

100 años

banda sinfónica municipal madrid

1909-2009

Ciclo de primavera 2009

Tempete de
El Retiro
mayo



¡MADRID!



10 DE MAYO – 12 H

Concierto inaugural del Centenario
Dir. Enrique García Asensio

I PARTE

Marcha solemne

Ricardo Villa (1873-1935)

Andante cantabile del Cuarteto en re, op. 11

Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893)

Las Valkirias (fantasía)

Richard Wagner (1813-1883)

II PARTE

Oberon (obertura)

Carl M.^a V. Weber (1786-1826)

Rapsodia húngara n.º 2 en do

Franz Liszt (1811-1886)

2



Marcha solemne

Ricardo Villa

Fue compuesta esta marcha en el año 1899 y ejecutada por primera vez en Madrid con motivo de la coronación del rey Alfonso XIII. Es una prueba más del alto valor artístico del joven maestro, a quien debe la música española obras tan inspiradas como la *Suite asturiana*, *La visión de Fray Martín* y *Raimundo Lulio*.

En las producciones del maestro hallamos siempre, como cualidad principal, la suprema sinceridad de estilo junto a una técnica transparente y rica, sin artificios ni amañamientos. Y esto es, en cuanto a su composición, la *Marcha Solemne*, una página sincera e inspirada, orquestada con robustez y amplitud y de un interés melódico que revela en su autor, juventud y entusiasmo.

Andante cantabile del Cuarteto en re, op. 11

Piotr Ilich Tchaikovsky

Tchaikovsky figura entre los más conocidos y admirados compositores de la escuela de Rusia. Su temperamento, profundamente lírico, brilla inconfundible a través de su vasta obra de artista, desde el cuarteto a la sinfonía, desde la canción o Lied hasta la ópera. Su estilo es amplio, ner-

vioso y colorista. Frecuentemente hallamos en sus creaciones los más curiosos contrastes de expresión y sonoridad, bajo una forma de suma independencia y fantasía.

Este célebre *Andante cantabile* que hoy se ejecuta pertenece al primer cuarteto para instrumentos de arco (op. 11). Página inspirada, de sincera elocuencia e íntima expresión, está compuesta de dos ideas o melodías: la primera, de carácter ingenuo e influida de ambiente popular, y la segunda, más personal y apasionada, que se desarrolla ampliamente sobre un interesante e insistente diseño rítmico, encomendado a los bajos.

Las Valkirias (fantasía)

Richard Wagner

Las Valkirias forma parte de la colosal producción *El anillo del Nibelungo*, como tercer episodio de la inmortal tetralogía wagneriana, en la que se realiza el pensamiento renovador del drama lírico que trajo al mundo del arte el gran compositor teutón. En la fantasía que hoy interpreta la Banda Sinfónica Municipal se transcriben los temas principales de la obra, que plenamente responde a la grandilocuencia y al sobrehumano dramatismo de la concepción de Wagner.

La transcripción de la obra es del que fue director de la Banda, Ricardo Villa.

Oberon (obertura)

Carl M.^a V. Weber

Carl María von Weber escribió varias obras sinfónicas. Gran pianista primero, el piano romántico le debe grandes aportaciones, y sin él sería difícil comprender a Chopin y a Liszt; hombre de teatro después y hasta el fin de su vida, hubiera podido creerse que su nombre no figuraría en los programas de música sinfónica. No fue así, sin embargo, tan sólo las tres oberturas escritas para sus óperas *Euryanthe*, *Freischütz* y *Oberon*, bastaron para asegurar la perdurabilidad del nombre de Weber en los conciertos de orquesta. Lugar preeminente en las oberturas de Weber, lo ocupa su *Oberon*, con su maravilloso colorido instrumental, su belleza temática y la sutil diaphanía, tan en consonancia con el ambiente que describe.

La ópera a la que corresponde esta obertura trata de un caballero, Hüon, y de Rezia, la hija del Califa, cuyo amor es puesto a prueba como resultado de una apuesta entre Oberón y Titania, su reina.

Rapsodia húngara

n.º 2 en do

Franz Liszt

De asombrosa puede catalogarse la producción musical de Liszt, pues, a sus continuas giras artísticas por el mundo entero, robó innumerables horas de trabajo que dedicó a la composición, a las obras de los demás, dándolas a conocer en maravillosos conciertos, a aconsejar y a proteger a todo aquel que llegaba hasta él en busca de apoyo y sabias enseñanzas, las cuales no escatimó en sus largos años de vida artística.

Quizá deba su popularidad la *Rapsodia húngara n.º 2* a su línea melódica, amplia y profunda, en ningún caso quebradiza, de un aliento magnífico y continuado, que junto con su exotismo atrae y cautiva.



17 DE MAYO – 12 H

Fiestas de San Isidro. Homenaje a Ruperto Chapí
(1851-1909)

Dir.: Juan Foriscot Riba

I PARTE

La venta de don Quijote (introducción)

Los gnomos de La Alhambra (poema sinfónico)

- *La ronda de los gnomos. Conjuro* (Allegretto)
- *Séquito de Titania y Oberón* (Andante maestoso)
- *La fiesta de los espíritus. La Aurora* (Alegro molto vivace)

La patria chica (fantasía)

II PARTE

El tambor de granaderos (preludio)

El rey que rabió (fantasía)

La Revoltosa (fantasía)

Ruperto Chapí (Villena, 1851-Madrid, 1909) ha sido uno de los músicos españoles de mayor talla y más completos, tanto por su talento y sensibilidad creadora como por sus sólidos conocimientos y dominio de la técnica compositiva. Tras algunas obras pertenecientes a otros géneros, su labor creadora quedó definitivamente centrada en la música teatral, que cultivó con singular imaginación y sentido, y en cuyo ámbito Chapí es una máxima e indiscutible figura. Con una prolífica lista de obras entre zarzuelas, sainetes e incluso importantes óperas, en todas ellas el músico logró muy ingeniosamente, dar un sentido sonoro al carácter de las situaciones y personajes extraídos del texto en cada caso.

La venta de don Quijote

Ruperto Chapí, recibió de manos de don Carlos Fernández Shaw, su colaborador ilustre en *La Revoltosa*, en *Margarita La Tornera* y en tantas otras páginas teatrales, el libreto de su comedia *La venta de don Quijote*, para ser puesta en música.

La obra se estrenó en el teatro Apolo, en 1899, en un homenaje rendido a la memoria de Cervantes. Campean en los números compuestos por Chapí, la nobleza un tanto fanfarrona, que parece emanar del

solo nombre de don Quijote, y la alegre vivacidad de coplas y danzas oriundas de las llanuras manchegas. Buen gusto, sencillez de forma, claridad de factura y fácil inspiración constituyen las características de esta obra de excelente intención artística y digna significación.

La patria chica

Otra obra formidable de Chapí que no ha perdido su frescura, su encanto melódico y su indudable calidad desde el año 1909 en que se estrenó. Los autores del libro son los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, que obtuvieron también un claro acierto una vez más, sirviendo a Chapí la oportunidad de desarrollar su musicalidad y su inspiración, además de su técnica y sus conocimientos.

Es famosa su romanza y su dúo, que son interpretados por los cantantes en actuaciones esporádicas y en conciertos vocales de música española.

La transcripción es del que fue profesor de la Banda Municipal, Miguel Linares.

El tambor de granaderos

El preludio de esta breve obra de Chapí marca un verdadero hito en la música española de progra-

ma. Su interpretación en los conciertos sinfónicos ha sido más de una vez el apéndice glorioso de triunfos memorables (nos estamos refiriendo a las salidas de nuestras mejores orquestas al extranjero y a la actuación de algunos directores españoles).

Su fuerza es contagiosa, enervante y musicalmente formidable. Este prelude, de una corta obra de magnífica calidad, fue estrenado en el teatro Eslava, en 1894. Este inmortal prelude de *El tambor de granaderos* que, hoy es interpretado por la Banda Sinfónica Municipal, se conoce mundialmente, además de continuar con la misma pujanza que el día de su estreno.

El rey que rabió

Estrenada en 1891, sigue en cartelera porque, indudablemente, la gracia, la chispa de su coro de doctores, el encanto apasionado de la romanza de la tiple, el cuarteto cómico y todos sus números siguen gustando, por la sencilla razón, de que tienen el misterio del arte eterno y verdadero.

La transcripción es de José María Martín Domingo.

La Revoltosa

De toda la producción de Chapí, de la que innumerables títulos han alcanzado amplia difusión y popularidad para erigirse la personalidad del músico como decisiva en el panorama del teatro lírico español, es cima indiscutible, por su fuerza expresiva, nivel de brillantez e impulso musical *La Revoltosa*, con texto de Carlos Fernández Shaw y López Silva, y cuyo estreno tuvo lugar en el madrileño Teatro Apolo, en el otoño de 1897, precisamente el mismo año en el que se había estrenado *Agua, azucarillos y aguardiente*, de Chueca, y tres años después del de *La verbena de la Paloma*, de Bretón, tres títulos que se consideran como la trilogía cumbre del género chico.

La transcripción de esta obra para la Banda Sinfónica es del que fue profesor de la misma, Miguel Linares.

24 DE MAYO – 12 H

*Concierto dedicado a José Garay Retana,
subdirector de la Banda en 1909*

Dir. invitada: Margarita Lorenzo de Reizábal

I PARTE

Cavallería ligera (obertura)

Franz von Suppé (1819-1895)

L'Arlessienne (1ª suite)

Georges Bizet (1838-1875)

- *Pleludio* (Allegro) - *Minuetto* - *Adagietto* - *Carillón* (Allegretto)

La máquina de escribir (The Typewriter)

Leroy Anderson (1908-1975)

II PARTE

La guerra de las galaxias (bandas sonora)

John Williams (1932)

El príncipe Igor (danzas polovtsianas)

Alexander Borodin (1833-1887)

El caserío (preludio 2º acto)

Jesús Guridi (1886-1961)

Cavallería ligera (obertura) **Franz von Suppé**

Compositor austriaco de origen belga, cuyo verdadero nombre era Francesco Suppé Demelli. Estudió en el Conservatorio de Viena, y en esta capital tuvo ocasión de trabar amistad con Donizetti, de quien recibió algunas lecciones. Luego fue director de orquesta del teatro Josephstadt; también fue director de orquesta en Bratislava y en el teatro An der Wien. Suppé debe su celebridad a sus numerosas obras ligeras (operetas, vaudevilles y ballets), que compuso hasta un total de más de doscientas. Compuso, además, una sinfonía, cuartetos, obras de música religiosa, danzas (algunas de las cuales fueron popularísimas), etc. Entre sus oberturas más populares se encuentran: *Poeta y aldeano*, *Paragrah III*, *Un día en Viena*, *Cavallería ligera*, etc.

L'Arlessienne (1ª suite) **Georges Bizet**

La música de Bizet para *L'Arlessienne* está basada en una obra dramática de A. Daudet y ofrece un cuadro de Provenza rico y poético. De sus entreactos y números se han extraído dos suites. El preludio está basado en una canción provenzal de Navidad, *La Marcha de los Reyes o Marcha*

de Turena, al que le siguen dos temas del argumento de la obra.

El minueto es una danza al estilo que baila el pueblo con un tema sencillo y un trío imitando el sonido de la cornamusa. El adagietto es una melodía delicada y sentimental que acompaña en la obra: el encuentro de la madre Renaud y Balthazar.

El carillón es la música para la fiesta de San Eloy, patrón de los granjeros, y boda de Frederic y Vilette. Los sonidos de las campanas de la aldea suenan por encima de los cánticos y danzas de la fiesta.

La transcripción de la obra es de TH. Dureau.

La máquina de escribir **(The Typewriter)** **Leroy Anderson**

Leroy Anderson, del que en 2008 se celebra el centenario, fue un compositor americano que estudió en la Universidad de Harvard, de cuya banda fue director. *La máquina de escribir* (1950) es un tema sin categoría ni género determinados, donde el humor está expresado por la utilización de la máquina de escribir como un solo "instrumental". Con esta pequeña obra, el cómico Jerry Lewis creó uno de sus *gags* más conocidos y divertidos.

La guerra de las galaxias

John Williams

Nació en Long Island en 1932. Su asociación con George Lucas y, sobre todo, con Steven Spielberg, le ha convertido en el más carismático autor de los años ochenta y noventa. Ganador de cinco Oscar (*El violinista en el tejado*, 1971 -orquestrando de la banda sonora original de Jerry Bock-; *Tiburón*, 1975; *La guerra de las galaxias*, 1977 (que hoy se interpreta); *ET, el extraterrestre*, 1982, y *La lista de Schindler*, 1993). Ha sido, además, nominado en otras veintiséis ocasiones.

Otras películas importantes en las que participó son *La aventura del Poseidón*, *Encuentros en la tercera fase*, *La furia*, *El imperio del sol*, *JFK*, *Hook*, *Parque Jurásico*, *Nixon*, *Sleepers*, *Siete años en el Tíbet* y *El mundo perdido*, además de la saga de Indiana Jones y la trilogía galáctica de G. Lucas.

El príncipe Igor (danzas polovtsianas)

Alexander Borodin

Entre la corta producción musical de este insigne maestro ruso destacan fulgurantes las *Danzas guerreras del príncipe Igor*, obra universal, una de las

más características de la escuela rusa, preciosista, de riquísimos matices orquestales y armonización y cadencias cautivadoras.

Página genial, de un rico colorido, desde las danzas de las muchachas, de ondulantes movimientos, a las de los hombres, de una energía salvaje; la de los prisioneros, lánguida; la de los muchachos, ligera y rápida, y luego la combinación de danzas lentas y rápidas, formando un luminoso cuadro, lleno de desbordante vida y movimiento. Esta música se ha incorporando hace mucho tiempo al repertorio de los conciertos sinfónicos.


La transcripción de esta obra para la Banda Sinfónica Municipal de Madrid ha sido realizada por el que fue profesor de la misma Manuel López Fernández.

El caserío (preludio 2º acto)

Jesús Guridi

De ambiente vasco, de calidad innegable, de sabor auténtico, Guridi escribe esta zarzuela que ha quedado, justamente, entre las mejores obras del género. Su preludio recoge temas de indudable procedencia popular, colocándolos casi en sus mismas esencias instrumentales (flautines, chistus), y dotando a la obra de ritmos igualmente autóctonos que llevan al clímax final.

Su producción abarca casi todos los géneros y,



especialmente, el sinfónico, donde destacamos su *Homenaje a Walt Disney*, sus *Diez melodías vascas*, su *Sinfonía pirenaica*, etc., pero aún se extiende por su música para coros y para órgano, instrumento del que era Catedrático del Conservatorio y un verdadero virtuoso.

Jesús Guridi nació en Vitoria, en 1886, y estudió en Bilbao, San Sebastián, París y Madrid, donde residió, aunque nunca olvidó su tierra. Escribió muchas obras de ambiente vasco, además de este *Caserío*, como la ópera *Amaya* y otras muchas para coros y orquesta.

La transcripción de esta obra es del que fue fundador de la Banda Municipal, Ricardo Villa.

Margarita Lorenzo de Reizábal, directora invitada

Nació en Bilbao y es titulada superior en Piano y Composición. Fue pianista de la Orquesta Sinfónica de Bilbao desde 1982 hasta 1998.

Realizó los estudios de Dirección de Orquesta en el Reino Unido con los maestros R. Saglimbeni, G. Hurst y N. Thompson. En 2001 realizó un Master de Dirección de Orquesta en Surrey. En agosto del mismo año fue seleccionada de entre 48 jóvenes directores de todo el mundo para dirigir

la Orquesta del Curso Internacional de Dirección de Orquesta en Canford. Ha realizado cursos de Dirección de Orquesta y de Ópera con Jesús López Cobos.

Imparte y dirige asiduamente cursos internacionales de análisis y educación musical para el Gobierno Vasco y la Universidad del País Vasco. Es coautora del libro *Análisis Musical: claves para entender e interpretar la Música* (Ed. Boileau, 2004) prologado por el pianista Joaquín Achúcarro. En junio de 2008 está prevista la publicación de su nuevo libro y DVD *En el podio: manual de dirección de orquesta, coros y conjuntos instrumentales*, con prólogo del maestro Jesús López Cobos, por encargo de la misma editorial catalana.

Desde diciembre de 2007 es profesora titular por oposición del Departamento de Composición del Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene), donde imparte las disciplinas teóricas de las especialidades de Dirección de orquesta y de Coro.

31 DE MAYO – 12 H

Concierto dedicado a Miguel Yuste Moreno, subdirector de la Banda, 1909-1931
Dir. invitado: Fernando Bonete

I PARTE

Guardia real (pasodoble)
Miguel Yuste (1870-1947)

El chaleco blanco (selección)
Federico Chueca (1846-1908) /

F. Bonete

- *Preludio*
- *Polka*
- *Quinteto*
- *Pasacalle*
- *Seguidillas manchegas*

Pan y toros (selección)
Francisco Asenjo Barbieri
(1823-1894) / F. Bonete

- *Preludios de los actos 1º y 2º*
- *Contradanza*
- *Canción popular del Perulillo*

- *Preludio del acto 3º*
- *Pasacalle de la manolería*
- *Seguidillas manchegas*

II PARTE

Un americano en París
George Gershwin (1898-1937) /
N. Iwai

Tango para un torero
Herman Chr. Snijders (1957)

**Frank Sinatra*

Berlin-Porter-Lane-Taylor-Revaux-
Francois /N. Iwai

- *Cheek to Cheek*
- *I Get a Kick out of you*
- *Everybody loves somebody*
- *I've got you under my skin*
- *My way*

Amapola

José M.^a Lacalle (1860-1937) /
N. Iwai

*Interpretado por primera vez por la BSM

Guardia real (pasodoble)

Miguel Yuste

Yuste nació en Alcalá del Valle, provincia de Cádiz, el 20 de junio de 1870. Huérfano desde los ocho años, vino a Madrid para ingresar en el asilo de San Bernardino. Allí recibió la primera instrucción musical junto al profesor don José Chacón, gran clarinetista, formado a su vez con Teodoro Rodríguez. Yuste llega al Conservatorio como alumno, en 1883. Dos años más tarde ingresa en la Banda de Alabarderos, y en 1887 le encontramos en la orquesta de la Ópera del Buen Retiro. Cuando, en 1909, se constituye la Banda Municipal de Madrid, Ricardo Villa no sólo tiene en Miguel Yuste un solista de primera categoría, sino un colaborador eficazísimo en las tareas artísticas y de organización. De ahí que a la muerte de José Garay, procedente de las bandas militares, sea nombrado subdirector de la agrupación Miguel Yuste. El Conservatorio, después de un periodo de interinidad, lo recibe, en calidad de catedrático numerario, el año 1910.

No fue Yuste, como tantos de sus compañeros, un cultivador especialmente entusiasta del pasodoble, pero en su música se hicieron presentes, con directo casticismo, los aires populares.

El chaleco blanco (selección)

Federico Chueca

Federico Chueca nace en Madrid en 1846 y muere en la misma ciudad en 1908. Compositor fecundo, con una Musa alegre, fácil y más bien callejera que aristocrática, dio al teatro numerosas partituras, que alcanzaron inmensos éxitos y gran popularidad. Como modelo de lo anteriormente expuesto citamos *La Gran Vía* (uno de sus mayores y legítimos triunfos), representada en España, América y Europa ciento de veces.

El chaleco blanco, por su gracia chispera, su elegancia melódica y su lógico desarrollo, cuaja perfectamente entre los primeros grandes éxitos del maestro.

Pan y toros (selección)

Francisco Asenjo Barbieri

Pocos músicos españoles más representativos que Francisco Asenjo Barbieri, compositor eminente, investigador erudito. Si Barbieri giró al comienzo en la órbita absorbente del italianismo a ultranza, dejó en sus obras posteriores -*Pan y toros*, singularmente- señales hondas de un hispanismo digno de la memoria cordial que el pueblo le guarda.

Nació en Madrid en 1823 y murió en la misma ciudad en 1894. Músico fecundo y en posesión de una gran cultura, fue uno de los más firmes puntales de nuestra zarzuela, de las cuales compuso setenta y siete, destacándose de las mismas *Jugar con fuego* (1851), *Los diamantes de la corona* (1854), *El Diablo en el poder* (1856), *El barberillo de Lavapiés* (1874) y *Pan y toros* (1864). En todas ellas campea la gracia chispera de una línea melódica de buena ley que cautiva desde el primer momento y hace de Barbieri uno de los compositores preferidos del público español.

Un americano en París **George Gershwin**

George Gershwin dijo de su composición en *Un americano en París*: “Mi propósito aquí es retratar las impresiones de un estadounidense que visita París; mientras pasea por la ciudad, escucha varios ruidos callejeros y absorbe el ambiente francés... La primera parte está desarrollada en un estilo típicamente francés, a la manera de Debussy o el grupo de los Seis”.

El resultado de la película (y su consiguiente triunfo) situó a la Metro Goldwyn Mayer en la auténtica productora referente del musical de la década de

los 50 (sustituyendo a las grandes obras maestras de la RKO).

Por otro lado, Vicente Minnelli y Gene Kelly sorprendieron a todo el público ofreciendo una nueva concepción del musical, basado en el conjunto de la fotografía, el decorado con la coreografía y los protagonistas. En el caso de Gene Kelly, alcanzaría su culminación dos años más tarde con *Cantando bajo la lluvia*.

Amapola **José M.^a Lacalle**

José María Lacalle, compositor español, considerado el creador de la célebre canción *Amapola, lindísima amapola*, seguramente en el año 1924, es muy probable que naciera en Cádiz.

De su tema se han hecho muchas versiones, ya pone voz al tema Tito Schipa (Nueva York, 9 de septiembre de 1926); destaca la cantada por la mismísima Deanna Durbin en 1939, en la película *First Love* (letra en Inglés a cargo de Albert Gamse, *Amapola, my pretty little poppy*).

Puede escucharse la melodía en la película *Érase una vez, en América* (*Once upon a time in America*, 1984). También existe una versión cantada por Andrea Bocelli, así como otras versiones en las voces de Hugo Avendaño,

Plácido Domingo, el trío Los Panchos, Nana Mouskouri.

Fernando Bonete Piqueras, director invitado

Fernando Bonete Piqueras realiza sus estudios musicales en los conservatorios de Albacete, Valencia y Madrid con las máximas calificaciones y menciones académicas, cursando las carreras de Clarinete, Flauta Barroca, Piano, Solfeo y Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento, Armonía, Contrapunto, Composición e Instrumentación, Dirección de Coros y Dirección de Orquesta; esta última especialidad con el insigne maestro Enrique García Asensio.

Ha ganado numerosos e importantes premios, entre los que caben destacar los correspondientes al concurso de Dirección de Coros convocado por el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia (1992); el concurso de Dirección de Orquesta convocado por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (1995); el primer premio y mención de honor, en la máxima categoría, del Certamen Internacional “Ciudad de Valencia” (1999); así como de los concursos nacionales de composición “Ciudad

de Orihuela” (2004); y “Maestro Turrillas” del Ayuntamiento de Pamplona (2007).

Ha sido profesor de Armonía y Melodía Acompañada por oposición libre del Conservatorio de Música de la Excma. Diputación Provincial de Zamora; y pertenece, por concurso-oposición, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Música, y al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas en la especialidad de Coro y Orquesta.

En la actualidad ocupa, por oposición libre, la plaza de Director-Jefe del Servicio Municipal de Música y de la Banda Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Albacete, habiéndose conseguido bajo su mandato la completa profesionalización de la misma.

100 años

esmadrid.com/bsmm