

Música Anglesa per a cordes

Elgar / Parry / Finzi / Holst

Fundació Studium Aureum

Temporada 2016-17, concert núm. 2

Studium Aureum

- Concertino:** Ramon Andreu *
- Violins I :** Alfredo Ardanaz
Kepa Arteché
Lucía Barrero
Soriana Ivaniv
Enrique Pastor
- Violins II :** Ricardo Duato *
Laura Alvarez
Xavier Pericàs
Marta Saura
Hanna Shakun
- Violes:** M José Gómez de la Vega *
Lourdes Pons
Beatriz Torres
- Violoncels:** Dmitry Struchkov *
Joana Gual
Esther Jiménez
Gabriel Fiol
- Contrabaix:** Anna Endzelm
solistes *
- Piano:** Andreu Riera
- Director:** Carles Ponseti Verdaguer

Xerrada introductòria al concert:
Mercè Pons; compositora

Edward Elgar 1857-1934

Serenade op. 20

1. Allegro piacevole
2. Larghetto
3. Allegretto

C. Hubert H. Parry 1848-1918

An English Suite

1. Praelude
2. In minuet style
3. Saraband
4. Pastoral
5. Air
6. Frolic

Gerald Finzi 1901-1956

Romance

Andante espressivo

Eclogue

Andante semplice

Gustav Holst 1874-1934

St Paul's suite

1. Jig
2. Ostinato
3. Intermezzo
4. Finale (The Dargason)

“Música anglesa per a cordes”

Carles Ponseti Verdaguer

Continuant amb el nostre recorregut pel repertori de la música per a orquestra de cordes, arribem a la Gran Bretanya. Després de solcar el Bàltic amb la música de Sibelius i entrar a l'Atlàntic amb la de Grieg, ens trobam amb un ventall de compositors anglesos que varen dedicar part de les seves composicions a la literatura de la música per a cordes.

Com és sabut, Purcell durant molts d'anys fou considerat el millor compositor de tots els temps, això vol dir que des de la seva mort el 1695, la música anglesa no havia destacat dins la història de la música occidental. Va ser precisament amb alguns dels autors que avui us proposam que va començar a destacar i trobar una personalitat pròpia, això va ser a finals del segle XIX i principis del XX (Handel encara que nacionalitzat anglès, era alemany de naixement).

Durant el classicisme i el romanticisme musical Anglaterra va tenir una gran influència d'altres països (especialment Alemanya, França i Itàlia). Els compositors majoritàriament acudien a estudiar a Alemanya, el gran romanticisme alemany era el mirall en el qual les altres nacions es reflectien, de Bach a Mendelssohn, de Beethoven a Wagner, pràcticament el món de la composició va ser monopolitzat pels grans mestres. Òbviament altres països conservaren les seves privilegiades situacions com Itàlia i França al món de l'òpera. França, a més, va crear el seu estil propi que tanta influència tindria en la història (Franck, Fauré, Debussy). Així doncs les composicions angleses, per dir-ho de qualche manera, tenien un marcat caràcter d'importació, no eren representatives del gust, del paisatge, de la llengua i la tradició musical anglesa.

Va ser la figura de Edward Elgar (1857-1934) la que va retornar el seu país a la primera línia de la música. Fill d'un afinador de pianos, la seva família tenia una tenda de música i de jove va començar a tocar el violí i a interessar-se per la música de manera autodidacta.

Sembla que el camí de violinista virtuós no va fructificar i per sort es va dedicar al món de la composició.

La formació musical d'Elgar va beure dels costums de la societat victoriana inclinada cap a l'optimisme i els valors del progrés social. El refinament i l'elegància són patents a les seves primeres obres, la Serenata op. 22 és una exquisida obra amb clara influència de Mendelssohn. Dividida en tres moviments, en ella aflora el lirisme de manera destacada, una escriptura molt ben compensada deixa fluir l'obra amb naturalitat i equilibri de les parts. Fou escrita el 1892 i és una de les obres que el compositor va reconèixer durant tota la seva vida com una obra fresca i inspirada. La gran contribució d'Elgar apareix a partir del segle XX, especialment als seus oratoris (Dream of Gerontius 1901 i The apostles 1903) i les dues simfonies amb les quals retorna la música anglesa als escenaris mundials.

Charles Hubert Hastings Parry (1848-1918) fou un compositor romàntic que no amagà les influències de Brahms o Wagner en la seva música. A partir del 1875 va començar a produir música en abundància. En el seu opus, entre d'altres, figuren cinc simfonies, un concert per a piano, una suite simfònica, una òpera, un oratori i més de 30 obres per cor i orquestra. El 1893 fou anomenat director del Royal College of Music i amb ell varen estudiar compositors de la talla de Ralph Vaughan Williams, Herbert Howells o Gustav Holst. "An English suite", com el seu nom indica, és una obra "molt" anglesa, no va ser escrita com a música programàtica sinó que la va dedicar a la seva alumna, la Dra. Emily Daymond (la primera dona a la Gran Bretanya en obtenir un doctorat en música a la universitat d'Oxford), la qual va donar forma a la suite, ja que Parry no estava segur de l'ordre en què s'havien d'interpretar els moviments (és probable que fos perquè la va escriure al llarg d'anys i no d'una tirada). L'obra és una successió de moviments molts inspirats i d'una factura impecable, un domini en el tractament de les cordes i una eloqüència plena d'una expressió a voltes joiosa i a voltes dramàtica.

Gerald Finzi

Arribats al segle XX, es produeix un canvi en els models socials i estètics. És una evolució en la qual es barregen noves tendències i conservadorismes, una recerca de les arrels i tradicions antigues que donaran un model de música nacional que acollirà, dins un cert eclecticisme, la música creada en aquest segle. El retorn al passat va difuminar les influències especialment alemanyes de les quals hem parlat al principi, i d'altra banda, les tendències modernistes franceses (impressionisme, simbolisme) deixaren empremta, però no així l'expressionisme i l'avantguarda del segle.

Gerald Raphael Finzi (1901-1956), va rebre una educació privada. A la primera guerra mundial la seva família es traslladà a Yorkside, paisatge que afectaria a la seva creativitat. Va estudiar amb el compositor Ernest Farrar. Dissortadament Finzi va veure com en pocs anys el seu pare i tres germans varen morir, i també el seu mestre Ernest va morir al front occidental. Aquests fets marcaren el seu caràcter i va trobar en la lectura i la poesia una font de vida. El 1922 es traslladà als Cotswolds al poble de Painswick, paisatge del qual "begueren" altres compositors com Elgar, Howells i Vaughan Williams. Finzi fou un dels millors compositors de cançons, estava dotat d'un talent especial per adaptar la música als texts. Els seus cicles són d'una gran perfecció, expressió i connexió dramàtiques.

"Eclogue" per a piano i orquestra de cordes era una obra destinada al moviment lent d'un concert de piano que no va acabar d'escriure, posteriorment s'edità per separat amb el títol d'"Eclogue" (Ègloga). D'una factura elegiaca i arravatada podem qualificar aquesta obra amb sonoritats plenes de melangia, els clímaxs se succeeixen sense ruptures, les cordes enllacen amb el piano en un discurs continu que crea una atmosfera captivadora i dolçament trista.

Gustav Holst

La "Romança op. 11" és una obra de joventut però que ja té tots els ingredients de la personalitat del compositor. Una estructura A B A és el suport pel devenir d'una preciosa melodia que va serpentejant per totes les seccions de l'orquestra. Una escriptura genial acompanya als clímaxs que van apareixent entre núvols i atmosferes d'una gran melangia.

Gustav Holst (1874-1934) tenia una peculiar personalitat; místic, auster, erudit, bon sentit de l'humor, inquiet... totes aquestes característiques conformen un compositor plenament reconeixible en el seu llenguatge i original en la seva manera de compondre. Començà de nin en la música amb el piano fins que als 17 anys una neuritis no li va permetre continuar, llavors va començar a estudiar contrapunt a Oxford i més endavant composició al Royal College of Music. Va treballar com a organista i director de cor i més endavant va tocar el trombó a bandes per tenir ingressos. Com a professor va donar classes a la St. Paul's Girls School des de 1905 fins a la seva mort, precisament per l'orquestra del centre formada per al·lotes va escriure la "St. Paul's Suite", en agraïment al pavelló insonoritzat que l'escola va construir i on va compondre molta música. L'obra és d'una exuberància i riquesa notables, els moviments molts rítmics estan tenyits d'un cert "aire" oriental que tant va atreure al compositor, així mateix les danses i finalment el famós tema de Greensleaves també s'incorporen i es fonen en un marcat caràcter festiu.

Holst fou molt reconegut sobretot per la seva obra "Els Planetes" que li donà popularitat i reconeixement. Ell odiava el paripé social i tenia molt gelosa la seva intimitat, certament s'alegrà quan la seva popularitat va minvar a causa que la seva música era exigent per al públic.

“Música inglesa para cuerdas”

Carles Ponseti Verdaguer

Continuando con nuestro recorrido por el repertorio de la música para orquesta de cuerdas, llegamos a la Gran Bretaña. Después de surcar el Báltico con la música de Sibelius y entrar en el Atlántico con la de Grieg, nos encontramos con un abanico de compositores ingleses que dedicaron parte de sus composiciones a la literatura de la música para cuerdas.

Como es sabido, Purcell durante muchos años fue considerado el mejor compositor de todos los tiempos, esto quiere decir que desde su muerte en 1695, la música inglesa no había destacado en la historia de la música occidental. Fue precisamente con algunos de los autores que hoy os proponemos que empezó a destacar y encontrar una personalidad propia, esto fue a finales del siglo XIX y principios del XX (Handel aunque nacionalizado inglés, era alemán de nacimiento).

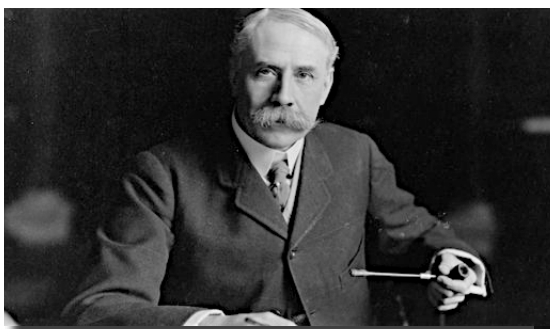
Durante el clasicismo y el romanticismo musical Inglaterra tuvo una gran influencia de otros países (especialmente Alemania, Francia e Italia). Los compositores mayoritariamente acudían a estudiar a Alemania, el gran romanticismo alemán era el espejo en el que las otras naciones se reflejaban, de Bach a Mendelssohn, de Beethoven a Wagner, prácticamente el mundo de la composición fue monopolizado por los grandes maestros. Obviamente otros países conservaron sus privilegiadas situaciones como Italia y Francia en el mundo de la ópera. Francia, además, creó su estilo propio que tanta influencia tendría en la historia (Franck, Fauré, Debussy). Así pues las composiciones inglesas, por decirlo de alguna manera, tenían un marcado carácter de importación, no eran representativas del gusto, del paisaje, de la lengua y la tradición musical inglesa.

Fue la figura de Edward Elgar (1857-1934) la que retornó a su país a la primera línea de la música. Hijo de un afinador de pianos, su familia tenía una tienda de música y de joven empezó a tocar el violín y a interesarse por la música de forma autodidacta. Parece que el camino de violinista virtuoso no fructificó y por suerte se dedicó al

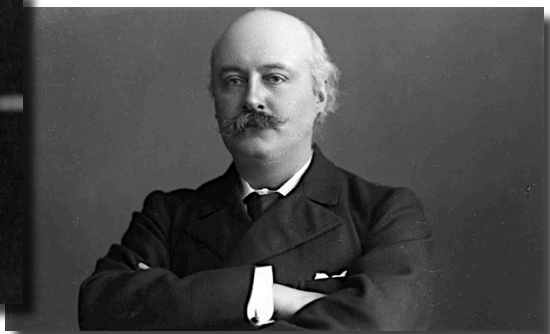
mundo de la composición.

La formación musical de Elgar bebió de las costumbres de la sociedad victoriana inclinada hacia el optimismo y los valores del progreso social. El refinamiento y la elegancia son patentes en sus primeras obras, la Serenata op. 22 es una exquisita obra con clara influencia de Mendelssohn. Dividida en tres movimientos, en ella aflora el lirismo de manera destacada, una escritura muy bien compensada deja fluir la obra con naturalidad y equilibrio de las partes. Fue escrita en 1892 y es una de las obras que el compositor reconoció durante toda su vida como una obra fresca e inspirada. La gran contribución de Elgar aparece a partir del siglo XX, especialmente en sus oratorios (Dream of Gerontius 1901 y The Apostles 1903) y las dos sinfonías con las que devuelve la música inglesa a los escenarios mundiales.

Charles Hubert Hastings Parry (1848-1918) fue un compositor romántico que no ocultó las influencias de Brahms o Wagner en su música. A partir de 1875 comenzó a producir música en abundancia. En su opus, entre otros, figuran cinco sinfonías, un concierto para piano, una suite sinfónica, una ópera, un oratorio y más de 30 obras para coro y orquesta. En 1893 fue nombrado director del Royal College of Music y con él estudiaron compositores de la talla de Ralph Vaughan Williams, Herbert Howells o Gustav Holst. "An English suite", como su nombre indica, es una obra "muy" inglesa, no fue escrita como música programática sino que la dedicó a su alumna, la Dra. Emily Daymond (la primera mujer en Gran Bretaña en obtener un doctorado en música en la universidad de Oxford), la cual dio forma a la suite, ya que Parry no estaba seguro del orden en que se habían de interpretar los movimientos (es probable que fuera porque la escribió a lo largo de años y no de un tirón). La obra es una sucesión de movimientos muy inspirados y de una factura impecable, un dominio en el tratamiento de las cuerdas y una elocuencia llena de una expresión a veces gozosa y a veces dramática.

Edward Elgar

Sir Hubert Parry

Llegados al siglo XX, se produce un cambio en los modelos sociales y estéticos. Es una evolución en la que se mezclan nuevas tendencias y conservadurismos, una búsqueda de las raíces y tradiciones antiguas que darán un modelo de música nacional que acogerá, dentro de un cierto eclecticismo, la música creada en este siglo. El retorno al pasado difuminó las influencias especialmente alemanas de que hemos hablado al principio, y por otro lado, las tendencias modernistas francesas (impresionismo, simbolismo) dejaron huella, pero no el expresionismo y la vanguardia del siglo.

Gerald Raphael Finzi (1901-1956), recibió una educación privada. En la primera guerra mundial su familia se trasladó a Yorkside, paisaje que afectaría a su creatividad. Estudió con el compositor Ernest Farrar. Desgraciadamente Finzi vio como en pocos años su padre y tres hermanos murieron, y también su maestro Ernest murió en el frente occidental. Estos hechos marcaron su carácter y encontró en la lectura y la poesía una fuente de vida. En 1922 se trasladó a los Cotswolds en el pueblo de Painswick, paisaje del cual "bebieron" otros compositores como Elgar, Howels y Vaughan Williams. Finzi fue uno de los mejores compositores de canciones, estaba dotado de un talento especial para adaptar la música a los textos. Sus ciclos son de una gran perfección, expresión y conexión dramáticas.

"Eclogue" para piano y orquesta de cuerdas era una obra destinada al movimiento lento de un concierto de piano que no terminó de escribir, posteriormente se editó por separado con el título de "Eclogue" (Égloga). De una factura elegiaca y arrebatada podemos calificar esta obra con sonoridades llenas de melancolía, los climas se suceden sin rupturas, las cuerdas enlazan con el piano en un discurso continuo que crea una atmósfera cautivadora y dulcemente triste.

La "Romanza op. 11" es una obra de juventud pero que

ya tiene todos los ingredientes de la personalidad del compositor. Una estructura A B A es el apoyo para el devenir de una preciosa melodía que va serpenteando por todas las secciones de la orquesta. Una escritura genial acompaña a los climas que van apareciendo entre nubes y atmósferas de una gran melancolía.

Gustav Holst (1874-1934) tenía una peculiar personalidad; místico, austero, erudito, buen sentido del humor, inquieto... todas estas características conforman un compositor plenamente reconocible en su lenguaje y original en su manera de componer. Empezó de niño en la música con el piano hasta que a los 17 años una neuritis no le permitió continuar, entonces comenzó a estudiar contrapunto en Oxford y más adelante composición en el Royal College of Music. Trabajó como organista y director de coro y más adelante tocó el trombón en bandas para tener ingresos. Como profesor dio clases en la St. Paul's Girls School desde 1905 hasta su muerte, precisamente para la orquesta del centro formada por chicas escribió "St. Paul's Suite", en agradecimiento al pabellón insonorizado que la escuela construyó y donde compuso mucha música. La obra es de una exuberancia y riqueza notables, los movimientos muy rítmicos están teñidos de un cierto "aire" oriental que tanto atrajo al compositor, asimismo las danzas y finalmente el famoso tema de Greensleaves también se incorporan y se funden en un marcado carácter festivo.

Holst fue muy reconocido sobre todo por su obra "Los Planetas" que le dio popularidad y reconocimiento. Él odiaba el paripé social y tenía muy celosa su intimidad, ciertamente se alegró cuando su popularidad disminuyó debido a que su música era exigente para el público.

Fundació per al
Conservatori Superior
de Música i Dansa de les Illes Balears

www.fundaciostudiumaureum.cat
email: info@fundaciostudiumaureum.cat

