

CONCIERTO PRESENTACIÓN

MONOGRAFICO DE OBRAS PARA VOZ Y PIANO

SOBRE VERSOS DE POETAS ESPAÑOLES

C
O
N
S
T
A
N
C
I
O
H
E
R
N
A
E
Z
M
A
R
C
O

COLABORA

sgae

sociedad general de autores y editores

Sala Manuel de Falla de la SGAE

2 Febrero de 2016

A las 19 horas

*Entrada libre hasta completar el aforo. C/ Fernando VI, 4 28004 Madrid.

CONCIERTO PRESENTACION DE OBRAS PARA VOZ Y PIANO

“LA POESIA EN MI MIRADA”

Monográfico de obras para voz y piano sobre versos de los poetas
españoles

Gustavo Adolfo Bécquer, Luis Cernuda, Juan Ramón Jiménez,
Pedro Provencio y Ángel García López

El acto contará con la presencia de los poetas

Pedro Provencio y Ángel García López

Intérpretes

Marta Toba	Soprano
José Manuel Conde	Barítono
Sebastián Mariné	piano

Sala Manuel de Falla de la SGAE

2 de febrero de 2016, a las 19:00 Horas
C/ Fernando VI, 4 28004 Madrid

PROGRAMA

Tres canciones de amor

Gustavo Adolfo Bécquer

- 1.- Es un sueño la vida
- 2.- A casta
- 3.- Amor eterno

Poemas de abril

Juan Ramón Jiménez

- 1.- Abril dulce
- 2.- Abril
- 3.- El oro, apenas, de la hora,

Tres poemas amorosos de Luis Cernuda

- 1.- Donde habite el olvido
- 2.- Si el hombre pudiera decir lo que ama
- 3.- Unos cuerpos son como flores

Pedro Provencio

- 1.- Nieve
- 2.- De madrugada
- 3.- Tierra natal

Apócrifos

Ángel García López

- 1.- Deja tus ojos caer
- 2.- Si el ayer olvidado
- 3.- Humo ya huido
- 4.- Noche oscura

Música: Constancio Hernández

COMENTARIOS A LA OBRA DEL PROGRAMA

Las obras para voz y piano de este concierto de presentación han sido escritas en un largo periodo de tiempo que va desde el año 2001 hasta el 2015. Todas estas obras están planteadas en forma de trípticos, a excepción de la última obra Apócrifos, la cual consta de un número de cuatro poemas. En la concepción de estas obras he intentado huir del concepto de canción, enfocando la composición de sus distintos poemas como si de movimientos se tratara.

Las obras han sido estrenadas en diferentes escenarios, entre ellos el Festival de música Contemporánea de Madrid, Festival de música contemporánea de Tres Cantos, Sala Manuel de Falla del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y Teatro Lirico de la Habana, a excepción de la obra Apócrifos del Premio Nacional de Poesía Ángel García López que será estrenada en este concierto de presentación.

Se puede decir que hay una uniformidad más que notable en la estética de las mismas a pesar del tiempo transcurrido. La escritura musical obviamente está condicionada al texto, dando a la voz un tratamiento tonal/modal muy cercano al texto sin ninguna pretensión y cuyo principal objetivo es comunicar y añadir mi propia percepción de los poemas. En contraposición el piano tiene un tratamiento más versátil que intenta dinamizar y dar color a las obras utilizando sin pudor y desde un punto de vista personal cambios de compás constantes en una clara adaptación al texto, contrastes rítmicos, utilización de bimodalidades y alteraciones ajenas a la modalidad de la línea del canto y todos aquellos recursos de desarrollo de material temático a mi alcance que he considerado adecuados en cada momento, todo dentro de un orden que podríamos llamar neoclásico e incluso neo-nacionalista en algunos de los poemas.

La estética de las obras persigue recuperar la línea de canto tradicional pero con los ojos puestos en la época que vivimos, sin ningún tipo de prejuicio estético y todo ello desde una profunda valoración de la diversidad de la música de nuestros días.

Constancio Hernández



JOSÉ MANUAL CONDE BARÍTONO

Estudió la Carrera de Canto en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

-Cursos de Técnica vocal con los maestros Francisco Ortiz, Vicente Sardinero y Pedro Lavirgen.

-Cursos de Escena con el maestro Ángel Gutiérrez (Director del Teatro Chejov).

-Cursos de armonía y Composición con los maestros A. Zamorano y J. Fernández.

-Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha representado los roles de ópera, Germont (La Traviata), Marcello (La Bohème), Escamillo (Carmen), Pagliaci (Tonio), Ballo in maschera (Renato), Carmina Burana, Puck (Las Golondrinas), Juanillo (El Gato Montés) en Japón, Buenos Aires (Teatro Colón), Rio de Janeiro (Teatro Municipal), República Dominicana (Teatro Nacional), Manaus- Brasil (Teatro Amazonas), Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

Ha llevado la Zarzuela a los teatros de todo el mundo representando los roles de Juan (Los Gavilanes), Santi (El Caserío), Germán (La del Soto del Parral), Vidal (Luisa Fernanda), Rafael (Maravilla), Príncipe Alberto (Molinos de Viento), Juan Pedro (La Rosa del azafrán), Perico (El Guitarrico), El Húngaro (Alma de Dios).

Ha realizado conciertos en países como Japón, Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, entre otros, donde ofrece el repertorio lírico español principalmente y la zarzuela combinándolo a su vez con la ópera.

Son de su creación los conciertos de fusión lírico-flamenca que ha realizado con gran éxito por España y América.

Conciertos líricos en Italia en los Teatros de Milán, Gallarate y Sassari.

Conciertos en Beijing (China) invitado por el Ayuntamiento de esta ciudad.

Viaje a Ecuador con motivo del 200 Aniversario de la Independencia y conciertos en Pujili, Salcedo y en el Teatro Sucre de Quito, con la Creación, de Haydn.

Concierto pro Chile, en honor a las víctimas del terremoto de dicha nación.

Ha participado en varias Galas Líricas en el Auditorio Nacional.

Carmina Burana en Auditorio Nacional (Madrid), Lienzo Norte (Ávila), TACA de Alcobendas, entre otros espacios escénicos de España y América, como barítono solista.

MARTA TOBA
SOPRANO



Nace en Madrid. Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música de Getafe. En septiembre de 1992 se traslada a Milán, Italia, para completar y perfeccionar la técnica vocal permaneciendo en esta ciudad hasta 1995. Párrafo aparte merece el curso de perfeccionamiento vocal con la famosa soprano Ileana Cotrubas en Niza, Francia. Fue seleccionada como alumna activa en las Clases Magistrales impartidas por la soprano Raina Kabaivanska, en el Teatro

de la Zarzuela de Madrid, participando en el Concierto que retransmitió Radio Clásica.

Ha interpretado, con gran éxito, distintos personajes solistas de Óperas como Mimí, de “La Bohème” de G. Puccini. Micaela de la ópera “Carmen” de G. Bizet, Liú de “Turandot” de G. Puccini, entre otros. También ha intervenido en la ópera “Lucia di Lammermoor” de G. Donizetti, en el papel de Alisa en la Sala Villa Ponti de Varese (Italia) .También ha participado como soprano titular en la Compañía Española de Ópera Barroca en el montaje de “Don Quijote, las bodas de Camacho” de Telemann en el personaje de Quiteria.

Dentro de su repertorio de Oratorio ha interpretado como solista: el Requiem de Fauré con la Orquesta y Coro del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, El Pessebre de Pau Casals, Magnificat de Albinoni y la Missa Dolorosa de Antonio Caldara con la orquesta y coro Melomadrid, The seven last words of Christ de T.Dubois, Missa en Do de W. A. Mozart, Lauda Jerusalem de A.Vivaldi, Stabat Mater de A. Caldara, Missa Brevis St. Joannis de Deo de J. Haydn, y Oratorio de Noël Op. 12 de C. Saint-Saëns entre otros.

En lo que a Zarzuela se refiere ha interpretado diversos roles principales, entre los que destacan Ascensión en “La del Manojó de Rosas” de P. Sorozábal, , Luisa Fernanda en la obra del mismo nombre, de Moreno Torroba; Adela en “Una vieja” de Gaztambide; Elena en la zarzuela “El barbero de Sevilla” de G. Giménez y Nieto; Marola en “La Tabernera del Puerto” de Sorozábal; Antonelli en “El dúo de la Africana” y Angelita en “Chateau Margaux” ambas de M. Fdez. Caballero, Dolores en “La Dolorosa” y Rosa en “Los claveles” ambas del maestro Serrano y Sagrario en “La rosa del azafrán” de J. Guerrero.

Desde el año 2001 pertenece al trío Concerto Senso, junto al tenor Alberto Herranz y el pianista Alberto Joya, con el que interpretan un selecto repertorio de ópera, canción de concierto, oratorio y zarzuela, habiendo actuado por toda la geografía española.

En 2010 estrena su primer espectáculo “Amor, amor”, como autora e intérprete, donde se reúnen arias de ópera, zarzuela, canción de concierto y todo ello fusionado con interpretación y danza y ganando el

Premio a la Mejor Concepción Escenográfica en el Festival de Teatro Internacional Madridsur 2010.

SEBASTIAN MARINE
PIANO

Nació en Granada (España), en 1957.

Estudió Piano con R. Solís, Composición con Román Alís y Antón García Abril y Dirección de Orquesta con Isidoro García Polo y Enrique García Asensio en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde obtuvo Matrículas de Honor en todos los cursos y Premio Fin de Carrera en Piano. Al mismo tiempo, se licenció en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha realizado conciertos tanto de piano solo como en dúo con destacadas figuras instrumentales y vocales, por toda la geografía española, además de por Europa, América y Asia.

Ha actuado como solista con las orquestas de RTVE, sinfónicas de Madrid, de Sevilla, de Baleares, de la Comunidad de Madrid, Ciudad de Granada, de Valladolid o de Asturias, bajo la batuta de directores como Sergiu Comissiona, Salvador Brotons, Pedro Halffter, Vjekoslav Šutej, Sabas Calvillo, Víctor Pablo Pérez, Luis Remartínez o José de Udaeta, entre otros.

Ha estrenado los conciertos para piano y orquesta escritos para él de Valentín Ruiz, Rafael Cavestany y Fernando Aguirre.

Ha grabado cuatro discos con música española para saxofón y piano. También ha grabado un CD con las sonatas para piano solo y para clarinete y piano de Robert Stevenson.

Ha dirigido a la Orquesta de RTVE, Comunidad de Madrid, Sinfónica de Tenerife, Ópera Cómica de Madrid, Orquesta de Cámara Andrés Segovia, Solistas de Cámara de Madrid, Orquesta de Cámara y Coro Ars Nova, Orquesta Gaudeamus y Grupo Divertimento, entre otros.

Actualmente, es el director titular de la Orquesta de Cámara SIC y del Grupo de Música Contemporánea del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (R.C.S.M.M.).

Ha compuesto tanto ópera como música sinfónica y de cámara, y sus obras han sido estrenadas por prestigiosas orquestas y agrupaciones. Su catálogo está formado actualmente por setenta obras. También ha compuesto la banda sonora de las últimas películas del director Mario Camus. El Cuarteto Areteia ha publicado para el sello Verso un CD monográfico con su música.

Desde 1979 es profesor en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y, desde su fundación en 1991, Profesor de Armonía Aplicada en la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

CONSTANCIO HERNAEZ

Madrid, 1957. Realiza estudios profesionales de piano, armonía, contrapunto y composición. También realiza estudios de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. Estudios de canto.

A lo largo de estos años aparte de su labor como compositor ha tenido una participación muy activa en el desarrollo y promoción de la música contemporánea a través del Grupo Talea, Asociación Ars voluptas y Asociación Madrileña de compositores organizadoras de Festivales de Música contemporánea en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

Su producción musical abarca obras para instrumentos solistas, música de cámara, vocal y orquesta cuerda, habiendo sido interpretada en diferentes países del mundo entre los que se encuentran: Argentina, Cuba, España, Holanda e Italia.

Ha participado en relevantes eventos especializados en la difusión de la música actual como son el Festival de Música Contemporánea de Madrid, Festival de la Habana de música contemporánea (2004), Ciclo " El Novecento e la Voce " en el auditorium Mario de Mónaco en Villorba (Italia) año 2007 y Festival Internacional de música contemporánea de Tres Cantos (Madrid).

Sus obras se han estrenado e interpretado entre otros en los siguientes espacios:

Fundación Juan March (2005 y 2006), Círculo de Bellas Artes, Ateneo de Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (2006 y 2007), Gran teatro de la Habana (2004), Teatro Colón de Buenos Aires (2004), Cuartel Conde Duque de Madrid, Auditórium Mario del Mónaco en Italia (2007), Auditorio Tres Cantos, Instituto Cervantes de Utrecht (2008), XIII Festival Clásicos en la Frontera (2009), XXVII Festival Coral de Polifonía religiosa de Segorbe (2010) , Palacio del Teatro Lírico Nacional de Cuba 2011 ,Teatros del Canal (2012,2013) y Real Conservatorio Superior de Música de Madrid entre otros.

Ha colaborado así mismo y han sido interpretadas sus obras con los siguientes intérpretes y agrupaciones de cámara:

Ensamble vocal Solil-Tutti, Orquesta de Cuerda Sic , Quinteto Ibert, Cuarteto Diapente, Eco Ensamble, Intercontemusik Ensemble, Ensemble Kuraia y otros intérpretes de reconocido prestigio en el ámbito del canto como la soprano italiana Verónica Pompeo, la soprano cubana Conchita Franqui y el barítono José Manuel Conde, los guitarristas René Mora y Alberto Royo y los pianistas Álvaro Guijarro, Duncan Gifford , Karina Azizova, Sebastián Mariné y Claudio Martínez Mhener , y los directores de orquesta Sebastián Mariné y Arturo Tamayo.

Miembro de SGAE como compositor está incluido y sus obras registradas en el Archivo de música contemporánea española de la Fundación Juan March de Madrid, siendo algunas de sus obras grabadas y emitidas por Radio Clásica, RNE.

TRES CANCIONES DE AMOR
RIMAS Y LEYENDAS
GUSTAVO ADOLFO BECQUER

RIMA LXXVII

Es un sueño la vida,
pero un sueño febril que dura un punto;
Cuando de él se despierta,
se ve que todo es vanidad y humo...

¡Ojalá fuera un sueño
muy largo y muy profundo,
un sueño que durara hasta la muerte!...
Yo soñaría con mi amor y el tuyo.

A CASTA (RIMAS Y LEYENDAS)

Tu aliento es el aliento de las flores;
Tu voz es de los cisnes la armonía;
Es tu mirada el esplendor del día,
y el color de la rosa es tu color.
Tú prestas nueva vida y esperanza
a un corazón para el amor ya muerto;
Tú creces de mi vida en el desierto
como crece en un páramo la flor.

RIMA LXXVIII (Amor eterno)

Podrá nublarse el sol eternamente;
podrá secarse en un instante el mar;
podrá romperse el eje de la tierra
como un débil cristal.

Todo sucederá! Podrá la muerte
cubrirme con su fúnebre crespón;
pero jamás en mí podrá apagarse
la llama de tu amor.

POEMAS DE ABRIL
JUAN RAMON JIMENEZ
(Diario de un poeta recién casado)

Abril, dulce,
me lleva
a todo, en esta sola hoja
de yerba.....

-¡Que bien se está, contigo,
en todas partes, ¡nueva,
aislada, solitaria
primavera!

.....Es el viento redondo
de la tierra completa
este brote de brisa
que mueve, apenas, la pradera.....

¡Cuanta nube, esta noche de tormenta,
debajo de la estrella!

¡ Que mala tienes siempre
que ser, para ser buena!

El oro, apenas,
de la hora,
posa su gracia en los arbustos,
igual que un niño aún, y sin rendirlos,
pero ya en él toda la gloria
de oro y de esmeralda, de su vida.

Y mira, alegre, al cielo y a la tierra,
adolescente, apasionadamente.

LUIS CERNUDA

Donde habite el olvido,

en los vastos jardines sin aurora;
donde yo sólo sea
memoria de una piedra sepultada entre ortigas
sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.

Donde mi nombre deje
al cuerpo que designa en brazos de los siglos,
donde el deseo no exista.

En esa gran región donde el amor, ángel terrible,
no esconda como acero
en mi pecho su ala,
sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento.

Allá donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya,
sometiendo a otra vida su vida,
sin más horizonte que otros ojos frente a frente.

Donde penas y dichas no sean más que nombres,
cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;
donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo,
disuelto en niebla, ausencia,
ausencia leve como carne de niño.

Allá, allá lejos;
Donde habite el olvido.

Si el hombre pudiera decir lo que ama,

si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo
como una nube en la luz;
si como muros que se derrumban,
para saludar la verdad erguida en medio,
pudiera derrumbar su cuerpo,
dejando sólo la verdad de su amor,
la verdad de sí mismo,
que no se llama gloria, fortuna o ambición,

sino amor o deseo,
yo sería aquel que imaginaba;
aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos
proclama ante los hombres la verdad ignorada,
la verdad de su amor verdadero.

Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien
cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío;
alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina,
por quien el día y la noche son para mí lo que quiera,
y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu
como leños perdidos que el mar anega o levanta
libremente, con la libertad del amor,
la única libertad que me exalta,
la única libertad por que muero.

Tú justificas mi existencia:
Si no te conozco, no he vivido;
Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.

Unos cuerpos son como flores,
otros como puñales,
otros como cintas de agua;
pero todos, temprano o tarde,
serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden,
convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre.

Pero el hombre se agita en todas direcciones,
sueña con libertades, compite con el viento,
hasta que un día la quemadura se borra,
volviendo a ser piedra en el camino de nadie.,

Yo, que no soy piedra, sino camino
que cruzan al pasar los pies desnudos,
muero de amor por todos ellos;
les doy mi cuerpo para que lo pisen,
aunque les lleve a una ambición o a una nube,
sin que ninguno comprenda
que ambiciones o nubes
no valen un amor que se entrega.

PEDRO PROVENCIO

NIEVE , (Tres ciclos,1980)

Cae la nieve
desde mi frente
hasta tus pies.

La lenta nieve
desde tu vientre
hasta mis ojos.

La nieve oscura
desde mi boca
hasta la tuya.

La nieve gris
desde quien eres
hasta quien fui.

De madrugada
me miran las rendijas
de mi ventana.

De madrugada
¿qué buscan las rendijas
de mi ventana?

De madrugada
benditas las rendijas
de mi ventana.

TIERRA NATAL

Hechos y dichos bastan,
¿Para qué?
Me voy, me iré.
Para abrazar distancias
desde aquí
Me voy me fui.

ANGEL GARCÍA LÓPEZ

APÓCRIFOS

22)

Deja tus ojos caer,
que yo los recogeré.

Del sueño de tus ojos idos,
no queriendo amanecer,
son tan bellos si dormidos
como son bellos al ver.

Deja tus ojos caer,
que yo los recogeré.

Cerrados y así mentidos,
difíciles de esconder,
son tan bellos si dormidos
como son bellos al ver.

Deja tus ojos caer,
que yo los recogeré.

(31)

Si el ayer olvidado,
de amor viuda,
a quien ves namorado
date desnuda.
Y a la flor de lo amado
tu amor acuda.

Desde el sol de tu cama
-mi lengua, muda-,
para quel que te ama
date desnuda.
Y a la flor de lo amado
tu amor acuda

(33)

Humo ya huido,
tiempo dormido,
yelo tan frido,
¿dó está el olvido,
cuál es su flor?
El amor.

Tacto fingido,
cuerpo dolido,
gozo mentido,
¿que lo perdido,
cuál es su flor?
El amor.

(64)

Noche oscura, sin ver sol,
la ausencia acompañaré
con boticas de alcohol.
Y a solas no dormiré.

Si olvido me da quien fue
-su ababol cabe mi espiga,
mi espiga entre su ababolla
amante que más amé,
hoy no peno su enemiga,
porque a oscuras, sin ver sol,
de la ausencia sanaré
con boticas de alcohol.
Y a solas no dormiré.