

Fundación
BBVA

CICLO DE GUITARRA ESPAÑOLA

La guitarra en Latinoamérica

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

08
MAR
2024

Fundación BBVA

La Fundación BBVA tiene entre sus objetivos principales el impulso a la creación de excelencia y su difusión a la sociedad con especial énfasis en la música, con una línea de actividad que contempla todo el proceso: desde el apoyo directo a la composición, hasta la grabación e interpretación.

Desde hace una década, el compromiso de la Fundación BBVA con creadores e intérpretes se integra en el programa de Becas Leonardo a través de la categoría de Música y Ópera.

En cuanto a la difusión, 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 Palacio del Marqués de Salamanca acoge propuestas donde el repertorio clásico y el descubrimiento de la música contemporánea caben por igual y que proponen líneas de conexión entre distintos compositores y periodos. Todos tienen en común, eso sí, el dar al público la oportunidad de escuchar en directo a solistas y grupos, españoles o extranjeros, reconocidos internacionalmente.

El programa de Cultura de la Fundación BBVA se completa con alianzas con el Museo Guggenheim Bilbao, el Museo Nacional del Prado y la Fundació Joan Miró de Barcelona, con los que hace posible exposiciones singulares; con el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real y ABAO Bilbao Opera, con los que colabora para presentar montajes de ópera en coproducción con los principales coliseos del mundo, y con la Orquesta Sinfónica de Madrid, de cuya temporada la Fundación BBVA es patrocinadora principal.

Intérprete

Fabio Zanon, guitarra

Programa

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Suite popular brasileira (selección) (7')

1. Mazurka-Chôro
2. Schottish-Chôro

Doce estudios para guitarra (selección) (7')

10. Très animé
11. Lent

Manuel Ponce (1882-1948)

Variaciones sobre «Folía de España» y fuga (24')

Francisco Mignone (1897-1986)

Doce estudios para guitarra (selección) (16')

4. Allegro scherzoso
7. Molto lento
8. Allegro
9. Allegro moderato

Alberto Ginastera (1916-1983)

Sonata para guitarra, op. 47 (13')

1. Esordio
2. Scherzo
3. Canto
4. Finale

Notas al programa

Heitor Villa-Lobos

Suite popular brasileña (selección)

Doce estudios para guitarra (selección)

La música del brasileño Heitor Villa-Lobos se caracteriza por la frescura de su inspiración, por la valiente originalidad de sus planteamientos, por su carácter nacional y, a la vez, universal. Así sucede con los *chôros*, piezas de muy vario planteamiento instrumental y formal, pero unificadas por criterios expresivos que se refieren a sentimientos populares profundamente arraigados y a prácticas musicales «de la calle» (el folclore urbano) que el maestro vivió en su niñez y juventud. Muy a menudo, esta forma musical sirvió para que los compositores brasileños adaptaran piezas de salón decimonónicas, de origen europeo, al estilo y al colorido de la música popular de su país, y este recital se abre con dos deliciosos prototipos de ello firmados por Villa-Lobos en 1908: una *Mazurka* que remite a Polonia —e irremediablemente, a Chopin— y un *Schottish* que lo hace inicialmente a Escocia, pero que, en realidad, es un tipo de danza que —como la mazurca y el vals— se extendió durante el siglo XIX por toda Europa, de donde pasó a la América del Sur, coloreándose de elementos autóctonos allá por donde pasaba. Villa-Lobos *brasileñizó* la mazurca y el chotis, así como otros aires salonescos, en su hermosa *Suite popular brasileña* a la que pertenecen estos dos *chôros*.

Quien seguramente fue el más caudaloso y fértil compositor del siglo XX no necesitaba de excesivas motivaciones para engrosar continuamente su catálogo, pero lo cierto es que algunos encuentros que se produjeron en la intensa biografía de Heitor Villa-Lobos condicionaron alguna parcela de su oceánico catálogo. Así, Arthur Rubinstein motivó y difundió piezas pianísticas del compositor brasileño, y si este es considerado como uno de los principales enriquecedores del repertorio guitarrístico del siglo XX, ello se debe en buena medida a su encuentro en París, en 1924, con Andrés Segovia. A partir de esta fecha, comenzó a componer la colección de *Doce estudios para guitarra* que quedaría lista en 1929. Villa-Lobos acude al modelo de estudio que autores como Chopin o Debussy

habían aplicado al piano, es decir, piezas breves en las que la enjundia técnica y la dimensión didáctica, aunque las haya, no son la meta única: se trata de ofrecer la mayor riqueza musical posible aprovechando los recursos técnicos y expresivos del instrumento, teniéndolos en cuenta, potenciándolos e incluso innovando o progresando en este terreno. Aquí escucharemos dos ejemplos: el magistral *Estudio n.º 10* presenta pasajes rápidos muy exigentes técnicamente que tejen una red por la que se cuele, aquí y allá, la luz de giros *cantabile*. El *Estudio n.º 11, Lento*, explota las características polifónicas del instrumento en un curso de gran intensidad expresiva en el que, una vez más, se abren paso atractivos apuntes melódicos.

Manuel Ponce

Variaciones sobre «Folía de España» y fuga

Francisco Salinas, el músico al que loara Fray Luis de León en su sublime *Oda*, aportó en su obra teórica *De musica libri septem*, publicada en 1577, la primera referencia documental de la *Folía*, tema hispanoportugués que, bajo el nombre afrancesado de *Folies d'Espagne*, se universalizó durante el periodo barroco al pasar a ser frecuente tema base para obras escritas en forma de variaciones o *diferencias*.

El compositor mexicano Manuel Ponce, formado musicalmente en México, Bolonia, Berlín y París (donde fue discípulo de Paul Dukas), gozó de un prestigio que se apoyó, en buena medida, en su producción guitarrística: cabe decir que dedicó una considerable parte de su tiempo creativo a la guitarra de su amigo Andrés Segovia, quien le animaba a componer, le pedía, le aconsejaba, le corregía, le felicitaba... En carta fechada en diciembre de 1929, Segovia escribía a Ponce: «Quiero que me hagas unas variaciones brillantes sobre el tema de las *Folías de España*, en re menor [...] en un estilo que linde entre el Clasicismo italiano del XVIII y los albores del Romanticismo alemán [...] Quiero que esta obra

sea la mejor pieza de esa época, el *pendant* de las de Corelli para violín sobre el mismo tema. Ve haciendo variaciones y mándamelas, y procura que contengan todos los recursos técnicos de la guitarra, por ejemplo variaciones en acordes simultáneos de tres notas, en octavas, en arpeggios, sucesiones rápidas que asciendan hasta el si bemol sobreagudo y que expiren en el re grave, enlace de voces en nobles movimientos polifónicos, notas repetidas, un mayor *cantabile* que realce la belleza del tema...». En sucesivas cartas (editadas por Miguel Alcázar en 1989), se comprueba cómo Ponce cumplía las indicaciones de Segovia y cómo este se mostraba satisfecho de la música que iba recibiendo. Pero hubo un encontronazo: la amplia, sabia y compleja fuga que Manuel Ponce quiso como final de su obra no satisfizo al divo, quien hubiera preferido un final mucho más corto y brillante, no tan reflexivo... En todo caso, las *Variaciones sobre «Folía de España»* y *fuga* de Manuel Ponce han pasado al repertorio guitarrístico internacional como una de las obras más densas y enjundiosas escritas para este instrumento, así como uno de los ejemplos más personales de profundización en el arte de la variación o, como se decía en el Renacimiento, de la *diferencia*.

Francisco Mignone

Doce estudios para guitarra (selección)

Francisco Mignone nació en São Paulo, hijo de inmigrantes italianos. Formado en su ciudad natal, viajó luego por Europa y perfeccionó estudios en el Conservatorio de Milán. Vuelto a Brasil, ejerció largamente la enseñanza en São Paulo y en Río de Janeiro, a la vez que desarrollaba una ingente labor como intérprete, organizador de actividades y prolífico compositor. Estrenó óperas, abundantes obras orquestales con y sin solista, música de cámara, numerosas canciones llenas de encanto y evocadoras de los acentos populares *brasileiros* y, en fin, celebradas piezas pianísticas. A la guitarra dedicó una obra concertante y, al igual que Villa-Lobos, *Doce estudios*

para guitarra sola que compuso en 1973. Los cuatro *Estudios* de Mignone seleccionados por el maestro Zanon para este concierto representan muy bien la escritura densa y la sonoridad tan personal de la guitarra de Mignone: los cuatro *allegros* son también muestra del virtuosismo que esta escritura exige del intérprete, así como el interesantísimo *Molto lento* nos ilustra acerca de la modernidad del lenguaje armónico practicado por el compositor brasileño.

Alberto Ginastera

Sonata para guitarra, op. 47

Recién cumplidos los 67 años de edad, moría en Ginebra el más grande compositor argentino y uno de los nombres punteros del tardío nacionalismo musical: Alberto Ginastera. La figura de Ginastera refulgió en Buenos Aires a partir de 1938, cuando finalizó con brillantez sus estudios académicos y rápidamente comenzó con sus obras a calar en el público y a admirar a los conocedores. Pronto se internacionalizó su música y se asentó su recia personalidad, lo que evitó cualquier tipo de presión externa: compuso lo que creyó oportuno y como lo creyó oportuno, ajeno a cualquier canto de sirena de las modas al uso y a cualquier crítica dirigista. Un «nacionalismo objetivo» —es decir, a la vieja usanza, basado en el apoyo en documentos del folclore auténtico—, y un «nacionalismo subjetivo» —o sea, un lenguaje personal y más elaborado, fruto de la impregnación en procedimientos tan abstractos como el dodecafonismo, pero con explícita voluntad de ser reconocible como propio, americano y argentino— son observables en zonas del catálogo de Ginastera, pero en uno y otro casos la música del maestro bonaerense respira universalidad, tal y como antes lo habían logrado dos maestros que siempre estuvieron entre sus devociones: el húngaro Bartók y el español Falla. Y los tres son universales por lo mismo: por la sinceridad de sus posturas estéticas, por su voluntad y su capacidad comunicativas y, en definitiva, por la extraordinaria calidad de su música.

La *Sonata para guitarra, op. 47* de Ginastera fue compuesta en Ginebra durante el verano de 1976 con destino al guitarrista Carlos Barbosa-Lima, quien la estrenó en el Lisner Auditorium de Washington D.C. el 27 de noviembre del mismo año. La edición de la partitura recoge comentarios del propio Ginastera en los que reconoce que, durante cuarenta años, desatendió las sugerencias que recibía pidiéndole escribir para guitarra. Pero llegó el encargo de Barbosa-Lima para una institución de Washington y aceptó, decidiendo inmediatamente que, frente a la superabundancia de formas breves que se da en el repertorio guitarrístico, él abordaría la composición de una gran forma: una *Sonata* en cuatro tiempos. Y el maestro Ginastera concluye: «Cuando los críticos que asistieron a su estreno acogieron esta obra como una de las más importantes escritas para la guitarra, tanto por su concepción como por su modernismo e imaginación sonora inédita, yo pensé que no en vano convenía haber esperado varios decenios para tentar el ensayo».

Transcribo el comentario del propio Ginastera sobre los cuatro movimientos que integran su *Sonata*: «El *Esordio* es un solemne prelude seguido de un canto inspirado en la música quechua y que finaliza con la reexposición abreviada de estos dos elementos. El *Scherzo*, que debe ser ejecutado *il più presto possibile*, es un juego de luces y sombras, de climas nocturnos y mágicos, de contrastes dinámicos, de danzas lejanas, de ambientes surrealistas [...] Cerca del final, el tema del laúd de Sixtus Beckmesser aparece como una fantasmagoría. El *Canto* es lírico y rap-sódico, expresivo y anhelante como un poema de amor [...] y el *Finale* es un rondó vivo y fogoso que recuerda los ritmos fuertes y marcados de la música de las pampas. Combinaciones de rasgueados y de tamboras percutivas, mezclados con otros procedimientos de tonalidades metálicas o de rebotes de las cuerdas, proporcionan un color especial a este movimiento rápido y violento que, en la totalidad de su aspecto, adquiere el carácter de una *toccata*».

José Luis García del Busto

Fabio Zanon
Guitarra

Fabio Zanon es reconocido como uno de los guitarristas más destacados de la actualidad. Sus variadas actividades, también como director y profesor, han contribuido a situar la guitarra en una perspectiva cultural más amplia.

Ha sido ganador de importantes concursos internacionales como el GFA International Concert Artist Competition (Estados Unidos), Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega de Benicàssim y Concorso Internazionale di Chitarra Classica Michele Pittaluga de Alessandria (Italia). Ha tocado en más de cincuenta países, en salas como Royal Festival Hall de Londres, Philharmonie de Berlín, Sala de Conciertos Chaikovski de Moscú y Het Concertgebouw de Ámsterdam, y como solista con orquestas como London Philharmonic Orchestra, Orquesta Sinfónica Estatal Rusa, Berliner Camerata, Orquesta de Cámara de Israel y RTÉ National Symphony Orchestra de Dublín. Su repertorio incluye más de cuarenta obras para guitarra y orquesta, numerosos estrenos mundiales y prácticamente todo el repertorio relevante de música de cámara.

También reconocido como director de orquesta, es posiblemente el único guitarrista que actúa regularmente como solista/director. Dirigió el aclamado estreno sudamericano de la ópera de Michael Nyman *El hombre que confundió a su mujer con un sombrero*.

En 2021 creó Lira, el podcast de música clásica de IREE Cultura, donde transmite una amplia variedad de temas relacionados con la música. Concibió, escribió y presentó alrededor de 200 programas para Cultura FM de São Paulo, entre ellos las series *El arte de la guitarra* y *La guitarra brasileña*, que han sido utilizados como material didáctico.

A su amplia experiencia, se suma el libro que ha escrito sobre el compositor brasileño Heitor Villa-Lobos.

Es miembro y profesor invitado en la Royal Academy of Music de Londres y director artístico del Festival de Invierno de Campos do Jordão en Brasil.

www.contrapunto-fbbva.es

Síguenos en:

@FundacionBBVA

Más información sobre
la Temporada de Música:

