de los campos más fértiles y, siempre atento para conseguir una correlación estética con su propio estilo, seleccionó cuidadosamente la obra de San Juan de la Cruz, Lope de Vega, Rosalía de Castro o los poemas de su propia esposa, Victoria Kahmi, para desplegar la amplia gama de su paleta musical y comunicar y conmover en la estrecha fusión de poesía y música.

Con Antonio Machado es una de sus colecciones más ambiciosas y logradas. El compositor saguntino se acercó a la poesía de Machado en una etapa de sólida madurez y consideró que los poemas seleccionados para este ciclo convenían a la música por “ser cortos y concentrados, y porque dejan en la penumbra de sus sentimientos [de Machado] muchas cosas”. Rodrigo asimila el poema, lo trata como si surgiera de su propia inspiración para crear una simbiosis artística y espiritual que, en la interpretación de esta tarde, quedará perfectamente complementada por el recitado de cinco poemas adicionales de la producción de Machado.

“A un olmo seco”, considerado por Ian Gibson uno de los poemas más hermosos del sevillano, abrirá de manera solemne este recital a través de los *Campos de Castilla* (1912) para continuar, en versión de Rodrigo, con el “Preludio” de las *Soledades: poesías* (1903). “Ya voy soñando caminos de la tarde” apareció publicado en 1906 en la revista *Ateneo*, mientras que la canción “Mi corazón te aguarda” es el título otorgado por Rodrigo al poema que comienza “Amada, el aura dice” y que, en la versión definitiva de *Soledades, galerías y otros poemas* (1919), haría referencia a la amada ausente, muerta. “Tu voy y tu mano” es el poema “Soñé que tú me llevabas”, publicado en los *Campos de Castilla* y de nuevo dedicado a la fallecida Leonor Izquierdo, acompañado por una música que quiere reflejar la esperanza del poeta convencido de que no todo acaba tras la muerte. La nostalgia es la característica principal del acompañamiento pianístico de “Mañana en abril”, sobre el texto de “Era una mañana y abril sonreía” también publicado en *Soledades*, del mismo modo que “Parábolas I”,

incluido en *Campos de Castilla*, nos remite al paso del tiempo y reflexiona sobre el mundo de los sueños. Preludio para la música alegre y saltarina de la introducción a “Los sueños” y a la melodía con deje de canción infantil de “Cantaban los niños”, sobre el texto de “Yo escucho los cantos / de viejas cadencias” publicado en *Soledades*.

Una vuelta al tono triste y desolador se inicia con “¿Recuerdas?”, con una música que ahonda en el tono desesperanzado del poema y que se convierte en el hilo conductor imprescindible para llegar a “Anoche cuando dormía”, poema recopilado en la sección *Humorismos, fantasías y apuntes de las Soledades, galerías y otros poemas de 1907* en el que Machado, alejado del modernismo, recorre su interior en la búsqueda del yo. La parte final de esta primera parte regresa al universo terrenal con “Fiesta en el prado”, sobre el poema “Hay fiesta en el prado verde” en el que el poeta suspira por el regreso de la amada, o “Abril galán”, basada en “Mientras danzáis en corro” y que evoca un día primaveral. Dos ejemplos que remiten, en lo musical, a las *Canciones populares españolas* de Rodrigo y que anuncian, en lo dramático, la nostalgia de la juventud perdida cantada por Machado en “A un naranjo y a un limonero”. Un recorrido por la lírica machadiana que tiene su broche de oro en “Canción del Duero”, la versión de Rodrigo del célebre poema “Canciones del alto Duero”, una canción vivaz en la que el acompañamiento del piano remite de manera incesante al rumor del Duero al pasar por las tierras de Soria.

Rodrigo compuso esta colección a partir de un encargo de la Comisaría General de Música y fue estrenada en los Reales Alcázares de Sevilla el 4 de octubre de 1971 por la soprano María Orán acompañada al piano de Miguel Zanetti. El propio compositor explicaba que únicamente “Preludio”, “Los sueños” y “Canción del Duero” responden a títulos originales del poeta debido a la costumbre de Machado de numerar en lugar de titular su obra. Y la selección de poemas realizada por el propio Rodrigo responde a su afirmación de que “Antonio Machado fue el cantor de Castilla o de su propio corazón. Cantó con predilección las sierras azules y nieve de Soria, los verdes pinos, las pardas encinas y el alto Duero. Cantó con reiteración las rosas, y las dulces tardes de abril y a la amada con voz de niña que le arrebató la muerte tan pronto y tan quedo”.

Cantares

También fueron María Orán y Miguel Zanetti los encargados de estrenar la obra que **Antón García Abril** (1933) compuso sobre *Canciones del alto Duero* por encargo de la primera edición del Festival Otoño Musical Soriano en 1993. Esta obra reflejaba, en su edición inaugural, el compromiso firme del festival con la fuerte herencia poética de la ciudad.

Con una de las producciones más extensas y variadas de todos los compositores contemporáneos españoles, que incluye obra sinfónica, conciertos, óperas, ballets, música de cámara, obra para piano y música incidental para cine, teatro y televisión –a Antón García Abril le debemos bandas sonoras tan conocidas como *El hombre y la tierra* de Félix Rodríguez de la Fuente-, el compositor turolense ha encontrado, sin embargo, en el género de la canción uno de los pilares que apuntalan su producción. Sus años en la Accademia Chigiana de Siena y su pleno conocimiento de la vanguardia y sus procedimientos técnicos le permitieron crear un lenguaje enteramente personal en el que la espontaneidad de un melodismo sensible de clara raigambre hispana que no abandona la tonalidad está siempre presente. La entrevista que David Rodríguez Cerdán hizo al compositor para la revista *Scherzo* recogía que García Abril deja sentir en sus trabajos “el ufano hispanismo de un creador tan enamorado de los oros de Góngora y Quevedo como de los parajes machadianos o la palabra bronca de Cela”.

Tras una breve introducción pianística, las seis estrofas de *Canciones del alto Duero* se ordenan en tres bloques siguiendo una estructura ternaria en A-B-A que repite la primera estrofa a modo de cierre o coda. El acompañamiento pianístico sostiene con gran firmeza la partitura vocal y sirve de unión entre las diferentes estrofas gracias al motivo repetitivo que actúa a modo de interludio o estribillo para ordenar el material y que en su diseño acórdico y ornamentación remite a los aires populares que sirvieron de inspiración a numerosos compositores.

García Abril no había trabajado sobre textos de Antonio Machado hasta el encargo recibido de la primera edición del Festival Otoño Musical Soriano y, por ello, la elección de *Canciones del alto Duero* fue su gran acierto. Años más tarde, en 2002, compuso *Tres canciones sobre cantos de Antonio Machado*.

De **Jesús García Leoz** (1904-1953) escucharemos únicamente cuatro de sus *Seis canciones de Antonio Machado*, compuestas en 1952. Estrenadas en el Ateneo de Madrid en febrero de 1953 por Consuelo Rubio acompañada al piano por el propio compositor, son la culminación de su obra en este género. La calidad que su escritura destila y el dominio en la unión entre texto y música nos hacen reflexionar acerca del nivel que podría haber alcanzado su obra de madurez si no hubiera fallecido prematuramente en el mismo año del estreno de estas canciones.

García Leoz, al igual que García Abril, fue un compositor que desarrolló parte de su carrera al abrigo de la industria audiovisual española, componiendo la banda sonora para títulos tan célebres como *Bienvenido Mr. Marshall*. Fue alumno de Conrado del Campo y Joaquín Turina en Madrid y en su ecléctico gusto tenían cabida compositores desde Bach a Wagner o Stravinski. Entre sus amistades se encontraban pintores y artistas plásticos además de tener en la poesía una constante fuente de inspiración,

transformando en canciones la obra de Federico García Lorca, Gerardo Diego, Rosalía de Castro y, por supuesto, Machado.

La “Canción galante” toma el texto de “Inventario galante”, publicado en las *Soledades* de 1903 y que reza “Tus ojos me recuerdan / las noches de verano”, mientras que para “San Cristobalón”, García Leoz tomó las cuatro primeras estrofas de los “Apuntes” incluidos en *Nuevas canciones* (1924). Este cantar a los olivares del campo de Baeza es una muestra inequívoca de la mirada al folclore que Machado tuvo ocasión de desarrollar durante sus años como profesor en la localidad jienense en una época en la que, además, conoció a Federico García Lorca, protagonista de “El crimen fue en Granada”. Es esta una elegía estremecedora que Antonio incluyó en su último libro publicado, *La Guerra* (1937), ilustrado por su hermano menor, José.

El ciclo de García Leoz continúa con “La noria”, un texto que queda perfectamente hilvanado con el anterior, pues es una reflexión sobre la función del poeta y la creación literaria contenida en su *Soledades*, y el posterior, “Llamó a mi corazón”. Este último es una muestra del Machado más simbolista, recurriendo a las sinestesias propias del jardín solitario en el que se ambienta para reflexionar sobre la muerte, sobre la melancolía de lo perdido.

Continuamos este homenaje con el recitado de dos poemas con los que Machado retrató de manera magistral el debate de las dos Españas que se originó con la crisis del 98. “Españolito” es la última estrofa de los “Proverbios y cantares” publicados en sus *Campos de Castilla* (1912) y su texto fue popularizado por el último compositor que escucharemos en este concierto, el cantautor **Joan Manuel Serrat** (1943), en su álbum *Dedicado a Antonio Machado, poeta* de 1969. “La mujer manchega”, por su parte, es un largo poema en el que, desde la imagen filtrada de la Dulcinea de Cervantes, Machado hace un retrato del alma española.

Tras estos dos recitados, llegamos a la famosa “Saeta”, una obra maestra que Antonio Machado escribió en 1914, durante su etapa en Baeza. Compilada más adelante en la revisión de *Campos de Castilla* (1917), Machado expone una crítica a la religiosidad andaluza que gravita sobre la devoción por símbolos inmóviles, como el “Cristo del madero” mencionado en el texto. Machado apelaba más a la religiosidad activa, la de las obras de “aquel que anduvo en la mar”.

El programa concluye con “Cantares”, la canción que Joan Manuel Serrat compuso sobre tres estrofas incluidas en los “Proverbios y cantares” de *Campos de Castilla* (1912). También incluida en el álbum *Dedicado a Antonio Machado, poeta*, como la anterior *Saeta*, Serrat añadió a las tres estrofas de Machado tres de su propia pluma en las que incorpora, a manera de intertexto, los versos del poeta sevillano “caminante no hay camino / se hace camino al andar”.

975 23 41 14 / 975 23 28 69
festivalmusical@soria.es

festivalotonomusical.soria.es