

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Vicerrectorado de
Extensión Universitaria,
Patrimonio y Relaciones
Institucionales

Centro de Culturas Eslavas

Concierto de apertura del curso en el
CENTRO DE CULTURAS ESLAVAS
Universidad de Granada

BRISAS de ESPAÑA

Homenaje al compositor austro-húngaro
ÓSCAR de la CINNA

CONSUELO GARRES, soprano

ANAEL OROZCO, baile

JOSÉ VICENTE RIQUELME, piano

ALEJANDRO RUBIO, piano

30/10

19:00

SALA MÁXIMA - ESPACIO V CENTENARIO
Av. Madrid, 11
ENTRADA GRATUITA

PREFACIO

Durante más de un siglo, fueron muchos los compositores extranjeros que se inspiraron en melodías populares y antiguos ritmos de España, como el fandango, la seguidilla o el bolero. Rossini, Bizet, Wolff, Rimsky-Korsakov o Massenet, por citar sólo algunos, crearon verdaderas obras maestras para la Historia de la Música occidental.

A la edad de 13 años, el joven pianista Louis Moreau Gottschalk dejó los Estados Unidos viajó a Europa, a la búsqueda de una formación clásica para cumplir sus ambiciones musicales. Pero el Conservatorio de París, rechazó su solicitud sin llegar a escuchar sus dotes como pianista. Pierre Zimmerman, director del departamento de piano, alegó al saber su nacionalidad que "Estados Unidos es un país de máquinas de vapor". Antes de regresar a su país recaló en España, donde gozó del aprecio de la corte quien lo animó para compusiera algunas obras de carácter español como "La gitanilla" Op. 35, que podrían clasificarse dentro del género llamado "capriccio característico" iniciando lo que sería después una labor mucho más interesante de transcripción de algunos temas populares de la música tradicional española, como el Vito andaluz o unas seguidillas manchegas de los Mollares, bajo el género que prodíamos llamar "souvenir de...". Aquellas ediciones de "Souvenir d'Andalusie" Op. 22 (La caña, el fandango y el jaleo de Jerez), la "Jota aragonesa" Op. 14 o "Manchega" Op. 38 publicadas con gran éxito en 1855, 1859 y 1860 respectivamente, no sólo despertaron el interés de los prestigiosos pianistas de salón de la época, como Gustave Collignon o Maurice Strakosch, sino también de la burguesía ávida porque los ritmos españoles sonaran en los exquisitos salones de las capitales europeas.

Óscar de la Cinna y Mahr, conde de Mahr, (Budapest 1836 - Jerez de la Frontera 1906) residió en Praga, Varsovia y Viena, donde fue discípulo de Carl Czerny y condiscípulo de Franz Liszt y Thalberg. Y muy pronto abandonó sus estudios de jurisprudencia para dedicarse por completo a la música. Su primera aparición en Viena fue interpretando "la gran sonata nº 29 en si bemol Op. 106 de Beethoven (...)" siendo el mismo Czerny quien le pasaba las páginas a su joven y predilecto joven discípulo". Ofreció conciertos en París, Londres, Lisboa y otras capitales del norte de Europa. Alternando su actividad de concertista con la labor docente en casas de familiar adineradas. Llegó a España en 1855 donde enseguida se introdujo en la corte, siendo nombrado músico de cámara de la reina Isabel II y profesor de piano de sus hijas las infantas. Viudo de su primer matrimonio con una portuguesa y padre de una niña, durante una gira de conciertos por Mallorca conoce a la que será su segunda mujer, Cecilia Esteban, con la que termina desposándose en Gibraltar en 1862.

Instalado en Barcelona y finalmente en Jerez de la Frontera, se dedica por entero una labor de composición y edición de sus obras. Compuso más de mil obras para piano, que fueron publicadas la mayor parte de ellas en España y Noruega.

En España su principal fuente de inspiración fueron los cantos, bailes y músicas populares que él transcribía pacientemente al lenguaje pianístico. Desde sencillas y profundas melodías vascas o gallegas, hasta exóticas danzas y cantos moriscos inspiradas en sus frecuentes visitas al Protectorado español de Marruecos, entre 1860 y 1890.

Sus últimas obras fueron compuestas y dedicadas a ilustres bodegueros jerezanos, como "Una noche en Granada", "La Torre del Oro" o "Vendimiadores de Jerez". Estuvo especialmente vinculado a Manuel González Soto, ilustre bodeguero que fundó la Academia Filarmónica y la Escuela de Bellas Artes. Sirva este concierto para recuperar su obra perdida y contextualizarla.

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

PIANO

- *Une nuit à Venise Op.43* de Óscar de la Cinna
- *Une larme. Reminiscences de Russie Op. 37* de Óscar de la Cinna
- *Absence et Retour Op.74* de Óscar de la Cinna

Piano: **Alejandro Rubio**

CANTO y PIANO

- Introducción: “Preludio y Vals”* de Enrique Granados
Tres Tonadillas al estilo antiguo de Enrique Granados
- “*El majo tímido*”
 - “*La maja dolorosa*”
 - “*El majo discreto*”

Soprano: **Consuelo Garres**

Piano: **José Vicente Riquelme**

PIANO

- *Serenade andalouse Op.202* de Óscar de la Cinna
- *Autour de Sevilla Op. 405* (*seguidillas toreras*) de Óscar de la Cinna
- *Danse et Chant Op.557* de Óscar de la Cinna
(*Dans les Montagnes de la Manche d’Espagne*)

Piano: **José Vicente Riquelme**

PIANO

- *Alborada del gracioso* de Maurice Ravel

Piano: **Alejandro Rubio**

DANZA y PIANO

- *Polo gitano* de Tomás Bretón
(de “*Escenas andaluzas*”)

Baile: **Anael Orozco**

Piano: **José Vicente Riquelme**

Coreografía: **Marienma**

SEGUNDA PARTE

PIANO

- *Nuit solitaire Op.44* de Óscar de la Cinna
- *Petite fleur basque Op.61* de Óscar de la Cinna

Piano: **Alejandro Rubio**

DANZA y PIANO

- *Castilla* de Isaac Albéniz
(de la “Suite española”)

Baile: **Anael Orozco**

Piano: **José Vicente Riquelme**

Coreografía: **Mariemma**

PIANO

- *La Jitana* (*Chansonette andalouse*) **Op.511** de Óscar de la Cinna
- *Zapateado árabe Op. 306* (*manuscrita*)
- *Danza zingaresca Opus. 913* (*manuscrita*)

Piano: **José Vicente Riquelme**

CANTO y PIANO

Introducción: “Dedicatoria” de Joaquín Turina

Tres canciones españolas:

- *“Después que te conocí”* de Edouard Toldrá
- *“Madre unos ojuelos, vi”* de Edouard Toldrá
- *“Del cabello más sutil”* de Fernando Obradors

Soprano: **Consuelo Garres**

Piano: **José Vicente Riquelme**

DANZA y PIANO A CUATRO MANOS

- *Primera Danza de “La vida breve”* de Manuel de Falla

Baile: **Anael Orozco**

Coreografía: **Mariemma**

Piano: **Alejandro Rubio**

y **José Vicente Riquelme**

TEXTOS

PRIMERA PARTE

– **Une nuit à Venise Op.43** de Óscar de la Cinna 3:15 minutos aprox.

Las primeras colecciones de obras de Óscar de la Cinna publicadas en España, fueron hechas por la Editora Musical de Andrés Vidal, que además era almacén de Música y Fábrica de instrumentos sobre los años 1860. Esta obra, subtitulada como 'Nocturno', posee un profundo sentimiento trágico y melancólico, y encierra la innegable influencia de la música de Beethoven y Chopin, de la que de la Cinna era un gran conocedor e intérprete.

– **Une larme Op. 37** de Óscar de la Cinna duración 3:30 minutos aprox.
(Reminiscences de Russie)

Esta pieza, titulada "Una lágrima" y subtitulada como 'Romance', está dedicada a la señorita Isabelle Fernández Pasalagua, y combina dos motivos, uno de carácter gracioso y otro arpegiado de profundo romanticismo. Una lágrima de alegría, más que de dolor.

– **Absence et Retour Op.74** de Óscar de la Cinna 2:20 minutos aprox.

Esta preciosa obra, dedicada también a la señorita Fernández Pasalagua y compuesta hacia 1856, es aún más profunda en su sentido e intención románticas. Ya que pretende sin duda describir los sentimientos aludidos en el título ('pensamientos musicales', según palabras del compositor). La primera parte, Ausencia, es de carácter meditativo está compuesta en La b mayor. La segunda parte, Regreso, está marcada por un tempo 'apassionato' y 'cantabile' al estilo del mejor Schumann, y en la misma tonalidad que la anterior, lo cual no le impide volver al clima reflexivo del inicio de la obra. Y resolver de una forma brillante y natural la obra.

Introducción: "Preludio y Vals" de Enrique Granados 2:30 minutos

El romántico e intelectual españolismo de la música de Granados se basa en su afán por ofrecer "música pura", al margen de la rentable melodía fácil o pegadiza de carácter andaluz. Lo cual, y aun así, le causó varios disgustos.

"Yo me siento tan catalán como el que más, pero en mi música quiero expresar lo que siento, lo que admiro y lo que me parezca bien; sea de raíces andaluzas o chinas. A mí me parece que el arte no tiene nada que ver con la política".

Granados – Tres tonadillas al estilo antiguo

A mediados de 1914, el compositor catalán Enrique Granados, inició la composición de un conjunto de canciones al estilo antiguo, sobre poemas de Fernando Periquet, en claro y reivindicativo homenaje a la belleza y calidad artística de este popular género español del siglo XVIII. Sin duda la ambientación perfecta, la encontró Granados en los cuadros de Goya, en los que majos y majas parecen hablar a través de su música.

Granados – El majo tímido

duración 1:00 minutos aprox.

Letra – Fernando Periquet

Llega a mi reja y me mira
por la noche un majo
que, en cuanto me ve y
suspira,
se va calle abajo.

¡Ay qué tío más tardío!
¡Si así se pasa la vida, estoy
divertida!

Granados – La maja dolorosa nº 1

duración 2:30 minutos aprox.

Letra – Fernando Periquet

¡Oh muerte cruel!
¿Por qué tú, a traición,
mi majo arrebataste a mi
pasión?
¡No quiero vivir sin él,
porque es morir,
porque es morir
así vivir!

No es posible ya
sentir más dolor:
en lágrimas desecha ya mi
alma está.
¡Oh Dios, torna mi amor,
porque es morir,
porque es morir
así vivir!

Granados – El majo discreto

duración 1:30 minutos aprox.

Letra – Fernando Periquet

Dicen que mi majo es feo.
Es posible que sí que lo sea,
que amor es deseo
que ciega y marea.
Ha tiempo que sé
que quien ama no ve.

Mas si no es mi majo un
hombre
que por lindo descuelle y
asombre,
en cambio es discreto
y guarda un secreto
que yo posé en él
sabiendo que es fiel.

¿Cuál es el secreto
que el majo guardó?
Sería indiscreto
contarlo yo.
No poco trabajo costara
saber
secretos de un majo con una
mujer.
Nació en Lavapiés.
¡Eh, ¡eh! ¡Es un majo,
un majo es!

[Otra vez pasa y se aleja]1
y no se entusiasma
[y bajito yo le digo]2
¡Adiós Don Fantasma!
¡Ay que tío más tardío!
[Si así se pasa la vida,
estoy divertida.

– **Serenade andalouse Op.202** de Óscar de la Cinna 2:10 minutos

Esta breve y animada pieza, titulada también como ‘Pensée-poétique’, fue dedicada al señor Alejandro Odero, pianista y director de orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cecilia en Cádiz. En ella Cinna combina con extraordinaria maestría el original punteo de una guitarra con sus acordes entrecortados, añadiendo una elegante melodía de salón, pero con un sabor muy español, que se acentúa al evolucionar a un canto llano central de extraordinaria belleza. La combinación y el entrelazado es exquisito. Fue publicada por la prestigiosa Editorial Zozaya de Madrid.

– **Autour de Sevilla Op. 405** de Óscar de la Cinna 1:50 minutos
(seguidillas toreras)

Esta pieza con el título “Alrededor de Sevilla” fue una de las primeras en componer Óscar de la Cinna, ya que la incluía siempre en sus primeros conciertos por España. Aunque finalmente fue publicada por la Casa editora J. Hamelle de París.

Es increíble cómo con un motivo tan sencillo de danza sea capaz de realizar una pequeña joya de miniatura musical.

– **Danse et Chant Op.557** de Óscar de la Cinna 3:00 minutos aprox.
(Dans les Montagnes de la Manche d’Espagne)

Publicada junto a la anterior, esta obra está escrita en forma de fantasía sobre motivos de una jota manchega (probablemente inspirada en la Sierra de Cuenca), creando un luminoso caleidoscopio de inconfundible sabor popular. Fue publicada hacia los años 1880 por la prestigiosa Casa Dotesio de Barcelona.

– **Alborada del gracioso de Maurice Ravel** 6:30 minutos aprox.

Ravel siempre mantuvo un vínculo muy importante con España gracias a su amistad con el pianista Ricardo Viñes y los compositores Manuel de Falla y Joaquín Turina, todos ellos de origen español y afincados en París. El propio Falla lo calificó como “un francés más español que los propios españoles”. Su pasión por la música española se tradujo en la composición de dos obras importantísimas: la “Rapsodia española” (1907-1908) y la comedia musical “La hora española” (1907-1911), obras ambas de gran modernidad. La “Alborada del gracioso” fue compuesta bajo la influencia de Falla y Turina, alrededor de 1908 y aunque formó parte de una colección de obras de piano titulada ‘Espejos’ (Miroirs), la Alborada es especialmente complicada de interpretar al piano.

– **Polo gitano de Tomás Bretón** 3:30 minutos aprox.
(de “Escenas andaluzas”)

Las “Escenas andaluzas” de Tomás Bretón, compuestas en 1894, constituyen todo un homenaje a los ritmos característicos y populares de los bailes y cantos tradicionales de Andalucía, principalmente el Bolero, el Polo gitano y el Zapateado, son sus movimientos. El ‘Polo gitano’ fue popularizado más tarde por La Argentinita (antes de la Guerra Civil), interpretándolo con palillos y su característico taconeo.

SEGUNDA PARTE

– **Nuit solitaire Op.44** de Óscar de la Cinna 3:50 minutos aprox.

Esta pieza se inicia con unos breves acordes de increíble factura impresionista que da paso a una sencilla melodía de carácter español, la cual transgrede en un canto llano que culmina en un sublime ‘momento musical’. La conclusión es una mezcla de ese canto andaluz sublimado con ese ‘bajón’ renacentista, y enmarcada por los últimos arpeggios de lo que podríamos llamar, el “Claro de Luna” húngaro-español.

– **Petite fleur basque Op.61** de Óscar de la Cinna 2:00 minutos

El País Vasco fue uno de los primeros sitios que visitó Óscar de la Cinna, y allí impregnó su música de la belleza del paisaje, la distinción de sus ciudades de veraneo y la profundidad de las vetustas danzas escuchadas en las montañas y sus caseríos.

– **Castilla de Isaac Albéniz** (de la “Suite española”) 3:27 minutos aprox.

Esta pieza para piano del gran Albéniz es, la número siete de la Suite Española para piano, que el maestro catalán compuso entre 1886 y 1887 en honor de la reina de España, y que fueron publicadas en 1912 por el editor Hofmeister. Castilla posee el ritmo inequívoco de la Seguidilla, tan de moda a finales del siglo XIX. La coreografía que presentamos es de Marienma, adaptada por la profesora Teresa Souan.

– **La Jitana Op.511** de Óscar de la Cinna 7:30 minutos aprox.
(Chansonette andalouse)

No hay ninguna pieza de Óscar de la Cinna que haya captado con tanta sencillez la gracia y el embrujo de la danza española y la solemnidad y el garbo del canto andaluz. Pero ahí no queda todo. La combinación que hace de estas sonoridades con la música de salón en la parte central, no hace sino elevar la música española al firmamento, para que brille incombustible “in illo tempore”.

– **Zapateado árabe Op. 306** (manuscrita) 7:30 minutos aprox.

Esta obra inédita de la Cinna, tiene la originalidad de llevar al teclado la emotiva danza árabe (dabke) en la que el zapateado es acompañado por un juego de pasos y saltos, y por el exótico sonido de los instrumentos de cuerda pulsada.

– **Danza zingaresca Opus. 913** (manuscrita) 4:15 minutos aprox.

Esta obra de madurez, también inédita, es sin duda una interesantísima apuesta de Óscar de la Cinna, ya en los últimos años de su vida, por fusionar diferentes fuentes de inspiración a modo de rapsodia húngara-española. Alegres y exóticos ritmos de danza que suenan entrelazados con cantos flamencos, con ecos de guitarras zingaras-calés, con el címbalo y por supuesto el sonido del gran piano centroeuropeo.

Introducción: “Dedicatoria” de Joaquín Turina 3:00 minutos aprox.

Fue Joaquín Turina –sin lugar a dudas– el compositor que más y mejor supo aprovechar la corriente modernista que la nueva música de Debussy, Sévèrac, Ravel o Satie ofreció a los compositores españoles residentes en París a principios del XX. Más avanzado y dotado para la composición que Falla –con quien compartía apartamento en París–, Turina ofrece en todas sus obras la visión más innovadora y arriesgada de la inspiración andaluza. Valga de muestra esta “Dedicatoria”.

Tres canciones españolas: 7:30 minutos aprox.

Toldrá es uno de los compositores catalanes más apreciados en la primera mitad del siglo XX. Toldrá fue un excelente violinista, que fundó y formó parte del célebre Cuarteto Renacimiento (1911-1921) así como un hábil director de orquesta, que le llevó a fundar la Orquesta Municipal de Barcelona en 1949.

Toldrá – Después que te conocí duración 3:00 minutos aprox
Letra – Francisco de Quevedo

Después que te conocí,
todas las cosas me sobran:
el sol para tener día,
abril para tener rosas.
Después que te conocí.

Por mí, bien pueden tomar
otro oficio las auroras,
que yo conozco una luz
que sabe amanecer sombras.
Bien puede buscar la noche
quien sus estrellas, conozca,
que para mí astrología
ya son oscuras y pocas.

Después que te conocí,
todas las cosas me sobran:
el sol para tener día,
abril para tener rosas.
Después que te conocí.

Ya no importunan mis ruegos
a los cielos por la gloria,
que mi bienaventuranza
tiene jornada más corta.
Bien puede la margarita,
guardar sus perlas en conchas,
que búzano (*) de una risa
las pesco yo en una boca.

Después que te conocí,
todas las cosas me sobran:
el sol para tener día,
abril para tener rosas.
Después que te conocí.
Después que te conocí.

(* pieza antigua de artillería)

Toldrá – Madre, unos ojuelos vi

Letra – Lope de Vega

duración 2:30 minutos aprox.

Madre, unos ojuelos vi:
verdes, alegres y bellos.
¡Ay, que me muero por ellos,
y ellos se burlan de mí!
¡Y ellos se burlan de mí!

Las dos niñas de sus cielos
han hecho tanta mudanza,
que la calor de esperanza
se me ha convertido en celos.
Yo pienso, madre, que vi
mi vida y mi muerte en ellos

¡Ay, que me muero por ellos,
y ellos se burlan de mí!
¡Y ellos se burlan de mí!

¡Quién pensara que el color
de tal suerte me engañara!
Pero ¿quién no lo pensara,
como no tuviera amor?
Madre, en ellos me perdí,
y es fuerza buscarme en ellos.

¡Ay, que me muero por ellos,
Y ellos se burlan de mí!
¡Y ellos se burlan de mí!

Obradors – Del cabello más sutil

(popular)

duración 2:00 minutos aprox.

Fernando Obradors es quizá el menos conocido de los compositores catalanes de la primera mitad del siglo XX. Iniciado en la música por su madre, posteriormente se convirtió en un compositor autodidacta. En 1921 y 1941 compuso una serie de canciones inspiradas en poemas populares y antiguos.

*Del cabello más sutil,
que tienes en tu trenzado,
he de hacerme una cadena
para tenerte a mi lado.*

Una alcazarra en tu casa
-chiquilla, quisiera ser-
para besarte en la boca
cuando fueras a beber.*

**jarra de barro para conservar el agua fresca*

– Primera Danza de “La vida breve” de Manuel de Falla 3:30 minutos

“La vida breve” fue concebida inicialmente como una zarzuela, siendo presentada por el joven Falla a un concurso convocado por la Academia de Artes de San Fernando de Madrid en 1905. El lorquino Bartolomé Pérez Casas ganó el primer premio en la categoría de obra orquestal con su suite sinfónica dedicada a Murcia titulada “A mi tierra”. La obra de Falla ganó en la categoría vocal, pero a pesar de haber ganado el primer premio, no llegó a representarse, tal y como establecía las bases del concurso.

Así que Falla se llevó la partitura a París, donde estudió con Debussy y Dukas la manera de mejorar el fondo y la forma de sus composiciones. De esta forma Falla, residiendo ya en París, inició con la ayuda de dichos compositores, su transformación y ampliación hasta convertirla en ópera.

Finalmente “La vida breve” se estrenaría en el Casino de Niza en 1913... ¡pero cantada en francés! Su primera “danza española” ha alcanzado gran popularidad, especialmente tras su acertada orquestación.

