

notes alterades

Revista del Conservatori Professional Municipal de Música de Riba-roja del Túria

SUMARIO

DIRECTOR

Juan José Campos Sanchis

COORDINADORA

Tina Cotoí Miguel

EQUIPO DE REDACCIÓN

Juan José Campos Sanchis

Tina Cotoí Miguel

Amparo Ferrer Puchol

Clara Cabrera Doménech

ASESORAMIENTO TÉCNICO

Sandra Pascual Ferris

COLABORADORES

David Sanz

Tomás Plaus

Toni Flores

Eugenio Lanáquera

Paco Oltra

Mari Carmen Mas

Juani Jorge

Silvia Andrés

Manuel Hervás Lino

Sandra Pascual

Francisco Mercadillo Roca

David Gómez

Conchín Darijo

Irene Blanch

Alumnes de piano

ILUSTRACIONES DE LOS

ALUMNOS:

Clara Navarro

Isis Ventura

Carmen Morales

Celia Morales

Alex Noales

Laura Campos

FOTOGRAFÍA DE PORTADA

Amparo Ferrer

SERVICIO MUNICIPAL
DE PUBLICACIONES

notes
alterades

CONSERVATORI
PROFESIONAL
MUNICIPAL de
MÚSICA

AJUNTAMENT de
RIBA-ROJA DEL TÚRIA

3. Editorial

4. Tecnología

Facebook, nuestro espacio en común

5. Noticias

Curso de orquesta y banda. Pág. 5

Reflexions de juliol. Pág 5

Jornadas de Percusión. Pág. 6

Intercambios Conservatorio. Pág 6

Concerts de professors. Pág 6

IV Edició de Taller de Cor. Pág 6

Flautistas que triunfan. Pág 7

El grupo de metales participa en la campaña,

«Llenamos de música la Navidad». Pág 7

I concurs Jove i Art. Pág 7

Apertura del curso académico. Pág 8

Concierto de Navidad. Pág 9

Cor de la Universitat de Filipinas. Pág 9

El cor escènic de Riba-roja torna a València amb

l'espectacle «Mala sort». Pag 9

10. Audición del trimestre.

Frédéric Chopin y Robert Schumann

12. Música contemporánea

Conciertos de ciudad

14. Artistas per descubrir

Muyayos de raíz

15. Altres músiques

La música tradicional I

16. Entrevista

Paco Oltra

18. Aniversario del nacimiento de

Gustav Mahler

20. Análisis Adagietto

22. Cosas para leer

24. Música y cine

Master and Commander

26. Música y viajes

Xàtiva i el I Festival Internacional de

Música Antiga

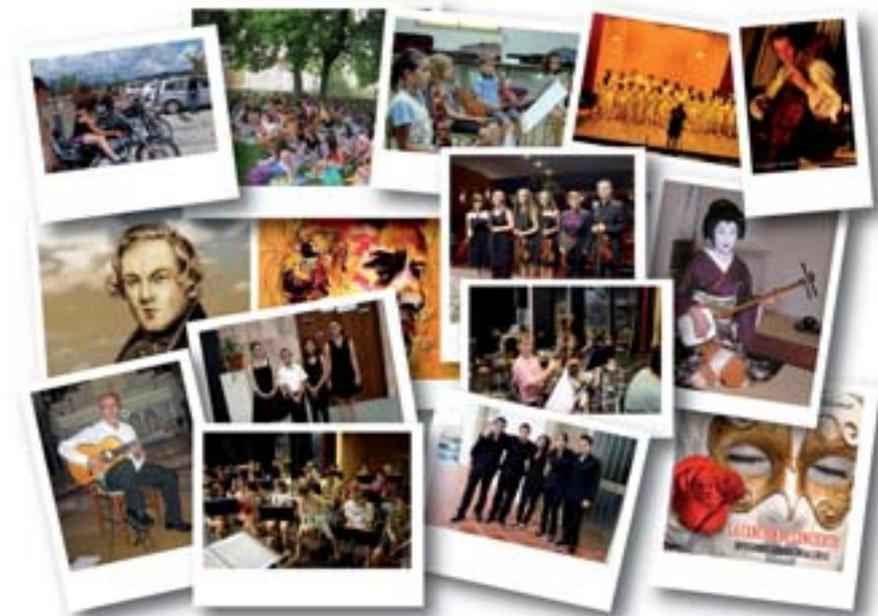
27. Música y salud

28. Entrevista

Conchín Darijo Frontera

30. De tot un poc

32. Concerts a l'Auditori

“Notes Alterades”. Revista del Conservatori Professional Municipal de Música de Riba-roja del Túria.

Edita: M.I. Ajuntament de Riba-roja del Túria. Servici Municipal de Publicacions,

Conservatori Professional Municipal de Música.

Col·labora: Associació d'Amics de l'Orquestra i Cor del Conservatori.

Dirección: Calle Bodeguetes 68, 46190.

Riba-roja del Túria (Valencia)

e-mail: notesalterades@ribarroja.es

www.ribarroja.es

Imprime: textos i imatges

Depósito Legal: 1261-2010

ISSN: 2171-5688

La revista Notes Alterades, no se responsabiliza de las opiniones expresadas por sus colaboradores.

20 AÑOS DE EXPERIENCIA

Nunca es fácil hablar de uno mismo con objetividad, valorar las cosas desde dentro. Se suele correr el riesgo de caer en la autocomplacencia o justificar errores con la excusa del esfuerzo y trabajo realizado. Aun así, vamos a arriesgarnos y a considerar el año 2010 como excepcional para el conservatorio.

En marzo, publicamos el primer número de nuestra revista. En mayo, el Cor Escènic ofreció su primer concierto. En junio, tuvimos la oportunidad de colaborar en el Pregón de la V Ofrenda al Río Túria, experiencia inolvidable para nuestros alumnos. Entre tanto, las clases, nuestra actividad principal, no lo olvidemos, con sus audiciones y conciertos, que junto al resto de proyectos conforman nuestra identidad como centro.

En julio, se celebraron las XII Jornadas de Percusión, con gran éxito de público y participación, recibiendo por primera vez el reconocimiento del Instituto Valenciano de la Música. Asimismo, el IV Taller de Coro se consolida como actividad lúdica y educativa para los más jóvenes de nuestra institución. La música coral, poco a poco, se sitúa donde le corresponde.

Por último, el éxito de la XV edición del Curso de Banda y Orquesta, realizado con un nuevo formato en julio y septiembre, invita a reflexionar sobre cómo motivar al alumnado actual, radicalmente distinto al de los comienzos del conservatorio.

En la actualidad, nuestro centro es un lugar de encuentro para niños y jóvenes que dedican parte de su tiempo de ocio a la música.

Unos tienen afición, otros vienen por interés de los padres. Unos con el tiempo aprenden a disfrutar con la música y sólo unos pocos optan por los estudios musicales superiores. No obstante, todos tienen la posibilidad de comprender y experimentar que solo con esfuerzo, sacrificio, estudio planificado y constancia se pueden alcanzar las metas que cada cual se fije.

En el marco de la sociedad actual donde parece tener más mérito aquello que menos cuesta hacer... en la era de la realidad virtual, de las consolas, de la televisión digital que repite los mismos programas una y otra vez... en una época donde se ha establecido la cultura de lo rápido, y se ha reducido incluso la facultad de pensar, los centros de enseñanzas artísticas son si cabe más necesarios que nunca.

En un contexto difícil para los conservatorios municipales, injusta y excesivamente afectados por la crisis económica, iniciamos el curso en septiembre con las aulas llenas. Ello nos obliga a reivindicar de nuevo la importante labor social, cultural y educativa que realizamos.

En octubre de 1990 iniciamos nuestra trayectoria como centro de enseñanzas profesionales, son 20 años de experiencia, muchos más, si contamos los tímidos pero sólidos comienzos de la Escuela Municipal de Música. Después de tanto tiempo, esperamos que se valore nuestro trabajo como merece.

En todo caso, nuestra capacidad de resiliencia es grande, y contamos con el respaldo del ayuntamiento.

TECNOLOGIA

FACEBOOK, nuestro espacio en común

David Sanz Aguirre

En pleno siglo XXI, las nuevas tecnologías nos aportan herramientas nuevas y muy potentes, para mejorar las comunicaciones y las relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Quién no ha oído hablar de las famosas “redes sociales”? Éstas son, sin duda, un instrumento que nos permite conocer al instante acontecimientos, noticias o eventos más allá de la frontera de lo imaginable. Esta continua interacción, debe ser aprovechada para poder mejorar las relaciones existentes entre las personas y, es por ello que, desde el Conservatorio Profesional Municipal de Música, hemos decidido crear la página del Conservatorio en Facebook.

La famosa red de Mark Zuckerberg es, a día de hoy, una de las más utilizadas tanto a nivel nacional como internacional. Más de 500 millones de usuarios la utilizan a diario para intercambiar información, fotos, etc. Desde el Conservatorio de Riba-roja del Túria hemos puesto en marcha esta herramienta, buscando varios fines.

Por un lado, queremos que sea un mecanismo adicional a la hora de informar a los padres, alumnos, antiguos alumnos o amigos que deseen estar vinculados al Conservatorio, de las actividades que desde el centro se realizan constantemente. Esta interacción entre el conservatorio y los usuarios de la página, nos gustaría que pudiese ser bidireccional y, por tanto, convertirse en un lugar en el que poder opinar, dar a conocer vuestras ideas y propuestas para mejorar el funcionamiento de la Comunidad. Amén de la página del Facebook, mantendremos las otras vías de comunicación existentes en la actualidad, como son la página del ayuntamiento (www.ribarroja.es) o el correo particular que cada uno emplee. Por ello, la implantación de este nuevo elemento, no significa la eliminación de los mecanismos anteriormente mencionados, sino que deseamos que permita mejorar la interacción entre el centro y los usuarios.

Nuestra intención es la de comunicar los eventos más destacados y que puedan ser de utilidad a los usuarios, como pueden ser audiciones de alumnos, master-classes impartidas en el Conservatorio, encuentros con otros conservatorios, intercambios de orquestas, conciertos interesantes, etc.... Asimismo os remitiremos, mediante links, a la página del ayuntamiento donde está colgada la información académica, horario de tutorías, personal docente, programación anual, etc.

Por último, y cumpliéndose en este curso académico la celebración del XX aniversario de la creación del Conservatorio Profesional Municipal de Música de Riba-roja del Túria, deseáramos que la página fuese un punto de encuentro de antiguos alumnos que, a lo largo de estos 20 años, han ido cursando sus estudios, para mantener el contacto entre todos ellos, y poder estar comunicados todos, a la hora de realizar alguna actividad conjunta que desde el Centro estamos valorando.

Por todo ello, os animamos a que os unáis a la página para formar una comunidad desde la que estrechar y mejorar el contacto y la comunicación entre el Conservatorio y los amig@s que quieran unirse.

► Los links que aparecen en la revista los encontraréis en Facebook

NOTICIAS

CURSO DE ORQUESTA Y BANDA

Este año ha habido cambios en las fechas de nuestros habituales cursos de Orquesta y Banda para los alumnos de las enseñanzas elementales. Los más jóvenes del conservatorio se han despertado del letargo veraniego poniéndose las pilas casi un mes antes. Del 15 al 24 de septiembre más de 60 alumnos quitaron las telarañas estivales a sus instrumentos con la ayuda de los profesores José García al frente de la banda y Tomás Plaus dirigiendo la orquesta. Es la XV edición que realizamos en el conservatorio, por lo tanto podemos hablar de una actividad plenamente consolidada y que, año tras año, da sus frutos musicales en forma de exitosas audiciones.

Para que esto ocurriera: en la orquesta, Tomás Plaus se dedicó a trabajar aspectos técnicos durante los primeros días con la intención de que los alumnos volvieran a coger el hábito después de las largas vacaciones. Los ejercicios para adquirir el control necesario del arco que ayude a conseguir una buena calidad sonora, fueron la estrella invitada en las primera mañanas. También se hizo especial hincapié en la importancia de la afinación y en el ritmo, todo esto conjugado con el trabajo en grupo. A medida que avanzaba el curso, nos adentramos en el trabajo, cada vez más intenso, de las obras de diferente estilo. Sin duda el esfuerzo realizado los primeros días con los ejercicios técnicos nos permitió conseguir una mejor interpretación.

Por su parte, el director de la banda, José García, alternó al principio aspectos básicos como la convivencia de grupo, la disciplina, hábitos corporales correctos, cuidado del material y la puntualidad, junto con los aspectos meramente musicales tales como la afinación, la musicalidad y el trabajo progresivo de pasajes complicados. Durante las clases cabe resaltar el buen rollo que hubo entre alumnos y director y, sobre todo, entre los

propios alumnos. Como resultado de este buen ambiente se aportaron ideas que luego se vieron reflejadas en la audición final, donde los alumnos nos dejaron a todos con la boca abierta a base de regalarnos sorpresas escénicas: que si ahora se ponen un sombrero, después unas gafas, más tarde se ponen a dialogar tranquilamente con el director y finalmente acaban todos bailando al ritmo de la pieza que están interpretando.

Los profesores, tanto en el curso de orquesta como en el de la banda, terminaron muy satisfechos de los alumnos, en el que cada uno de ellos y todos por igual se esforzaron al máximo, participando en el grupo como uno más y respetando al compañero con actitud positiva.

Fruto del trabajo bien realizado durante las clases, el 24 de septiembre tuvo lugar la exitosa audición con una gran acogida por parte del público. Sin duda una grata experiencia para profesores y alumnos, aunque también para los padres que disfrutaron de lo lindo viendo a sus hijos tan sueltos y seguros encima del escenario.

REFLEXIONS DE JULIOL

Com ja ens conta l'article anterior els nostres cursos d'orquestra i banda continuen creixent i modificant-se. Millorant any rere any per convertir-los en l'eina pedagògica amb la que tots, professors i alumnes, anem aprenent.

L'edició XV realitzada el mes de juliol també va comptar amb algunes novetats, en este cas adreçades als alumnes d'ensenyaments professionals. Per primera vegada els professors van estar compartint faristol amb els seus alumnes als assajos. Hora i mitja de música colze a colze durant nou dies donen per a molt.

Dóna per a que es cree una complicitat que, de vegades, la rutina i l'estrès de la classe no ho permet. Dóna per conèixer batallades d'alumnes i que el professor contes les seues... descobrint així que: el nostre professor també ha sigut jove!! Dóna per aplicar de manera pràctica i immediata allò que es treballa a la classe... és molt útil estar prop de l'alumne quan es deixa el bemoll d'una escala que deuria dominar.

Però sobretot dóna per a que els professors es converteixen en espill dels seus alumnes. Tots aprenem per imitació i, allò tan cristià de "predicar con el ejemplo", ací es revela vital. Els alumnes apreciaran el valor de la puntualitat, la disciplina, el bon comportament, el respecte als companys o el gust pel treball ben fet si ho veuen reflectit en el seu professor.

És així de simple i a l'hora complicat. Convide a tots a fer la reflexió d'esta responsabilitat que tenim a sobre.

JORNADAS DE PERCUSION

Toni Flores

Del 30 de junio al 2 de julio de 2010 se celebraron las XII Jornadas Internacionales de Percusión de Ribarroja del Turia, y como viene siendo tradicional, Perkumanía Ensemble ofreció un concierto especial, en esta ocasión fue la Banda Unión Musical de Ribarroja la entidad invitada para tocar junto con los alumnos del Conservatorio que integran el grupo de percusión. Actuaron como solistas: Álvaro Melguizo, Néstor Tarín, Aida Tarín, Gabriel Ballester, Ainara Ferrandis, Salvador Gómez y Martina Sanabria. Todos ellos dirigidos por José Pascual Arnau, actual director de la BUM y antiguo alumno del conservatorio e integrante de Perkumanía Ensemble. Previamente, los profesores del centro, Roberto Soria y Toni Flores, prepararon las obras en clase.

Hubieron clases magistrales para alumnos de enseñanzas elementales y enseñanzas profesionales en las que participaron profesores como Rafael Mas, Filippo Lattanzi, Laurent Erdos, Jim Paynes, Joan Pons, Pep Soler, Francisco Revert, Alberto Marquina, Jordi Rodríguez, Manel Ramada y Sergio Izquierdo. La temática de las clases fue alrededor de las técnicas de estudio, el repertorio orquestal, la improvisación y las obras de solista.

PerKu-Va ofreció un concierto con el percusionista italiano Filippo Lattanzi donde participaron además profesores participantes en las Jornadas como Pep Soler, Francisco Revert y Joan Pons. También actuó el grupo + Percusión, formado íntegramente por antiguos alumnos del centro. Cabe destacar que asistieron casi 100 alumnos al evento y hubo casi pleno en asistencia de los alumnos del Conservatorio.

IV EDICIÓ DEL TALLER DE COR

Juani Jorge

La setmana del 28 de juny al 3 de juliol de 2010 el Conservatori Professional Municipal de Música de Riba-roja del Túria posà en funcionament el 4t Taller de Cor dirigit als joves, xiquets i xiquetes de 10 a 18 anys que els agrada cantar i formar part d'una agrupació coral.

Durant els cinc primers dies del Taller els alumnes realitzaren activitats a l'aire lliure i treballaren aspectes de l'educació de la veu. A més, les professores i coordinadores del Taller Cristelle Pleyers i Juani Jorge, junt a la professora de cant Carmen Marqués i el pianista acompanyant David Sanz, prepararen amb el cor un repertori ple d'emocionants sorpreses que es van descobrir al concert de cloenda.

L'últim dia es va fer una trobada de cors amb el cor Virelai de l'Escola Coral de Quart de Poblet acompanyat pel president de l'Escola i el director del cor Jordi Blanch. La trobada començà, com tots els dies del Taller, al parc i posteriorment

CONCERTS DE PROFESSORS

SOUNDING JERUSALEM

El pasado 11 de julio los miembros de PerKu-Va, Alberto Maquina y Toni Flores (profesor del centro), participaron en el festival de música "Sounding Jerusalem" (Israel). Festival promovido por músicos austriacos para fomentar el encuentro de las diferentes culturas existentes en la ciudad a través de la música. Tomaron parte del evento músicos de diferentes países europeos, africanos y de Oriente Medio. Todos ellos estuvieron dirigidos por el músico austriaco Gunter Meinhart.

UNA VELADA ESPAÑOLA MAGNÍFICA. PACO OLTRA

Seguidament recollim l'extracte de la crítica que el diari Le Midi va fer del seu concert a Cabrespine (França) el 18 d'agost de 2010.

La velada organizada en el marco de las "Festivadas" de la Montagne Noire ha tenido un enorme éxito. El alcalde, Philippe Clergue, ha comenzado la fiesta con un discurso, en el seno de la Iglesia, donde el concertista internacional Paco Oltra ha decidido ofrecer un concierto de guitarra clásica, en recuerdo de los años de su infancia pasados en el pueblo, y en homenaje a sus padres ahora desaparecidos. Emoción y música. [...] Paco introdujo al público en un universo de ensueño y emoción lo que suscitó enormes aplausos, más "standing ovations" y tres beses. Ha concluido este fabuloso momento con el célebre Concierto de Aranjuez que muchos esperaban.

INTERCAMBIOS RIBA ROJA-CARCAIXENT-ONTINYENT

El pasado 20 de diciembre los alumnos de percusión José Vicente García (6º EP), Álvaro Melguizo (5º EP), Raúl Flores (4º EP), José David Bernal (3º EP) y Victoria Cervera (3º EP), todos ellos miembros de Perkumanía Ensemble, participaron en la audición de percusión de Navidad del Conservatorio Profesional de Música de Carcaixent, interpretando obras solos y en grupo. Este concierto es debido al intercambio que van a hacer durante el curso 2010-2011 los alumnos de percusión de los profesores Joan Pons, Pep Soler, Roberto Soria y Toni Flores, de los conservatorios de Carcaixent, Ontinyent y Riba-roja del Túria.

al Conservatori on treballaren junts dues cançons amb moviment. Al concert de cloenda els dos cors interpretaren els seus repertoris i per a finalitzar interpretaren els dos cants comuns. Esperem tornar a preparar una trobada tan enriquidora i divertida com esta. Si vos agrada fer amics, passar-ho bé i vos apassiona cantar, vos esperem a tots i a totes al pròxim Taller de Cor.

FLAUTISTAS QUE TRIUNFAN

Eugenio Lanquenera

Los días 2, 3 y 4 de julio se celebró en la Sala Constanti LLombart de "Lo Rat Penat" en Valencia el I Concurso Nacional de Flauta travesera Theobald Boehm para jóvenes intérpretes.

En representación de nuestro conservatorio se presentó la alumna Laura Tomás Navarro que, pese a ser su primera participación en un concurso de estas características, obtuvo un merecido 4º premio con la interpretación de las piezas: "Tizona" de J.C. García Simón y el "Allegro" del Concierto en Do M de J.M. Leclair. Al concurso se presentaron un total de veinte alumnos representando los distintos conservatorios y escuelas de música de ámbito nacional.

No es la primera vez que una alumna del conservatorio triunfa en este tipo de concursos. Recordemos que el 26 y 27 de abril del 2008 en Canals (Valencia), Patricia Badía Folgado, obtuvo el 2º Premio de su categoría en el 3º Concurso de flauta "Flautísim". Así pues, animemos a los alumnos a participar y ser protagonistas de estos certámenes que motivan a dar lo mejor de ellos mismos, ayudándoles en su formación como intérpretes.

EL GRUPO DE METALES PARTICIPA EN LA CAMPAÑA «LLENAMOS DE MÚSICA LA NAVIDAD»

El pasado día 5 de noviembre, el Grupo de Metales del Conservatorio, dirigido por el profesor Carmelo Albenca, realizó una magnífica actuación en la plaza exterior del Centro Comercial Nuevo Centro con motivo de la campaña *Llenamos de música la Navidad*.

Esta iniciativa, fomentada desde la ONG Músicos sin fronteras y que cuenta con la colaboración de la Diputación de Valencia y de Nuevo Centro, mezcla dos temáticas, la música y el turismo, con un objetivo común: la solidaridad.

Desde *Notes Alterades*, felicitamos a todos los componentes del grupo de metales tanto por su interpretación como por su participación desinteresada en este proyecto solidario.

I CONCURS «JOVE I ART»

Emmarcat en les celebracions de la *V Ofrena al riu Túria*, l'Ajuntament de Riba-roja va convocar els artistes a demostrar tot el que saben fer, proposant el *I Concurs Jove i Art*. Dins ell van tindre cabuda totes les especialitats artístiques que es realitzen dalt d'un escenari.

Com no podia ser d'altra manera, la música va estar present i molt ben representada pels alumnes del conservatori que van acudir massivament a la convocatòria. Animats pels seus professors, una vintena de joves músics van demostrar tot el que havien après durant el curs escolar.

A la final del 4 de juliol van arribar la meitat dels representants del Conservatori. Tenim que felicitar a tots els participants, però ens cal fer menció especial a la brillant guanyadora del Primer Premi: la violoncel·lista Cristina Abad.

L'enhorabona a Irene Blanch (trompa) que comparteix Segon Premi amb el quartet de saxos format per Cristina Gavilán, Celia Sepó, Darío Rodrigo i Víctor Aznar; també a Álvaro Melguizo que amb la seua percussió ha aconseguit el Tercer Premi.

I un especial aplaudiment al més jove del nostres artistes el violoncel·lista Alejandro García que, a la tendra edat d'onze anys, és capaç de deixar bocabadats a un jurat que no pot fer altra cosa més que atorgar-li un reconegut Cinquè Premi.

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO

Mari Carmen Mas Aroca

El día 27 de septiembre tuvo lugar el Concierto de Apertura del curso académico 2010-2011. En esta ocasión, pudimos contar con la presencia de la *Orquesta del Ateneo Musical del Puerto de Valencia* bajo la dirección de su titular, la profesora de violín del conservatorio, Carmen Mas Arocas.

El programa estuvo centrado principalmente en obras para orquesta de cuerda y en la evolución del repertorio solista característico del periodo barroco, combinando además juventud y experiencia en las partes concertantes, para finalizar con un cambio de estilo hacia el periodo romántico con la interpretación del *Impromptu* para cuerdas del finlandés Jean Sibelius.

Abría pues la audición el *Concerto Grosso* del compositor italiano de Pistoia Francesco Onofrio Manfredini, interpretado las partes solistas: Borja Gimeno y Ferran Salabert al violín con Marta Herrero al violonchelo. Continuando con el *Concierto para dos violines* de Antonio Vivaldi, brillantemente ejecutado por Cristina Gasó y Cristina Sánchez, ambas formadas como alumnas en nuestro centro.

Mención especial, por lo inusual, para el *Concierto de Brandenburgo nº4* de J.S Bach, interpretado con instrumentos originales de la época en manos de dos especialistas y pedagogos consolidados. Al violín Enrique Lloréns, licenciado en Musicología por la Universidad de Barcelona y profesor del Conservatorio Profesional de Torrent, del que es actualmente vice-director. Junto a él, y a las flautas de pico, Elisabeth Woltèche, especialista en música antigua, profesora de música de cámara y flauta de pico en el Conservatorio José Iturbi de Valencia y Lidia Rodrigo alumna aventajada de la anterior y que se encuentra ampliando y perfeccionando sus estudios en la Hochschule für Musik de Münster (Alemania) con Jérôme Minis.

El objetivo principal de esta orquesta, es poder interpretar un programa variado acorde a las características técnicas de los miembros que la forman, dando la posibilidad de conocer los distintos estilos musicales, también a través del repertorio

con solistas, interpretado tanto por los mismos miembros de la orquesta como de concertistas invitados que colaboran con nosotros y que nos enriquecen con su aportación de conocimientos y experiencia en cada sesión de trabajo.

Actualmente la *Orquesta del Ateneo Musical del Puerto* tiene un gran reto inmediato: el convertirse en la orquesta residente de la *International Horn Academy and Festival of Aragón*, proyecto europeo para jóvenes trompistas donde se encuentran involucrados los Conservatorios Profesionales de Alcañiz, Huesca y Zaragoza junto con la Hochschule für Musik Hannas Eisler de Berlín, Maastricht Conservatorium de Holanda y Espace Municipal de Musique et d'Arts Francis Poulenc de Sain-Michel sur Orge (Francia).

Haber sido invitados a formar parte de este gran proyecto, del cual el Conservatorio de Riba-roja del Túria albergará en abril próximo uno de los conciertos de la gira, representa una incalculable experiencia para la orquesta. Además de integrarla activamente dentro de las corrientes educativas de un espacio académico europeo cada vez más globalizado, vamos, no sólo a poder trabajar con jóvenes talentos nacionales e internacionales de la trompa, si no también a participar de la excelencia y el conocimiento de profesores de la talla de Sibylle Mahni Haas (solista de la Opera de Frakfurt), Marie Luise Neunecker (profesora del Conservatorio Superior de Berlín), Willy Bessems (solista Orquesta de la WDR de Colonia) así como de los nacionales Rodolfo Epelde solista de la ONE y profesor de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y Pablo Castañé, Miguel Ángel Gracia y Amadeo Catalá profesores de los conservatorios de Alcañiz, Huesca y Zaragoza respectivamente.

CONCIERTO DE NAVIDAD

Juani Jorge

La Banda Sinfónica de Enseñanzas Profesionales y los coros de Enseñanzas no oficiales, Elementales y Profesionales dirigidos por el profesor Isidro Coll, despidieron el año 2010 participando conjuntamente en el Concierto de Navidad realizado el pasado miércoles 22 de diciembre en el Auditorio Municipal de Ribarroja del Turia.

En el concierto se ofrecieron bandas sonoras de películas. Una de ellas fue interpretada, como solista, por la alumna de canto Silvia Andrés. Se recordaron diversas canciones de Nino Bravo y, seguidamente, los más de doscientos alumnos que se encontraban en el escenario cantaron e interpretaron un divertido arreglo realizado por el profesor Alberto Sanz sobre "Yellow Submarine" de "The Beatles". Para finalizar el concierto, el director Isidro Coll y las profesoras de coro invitaron a todo el público asistente a cantar villancicos populares creando un agradable ambiente navideño.

COR DE LA UNIVERSITAT DE FILIPINAS «MADRIGAL SINGERS»

El dilluns, 25 d'octubre, anava a ser un dilluns com altre qualsevol: amb les nostres classes d'orquestra, de banda, d'informàtica, de cor, d'instrument... però, de sobte i gràcies al contacte que alguns antics alumnes mantenen amb el conservatori, hi ha l'oportunitat de que, quasi caigudes del cel, ens vinguen a cantar estes vint veus angelicals.

Per conèixer-los una mica més podem dir del grup que va estar creat el 1963 i que els seus components són estudiants i graduats de les diferents facultats de la Universitat de Filipines. És un dels cors més famosos d'Àsia i ha guanyat la majoria dels premis més prestigiosos de tot el món. A més a més, a 2009 l'UNESCO els ha declarat "Ambaixadors de la Pau", ja que als seus concerts s'encarreguen de realitzar programes de diversitat, integració i diàleg cultural a través del que millor saben fer, que és cantar. Això ens referma en la idea de pensar que el que tenim al davant no és qualsevol cosa. Un grup de gent bastant jove, asseguts en semicercle i sense ningú al cap davant; el director es situa en un dels extrems i tan sols mirant de reüll o fent lleus indicacions amb el cap o la mà tots els cantants saben el que han de fer. Realment un exemple de compenetració, disciplina i treball ben fet. ☞

Les cançons es van succeir. Viatgem del renaixement espanyol amb "La Bomba" de Mateo Flecha. Passem per "De profundis", musicalització d'un poema de Lorca feta per un compositor filipí i que ens deixa a tot l'auditori literalment pegat a la butaca: amb aquelles dissonàncies que van de veu en veu. I arribem a una part més popular de música folklòrica filipina, però també a la música moderna dels Beatles que, escoltats en aquelles veus, pren altra dimensió completament desconeguda.

Resultat: L'Auditori va aplaudir amb entusiasme i tots alçats en peu l'actuació d'estos artistes. Un auditori que cada vegada trobem més ple gràcies a la conscienciació que poc a poc tots anem tenint de què és un pecat perdre's un concert com este.

Si voleu reviure les sensacions d'alguna de les seues cançons més impactants, no teniu més que buscar al Youtube.

EL COR ESCÈNIC DE RIBA-ROJA TORNA A VALÈNCIA AMB L'ESPECTACLE MALASORT!

El diumenge 14 de novembre de 2010, al Saló d'Actes de l'Ateneu Mercantil de València el Cor Escènic del Conservatori de Riba-roja tornà a representar l'espectacle Malasort. La directora musical Cristelle Pleyers i la directora d'escena Nuria Martín combinaren creativament la música i l'escena aconseguint enganxar totalment al públic.

Les cançons de diferents idiomes, estils i èpoques acompanyades unes al piano per Carla Álvaro, pel saxofonista Jaume del Corral, els guitarres Kike Palomares i Dario Calderón, i

altres interpretades per solistes com Silvia Andrés, Sara Cervera, Eunice de Prada i Clara Gómez ens contaren moltes històries que tenien en comú i també en especial la posta d'escena. Abans de finalitzar la actuació, el Cor Escènic va rebre per part de l'Ateneu una placa commemorativa i una invitació per a que torne a actuar allí molt prompte.

AUDICION DEL TRIMESTRE

Chopin y Schumann

Clara Cabrera

La audición que desde el departamento de piano organizamos al final de cada primer trimestre del curso, es una audición muy especial y un premio para los alumnos que en ella participan.

Como ya venimos haciendo desde hace varios años, dedicamos esta audición a un tema o compositor de forma monográfica haciéndola, de este modo, un tanto diferente a las usuales audiciones de alumnos: el año pasado, por ejemplo, la dedicamos a la Música Americana, y en el 2009 se la dedicamos a nuestro músico español Isaac Albéniz con motivo del centenario de su muerte.

Este año pasado se cumplió el bicentenario del nacimiento de Frédéric Chopin y de Robert Schumann, dos grandísimos compositores románticos, ambos nacidos en 1810, cuya relevancia dentro del repertorio pianístico es tal que nuestro instrumento no sería el mismo sin ellos.

Por esto, desde el departamento de piano, no podemos menos que rendirles homenaje dedicando nuestra audición de Navidad a su obra, a su música, e inculcar en nuestros alumnos el deseo de descubrir, escuchar e interpretar obras de estos dos grandes compositores.

Por otro lado, para que no se quede sólo con el hecho de interpretar la obra en la audición, y con el ánimo de que nuestra revista sea un medio de intercambio, de

divulgación de conocimiento, de valoración y de superación, cada uno de los alumnos participantes ha realizado una pequeña reseña sobre el compositor o la obra que ha interpretado, la cual hemos querido publicar en nuestro espacio para abrirles así una nueva puerta de búsqueda y encuentro en su camino de estudio.

En el Romanticismo del s.XIX, la estructura tradicional de las obras (orden y número de movimientos, así como la relación entre ellos) se ve cada vez más alterada. El compositor romántico no se siente cómodo con las grandes construcciones que limitan su expresividad. Las formas pequeñas, por el contrario, adquieren un mayor auge, ya que se adaptan mucho mejor al carácter inconstante, temperamental e imprevisible del compositor romántico. Así, durante esta época, destacan por un lado las composiciones tipo vals, mazurca, o marcha, de origen danzado y definidas por el movimiento o el ritmo, y por otro la balada, el nocturno, el impromptu, la fantasía o la rapsodia, que responden más bien a intenciones poéticas o de expresión libre.

Y son este tipo de piezas sobre las que han escrito nuestros alumnos para la revista y que, con todo nuestro apoyo, interpretaron y supieron defender el pasado 15 de diciembre en el escenario del Auditorio Municipal.

ROBERT SCHUMANN

(Zwickau, 8 de junio de 1810 - Endenich, Bonn, 29 de julio de 1856). Compositor alemán de la época del romanticismo y uno de los músicos de mayor fama en la primera mitad del siglo XIX. A los siete años escribió sus primeras piezas. A parte de su actividad compositiva, también redactó ensayos y poemas, por lo que se le identificó con la literatura y con la música. Tanto en vida como en obra refleja en su máxima expresión la naturaleza del romanticismo, siempre envuelta en la pasión, el drama y, finalmente, la tragedia. Une la ilustración literaria con una gran complejidad musical, creando obras de gran intensidad lírica.

MARINA TORRENT, 4º EE y
NEUS CALABUIG, 4º EP

Álbum de la Juventud op. 68 nº11 "Siciliana"

R.Schumann estudió piano con Friedrich Wieck, pero una lesión irreversible en uno de sus dedos terminó con su carrera como pianista. Se dedicó entonces a la composición y a escribir sobre música. Schumann se casó en 1840 con la pianista Clara Josephine Wiek, hija de su maestro. La mayoría de sus obras para piano son colecciones de piezas cortas. El Álbum para la juventud (1848) consta de 43 piezas. La nº 11, Siciliana, es una obra ternaria, donde la tercera parte es una repetición de la primera. Esta estructura se observa también dentro de cada parte, con tres fragmentos donde el primero y el tercero son iguales. La primera y tercera partes, en subdivisión ternaria, son dulces y reposadas. La segunda parte, en subdivisión binaria, es más viva. Aunque la obra está en la menor, comienza y acaba con la dominante, lo que le da un aire de misterio.

NURIA LAPIEDRA BONET, 2º EE

Escenas de Niños op.15 nº7 "Ensueño"

Compuesta en 1838, es quizás la más conocida de las trece piezas que integran la obra. Según Schumann, los títulos de las piezas fueron añadidos después de su composición como tímidas sugerencias relativas a la interpretación de las mismas.

BEGOÑA CASTELLÓ, 1º EP

Faschingsschwank aus Wien ("Carnaval de Viena") op.26

Schumann comenzó la elaboración de este trabajo en 1839 en Viena. Escribió los primeros cuatro movimientos en esta ciudad y el último en su regreso a Leipzig. Robert Morgan ha observado que Schumann, usó el Op. 26 de Ludwig van Beethoven como modelo en este trabajo, y también usó la misma simetría musical. David Neumeyer también ha destacado la influencia de la primera sección del Valse Noble, Op. 77, No. 7 (D. 969) de Franz Schubert en esta obra.

CARLOS SANZ, 5° EP

FRÉDÉRIC CHOPIN

(Zelazowa Woba, 1 de marzo de 1810-París, 17 de octubre de 1849)

Compositor mundialmente renombrado del S.XIX, es uno de los espíritus más originales y creativos en la historia de la música. Su estilo de composición mostró poca influencia del trabajo de otros compositores y de hecho, muchas de sus piezas tales como las polonesas y las baladas, se definen como nuevos géneros todos originales. Tal como un crítico moderno escribió: "En la estructura y forma de sus composiciones es único; su sentido del equilibrio y de la arquitectura parecen nacer de una fuente desconocida". A los 20 años de edad se mudó a París, el centro del Movimiento Romántico en las Artes y con excepción de viajes ocasionales, pasó el resto de su vida en Francia. Siendo introvertido por naturaleza, Chopin evitó dar conciertos públicos, pero tocó para grupos de amigos y enseñaba piano y vendía sus composiciones para vivir. Escribió casi exclusivamente para el piano.

AIDA GADEA, 3° EP

Mazurca op.17 n°4

Una Mazurka era originalmente un baile de salón de la corte real y la nobleza polaca, y que con el tiempo se convirtió en una danza para la clase popular. En la tradición rural se bailaba a menudo en parejas en este orden: medio rápido, lento, rápido. Su ritmo se encontraba en compases ternarios (3/4-3/8) caracterizándose por sus acentos en los tiempos 2° y 3°, en contraste con el Vals. Fue Frédéric Chopin el principal precursor de esta estilizada forma musical en la música clásica y de concierto. Escribió 61 mazurcas, en las que claramente se establece su ritmo característico, que las diferencia de las otras formas musicales.

JOSUÉ APARICIO, 1° EP

Nocturno op.55 n°1 en Fa m

La denominación "nocturno" se le daba en el siglo XVIII, a una pieza tocada solo en momentos específicos, generalmente en fiestas de noche y después dejadas a un lado. El Nocturno es como un pensamiento o meditación llevado a la música. Para Chopin fue una buena excusa con la que habría de lograr mayor libertad o flexibilidad formal.

Su Nocturno tiene una estructura bipartita, en donde las repeticiones no son textuales sino adornadas, casi a la manera de la variación, y muchas veces agrandadas. El autor desea que sus oyentes se involucren en la música sin sobresaltos.

La obra se la dedicó a J.W.Stirling, que provenía de familia escocesa aristocrática, y quien organizó su estancia y gira de conciertos en Inglaterra y Escocia en el año 1848.

Esta escocesa de 44 años, enamorada de Chopin o de su música, pretendió llevarlo al matrimonio con su insistencia. Chopin escribió a un amigo al respecto: «Preferiría desposarme con la muerte». Pero después de todo, Stirling ocupó un lugar importante en su vida ya que le ayudó económicamente en numerosas ocasiones.

Chopin representa un extraño caso entre los grandes compositores, pues la mayor parte de sus obras son para piano solo. Cuando el conde de Perthuis le animó a escribir un melodrama, el músico respondió: «Dejad que sea lo que debo ser, nada más que un compositor de piano, porque esto es lo único que sé hacer».

JORGE IBÁÑEZ, 2° EP y

MAR CHORNET, 5° EP

Vals op.64n°2

Este vals fue compuesto por Frédéric Chopin en el año 1847; en este momento él se encontraba en París, después de haber vuelto de Mallorca, donde vivió allí durante casi un año para intentar curarse de su grave enfermedad. Se encontraba ya en los momentos finales de su vida ya que fallecería en octubre de 1849, por neumonía. Esta obra fue dedicada a una importante baronesa francesa, Nathaniel de Rothchild.

RAÚL FLORES, 2° EP

Nocturno Opus .48 N° 1 en Do menor

Obra inspirada en la noche, como su título indica, dedicado a la señorita Laure Duperré. El nocturno tiene un comienzo de carácter tranquilo, haciendo una progresión de intensidad a lo largo de la obra. Esta obra está caracterizada por ser una de las más emotivas escritas por Chopin, por lo tanto, una de las más importantes que Chopin compuso a lo largo de su vida.

CARLOS CABALLER, 4° EP

Nocturno Opus Post. 72 N° 1 en Mi menor
De los 21 nocturnos que compuso Chopin, este es uno de los dos que no llegó a publicar. No sabemos con certeza cuándo fue escrito, pero parece que pudo ser en 1827, de modo que éste sería el primero que compuso, aunque fue publicado como el número 19 en 1855, 6 años después de su muerte.

Está formado por una línea ininterrumpida de tresillos en la mano izquierda, que contrasta con una melodía lenta en la mano derecha. Es un nocturno que encaja con la forma general propia del género, es decir, está estructurado por un esquema de tipo ABA. La parte A es tranquila, mientras que la parte B es de un contenido más dramático y apasionado.

ELENA GOMIS, 2° EP

Fantasia Impromptu Opus Post. 66 en Do# menor

Compuesta en 1834, es una de las obras más conocidas de Chopin. Está dedicada a Julian Fontana. Chopin pidió a Fontana que la pieza no fuese publicada, alegando que un verdadero impromptu debería dar la sensación de completa espontaneidad, pero Fontana acabó publicándola para que el público la conociera. También se especula que Chopin hallaba la pieza muy parecida a la Sonata Claro de Luna de Beethoven y se negaba a publicarla mientras estuviera vivo, de ahí que sea una obra póstuma. Con estructura ternaria, allegro agitato-moderato cantabile-allegro agitato, es una pieza con muchas polirritmias (la mano derecha toca semicorcheas mientras que la izquierda toca tresillos de corcheas). Termina con una coda final fantasiosa de una forma misteriosa y tranquila en el que la mano izquierda repite las primeras notas del tema de la parte moderato cantabile y la mano derecha sigue tocando semicorcheas.

JAUME PERIS, 4° EP

Estudio op.25 n° 2

El segundo conjunto de estudios de Chopin fue compuesto entre 1832 y 1836 y se publicó en 1837. Estaba dedicado a la amante de Liszt, la Condesa d'Agoult (Marie d'Agoult), por lo que se ha especulado sobre ellos. En concreto, el n° 2 de este opus es también conocido con el sobrenombre de la abeja, por el incesante devenir de notas a una más que considerable velocidad, como una abeja acechando cerca de uno.

MIGUEL HERNANZ, 6° EP

CONCIERTOS DE CAMPANAS, CONCIERTOS DE MOTORES CONCIERTOS DE CIUDAD

Manuel Miguel Hervás Lino

Se ha repetido hasta la saciedad que la música ya no es lo que era, que la música contemporánea es “demasiado diferente”, “demasiado extraña”, “demasiado rara”, que la llamada “música de vanguardia” o “música experimental” es tan diferente a la llamada “música clásica” o “música convencional”, o, ¿por qué no?, “música normal”, que incluso el propio concepto de “música” ha quedado en entredicho. Y todo eso, observando ciertas reservas, resulta innegable.

Lo cierto es que desde que Richard Wagner propinó el golpe mortal al sistema tonal con el famoso acorde del Tristán hasta nuestros días, pasando por todas las nuevas músicas, nuevos estilos y nuevas estéticas que se han ido sucediendo y solapando durante ese casi siglo y medio (postromanticismo, impresionismo, expresionismo, neoclasicismo, música abstracta, futurismo, dadaísmo, surrealismo, serialismo, música concreta, música electroacústica, fluxus,...) la concepción de “eso” que llamamos música se ha transformado profundamente.

Hay que subrayar, sin embargo, que esta transformación no ha sido mayor que la sufrida durante otras épocas de la historia. Poco tiene que ver la música del siglo XI con la música del XV, y no digamos con la del XVIII.

Pues bien, uno de los últimos estilos de la vanguardia musical, tan actual que se encuentra en este momento en pleno desarrollo, es el conocido, en su denominación inglesa, como “Context Music”. Música de contexto o música contextual la designaríamos en castellano. Se trata de una música que ya no basa su existencia en los tradicionales elementos de la composición musical (sin que necesariamente tenga que renunciar a estos): melodía, armonía, contrapunto, sino que la fundamenta en la afirmación del sonido por sí mismo y en su capacidad de crear “paisajes sonoros”.

La música ya no es un conjunto combinado de alturas, intensidades, timbres y duraciones que se interpretan en un contexto concreto. Ahora la música es el contexto. La música define el contexto y lo manipula al capricho de compositores y/o intérpretes. La música ya no es un catálogo organizado de bellas melodías ni musiquitas pegadizas que uno pueda silbar mientras vuelve a casa. La música es un contexto. Un contexto sonoro. Un microclima aislado del exterior. Una especie de “efecto invernadero sónico” que nos aísla de lo que ocurre fuera donde lo importante no es la melodía, sino la belleza del sonido por sí mismo. Un sonido que ya no llega hasta nosotros desde un punto concreto y limitado del espacio, sino que nos rodea por doquier y se mueve a nuestro alrededor y entre nosotros definiendo el espacio en el que la música tiene lugar. Ya no se trata de un grupo más o menos grande de músicos, relegados en un pequeño recinto (el escenario), proyectando sonos en un área complejada y claustrofóbica delimitada por cuatro paredes, sino de un

grupo, más o menos grande de artistas delimitando por ellos mismos el diáfano y, a veces, infinito espacio donde todo ocurre y donde todo, o casi todo, puede ocurrir.

Dos ejemplos de este estilo de música lo constituyen mis “Campanorias” o conciertos de campanas y mis “Fata Morgana” o conciertos para motores:

Campanorias

Con el nombre genérico de “Campanoria” designo, desde el año 2001, una serie de conciertos y/o intervenciones sonoras en los que las campanas son instrumento protagonista o, sencillamente, el instrumento solista. Naturalmente, cuando hablo de campanas no me refiero a pequeñas campanitas o a las campanas tubulares habituales en conciertos de música sinfónica (que también se pueden utilizar), sino que me refiero a las campanas reales, auténticas y enormes que cuelgan en los campanarios y espadañas de catedrales, iglesias o palacios de todo el mundo cristiano.

*«Esta música crea paisajes sonoros.
Nos rodea, se mueve a nuestro
alrededor definiendo el espacio»*

El uso de esas campanas dispuestas en diferentes campanarios, ubicados estos en diferentes puntos de la topografía de una ciudad, implica que dicha ciudad (toda la ciudad o una parte concreta de la misma, normalmente el centro histórico de cada urbe suele ser lugar favorito para este tipo de eventos) se convierte, a un tiempo en escenario, instrumento, solista y oyente del concierto. La ciudad es la que suena y la ciudad es la que escucha. Y, a lo largo y ancho de la ciudad, es donde el concierto se desarrolla.

La ubicación de los campanarios en el mapa-plano de la ciudad es lo que define el deambular del sonido por todo el espacio de la misma. Creando juegos de pregunta-respuesta entre dos o varios campanarios o haciendo sonar estos de forma alternada el sonido recorre la topografía de la urbe mientras el público, normalmente atónito y con una sonrisa esbozada en el semblante descubre este movimiento sonoro. La intervención de muchos campanarios al mismo tiempo logra ambientes sonoros poco habituales. Realmente, los efectos sonoros que se consiguen en un concierto de campanas tienen un encanto y un "algo" de mágico y de catártico difícil de imaginar y difícil de alcanzar con otros modos de expresión musical o artística.

Ahora bien, ¿dónde se sitúa el público para escuchar un concierto de estas características?. Cuando el centro sonoro está ubicado en un punto concreto, como es el caso de cualquier concierto "normal", el público se sienta enfrente de los músicos y se dedica a escuchar. Pero, ¿y cuando el sonido procede de varios puntos?. Lo normal en este tipo de conciertos es que el público pueda escoger (o alternar) entre tres formas de escucha: O bien sale de la ciudad y se dedica a escuchar el concierto desde fuera, de una forma que recuerda vagamente a los conciertos sinfónicos tradicionales, o bien sube a un espacio alto (un edificio, una terraza, etc...) y se dedica a ver cómo el sonido le rodea por todas partes, o bien, situado a pie de calle, se dedica a pasear el espacio definido por los campanarios y a descubrir en cada rincón el sonar de las campanas, cómo el sonido se rompe en una esquina, o los ecos de una calle cerrada, o cómo se pierde ante un espacio abierto.

Otro tipo más reducido de Campanoria, es el que sólo utiliza un campanario acompañado, eso sí, por una serie de elementos sonoros o grupos de intérpretes que, ubicados a pie de calle, hacen contrapunto al sonar de las campanas. En éstas, el público no aparece disperso a lo largo y ancho de la ciudad sino concentrado en un punto concreto de la misma, junto al campanario, y ubicado en medio de todos los elementos sonoros de modo que el sonido le rodea por todas partes.

Los conciertos de campanas son ya una forma de música madura y experimentada que fue descubierta hace más de 30 años por el gran compositor y artista sonoro valenciano, de Aiolo de Malferit, Llorenç Barber, maestro de maestros

admirado y reconocido en toda Europa y Norteamérica aunque, como desgraciadamente ya nos parece normal, no tanto en Valencia ni en España. Tiempo habrá en que las futuras generaciones de valencianos se enorgullecen y presuman de él...

Fata Morgana

Otro ejemplo de música contextual sería mi recién estrenada serie de conciertos para vehículos de motor.

Fata Morgana es la denominación que recibe un tipo especial de espejismo en el cual, el espectador, cree estar viendo una ciudad donde realmente sólo existe una masa de aire caliente que refleja la imagen de ésta. De ahí el nombre que doy a mis conciertos de motor, que no buscan otra cosa que crear un espejismo sonoro de lo que sería una ciudad.

«Campanorias y Fata Morgana no pretenden sustituir a la música de siglos pasados, sino complementarla»

Para este tipo de obras dispongo a la mayor cantidad posible de vehículos de todo tipo (automóviles, motocicletas de distintas cilindradas, camiones, furgonetas,...) en un amplio espacio circular, dejando el público en medio de forma que, como en las Campanorias, el sonido le envuelva por todas partes.

Una vez situado cada uno en su lugar, el concierto es una búsqueda-exploración de todas las posibilidades sonoras de los vehículos, más de las que, en principio pudiéramos imaginar y de todas las posibilidades de desplazamiento sonoro a lo ancho del círculo.

Aunque a priori el resultado sonoro puede parecer más rudo que el de los conciertos de campanas, son muchas las sutilezas, los *pianissimi*, los *crescendi* y los efectos que se pueden obtener en ambos tipos de experiencia sonora.

Campanorias y Fata Morgana no son sino dos nuevas formas de expresión musical que ni sustituyen ni intentan suplantar a las músicas de siglos pasados, sino que, simplemente, la complementa añadiendo una nueva perspectiva sobre el que siempre ha sido y será "el arte más sublime": la música.

MUYAYOS DE RAIZ

Per favor oboïstes, no vos perdeu "Estoy petao"!

Tina Conolí Miguel
 Escoltar la ràdio ens permet fer grans descobriments. Vas tranquil·lament conduint i de sobte trobes una sorpresa sonant dins el teu cotxe: el grup "Muyayos de Raiz". Una barreja d'estils que van des de la música jueva (klezmer), a la música gitana europea o les cançons tradicionals basques. I tot explicat amb ritmes de swing, de rock... en definitiva: música amb marxa i molt divertida.

Però el que realment ens sorprèn d'este grup és la seua composició: violí, contrabaix, guitarra i oboè!... que sí que sí, que haveu llegit bé: un oboè fent estes coses (oboïstes, açò va per vosaltres).

Temps després d'haver fet el descobriment radiofònic i d'haver buscat informació al voltant d'ells, me'ls trobe per casualitat i com agradable sorpresa a la programació de la Bienal de Buñol: festival d'estiu que és del tot recomanable per la música tan diversa que seleccionen i per que el tenim ací ben propet de casa. Si per la ràdio em van sorprendre, en directe van fer que em declare fan d'ells i incondicional d'este tipus de projectes imaginatius i de qualitat.

Este quartet tan especial es va fundar el 2005 al conservatori holandès d'Utrecht, on estudiaven els seus components. Així doncs, ens trobem amb músics de formació clàssica, músics que practiquen les mateixes escales que nosaltres, que estudien història de la música i harmonia, que escolten i toquen a Bach i a Mozart. Després puguen a un escenari i arrassen amb la seua energia i virtuosisme, fent una música que, en principi, pot semblar lluny de la que fem als conservatoris.

Els mateix escriuen els seus propis arranjaments i composicions, explorant noves formes d'interpretar la música tradicional (zíngara, celta, galega, basca...) donant-li un nou aire, fresc i ple de vida. Tampoc es tallen un pèl d'afegir i barrejar compassos dels grans compositors com Mahler i transformar-los en una peça per començar a botar i ballar. Vol dir això perdre-li el respecte a la "gran música"? Ni molt menys! Tots ells són col·laboradors habituals d'orquestrats simfòniques com l'Amsterdam Symphony Orchestra, l'Orquesta Nacional de España, la Rotterdam Kamerorkest, l'Orquesta Sinfónica de Navarra o l'Orquesta Sinfónica de Bilbao. Simplement estos músics fan el que de vegades se'ns oblidava que hi ha que fer amb la música: utilitzar-la per gaudir-la al màxim i passar-ho bé fent-la!

Coneguem una mica més els seus components. Trobem a un valencià de Buñol: Ximo Clemente, gran contrabaixista amb una llarga experiència orquestral i que, amb Muyayos, es dedica a córrer per l'escenari carregant el seu gran instrument com si fos lleuger com un flautí. Juntament amb Mario Siles (madrileny) a la guitarra

s'encarreguen de la part harmònica i rítmica (temps i contratemps) de la música, també d'animar amb crits, risses i "jaleos". Este guitarrista ve del món del flamenc i del jazz, la qual cosa es nota amb les seues improvisacions personals i de qualitat.

A la part melòdica trobem al violinista Iván García (Madrid) que a més a més de traure fum del seu violí, al més pur estil dels zíngars o dels violins celtes (segons convinga), anima i introdueix els temes amb les seues xerrades que de seguida enganxen al públic, transmetent diversió i bon rotllo, el mateix que respira la seua música. Fa duo melòdic i dialèctic amb l'oboïsta Josu Ramajo (Irún), les converses surrealistes que mantenen els dos ens fan pensar que estem al davant d'uns personatges prou singulars. Si Ivan amb el violí treia fum, Josu amb el seu oboè treu les flames! Virtuós i versàtil en les seues intervencions passa del registre sobreagut al greu sense despentinat-se. Igual que passa del oboè a la flauta dolça o al xaphoon sense sufocar-se i amb facilitat. Per cert, vos recomane el descobriment d'este instrument, una espècie de flauta de plàstic amb canya pareguda a la del clarinet i que treu un so ben curiós.

Ara no podeu acabar de llegir sense anar a l'ordinador i buscar la seua pàgina per escoltar-los. Tan sols posant "Muyayos de Raiz" al Google, o en la seua adreça www.myspace.com/muyayos. Allí podeu escoltar el xaphoon en la peça que ells titulen "Plastiquito". Però per favor oboïstes no vos perdeu "Estoy petao" i, després, correu a estudiar escales, trinos, registre sobreagut i a experimentar com es fan els glissandos aquells que molen tant.

Busqueu al Youtube alguna de les seues actuacions i comproveu que la música, a més d'escoltar-la, hi ha que veure-la i que l'actitud damunt l'escenari és més que important. Recordeu: fem música per passar i fer-ho passar bé. I Muyayos, estudiants de conservatori com nosaltres, ens ho demostren la mar de bé!

HEM DE FER MÚSICA PER PASSAR I FER-HO PASSAR BE

LA MUSICA TRADICIONAL I

Durant molt de temps la idea de la música tradicional, entesa com la música pròpia de cada cultura, ètnia o poble estava associada a cants i balls folklòrics realitzats amb colorits vestits regionals que animen determinades festes. Els músics, cantants, ballarins o dansaires, eren una espècie de resistència cultural que mantenia una pràctica exòtica.

L'aparició de grups com ara Nou Mester de Joglaria (1969) Oskorri (1973) Al Tall (1975) o Milladoiro (1978) marquen un punt d'inflexió per a l'anomenada Música Folk i una referència clara per als nombrosos grups o solistes que posteriorment van aparèixer, alguns amb gran èxit.

Al contrari del que cabria pensar, la majoria de grups folk, a la recuperació de cants, girs melòdics, cadències, balls tradicionals i instruments autòctons uneixen la recerca de punts de trobada amb altres músiques, realitzant fusions molt interessants i oferint un repertori modern però amb sabor tradicional.

Ara, des del passat mes de setembre, molt prop d'ací, a la localitat de Gilet (Camp de Morvedre) tenim la possibilitat de visitar un museu dedicat exclusivament a la música tradicional i als seus instruments.

«La música tradicional ens ajuda a interpretar el passat per entendre i encarar el futur»

L'Aula-Museu d'Instruments de Música Tradicional Musit Baronia del Guaita, és un museu que ofereix, a més a més, un centre de documentació musical amb biblioteca, fonoteca i arxiu d'imatges, cursos de música, cant i dansa tradicionals així com tallers de construcció d'instruments de canya. En definitiva, un espai de divulgació de la música tradicional que com no, oferirà també concerts.

A la pàgina www.musit.org ens expliquen que "la música ha estat des de sempre un mitjà d'expressió i comunicació per a l'ésser humà. La nostra cultura propera –la valenciana i la ibèrica, per extensió– compta amb bons referents patrimonials dins la seua música tradicional. Un coneixement d'esta

música tradicional i els seus instruments han de contribuir, sense cap mena de dubte, a una millor interpretació del passat com a eina d'entendre i encarar el futur."

Els responsables i fundadors del Musit són Josemi Sánchez, músic i professor de dolçaina i Miquel Claramunt, artesà. Enhorabona al promotors de tan bona idea i a tots els que li han donat suport.

Finalment, i per a ser fidel amb l'esperit d'esta secció, recomanarem el grup: Los Titiriteros de Binéfar, companyia d'Osca que el 2009 va rebre el Premi Nacional de Teatre per a la Infància i la Joventut. Per què una companyia teatral dins d'una secció de música? Molt fàcil, des de 1975 han creat més de trenta espectacles actuant per tot el món. En ells, la música té un ampli protagonisme i ja han editat set CDs amb la música popular que inclouen en la seua posada en escena.

Al'adreça: www.titiriteros.com podeu trobar i escoltar tota la seua discografia. Música per a xiquets fresca, divertida i acompanyada, quasi sempre, per instruments tradicionals.

Segur que molts de vosaltres conegueu a més d'un grup de música folk. S'animeu per a escriure en la pròxima revista l'article: La música tradicional II?

PACO OLTRA

«El Conservatorio está en constante evolución»

Sandra Pascual

El Conservatorio Profesional Municipal de Música de Ribarroja del Turia abrió sus puertas hace ya dos décadas. Desde sus inicios en 1990 un nombre ha ido asociado a su impulso y desarrollo como centro profesional, el de Francisco Oltra, director del Conservatorio hasta el 2007. Paco, como director y ahora como profesor, ha sido testigo de la evolución de la música a nivel académico en Ribarroja del Turia.

Sandra Pascual: El interés por profesionalizar la enseñanza musical a finales de los años 80 impulsó la creación del actual Conservatorio, un gran reto que se hizo realidad en 1990 tras múltiples esfuerzos. ¿Cómo fueron los comienzos de la enseñanza profesional de música en nuestro municipio?

Paco Oltra: La enseñanza musical en Ribarroja del Turia se centró en sus inicios en la Banda Unión Musical donde se enseñaban tan solo instrumentos de viento y de percusión. Además, los alumnos debían desplazarse a Valencia a examinarse. Esto suponía un contratiempo, por lo que el Ayuntamiento pensó en facilitar a los alumnos su formación, que pudieran dar clase y examinarse de acuerdo a la enseñanza reglada, así como ampliar el abanico de instrumentos a los de cuerda. Fue en el verano de 1988 cuando el Ayuntamiento reunió a un grupo de músicos del pueblo con la intención de municipalizar el proyecto de la música en Ribarroja y creó la Escuela Municipal de Música, en 1989 se convirtió en Centro reconocido y Conservatorio Elemental en 1990 ya con el curso iniciado. Posteriormente, en octubre de 1990, comenzó a funcionar el Conservatorio Profesional Municipal de Música como culminación de dos años de continuados esfuerzos.

«Empezaron 30 alumnos y ahora hay 200 jóvenes empadronados de Ribarroja»

SP: El Conservatorio ha ofrecido desde su creación una formación artística de calidad con el objetivo de preparar para acceder a los estudios de especialización del Grado Superior o servir de fundamento hacia otros itinerarios formativos y profesionales. ¿ha sido Ribarroja del Turia el trampolín de muchos músicos?

PO: Sí, son muchos los músicos que han hecho el grado superior en Valencia y en otros puntos de España y Europa. Actualmente se dedican profesionalmente a la música, como profesores en conservatorios y como integrantes en importantes orquestas. También han salido de las aulas de este Conservatorio grandes directores y compositores.

HABLAMOS CON... PACO OLTRA, MUSICO Y PROFESOR DE GUITARRA DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL MUNICIPAL DE MUSICA DE RIBARROJA DEL TURIA

CONSERVATORI
PROFESIONAL
MUNICIPAL
DE MUSICA
I DANSA

SP: Este año se cumple el vigésimo aniversario del Centro, por el que han pasado miles de alumnos y alumnas ¿qué balance podrías hacer de estas dos décadas?

PO: El balance ha sido completamente positivo. Si contamos que en el inicio habrían unos treinta alumnos de Ribarroja y ahora hay unos doscientos; me refiero a los alumnos empadronados, no al total que son unos 350, podemos estar plenamente satisfechos de la evolución y el respaldo que ha tenido por todo el pueblo. A nivel de legislación, se ha pasado del plan de estudios de 1966, de seis cursos, al plan actual, de diez cursos, contando los grados elemental y medio. Se ha incrementado el tiempo de clase por alumno, lo que ha repercutido en una mayor dedicación a los alumnos de manera reglamentaria. La incorporación de las asignaturas de coro, orquesta y banda de manera obligatoria han posibilitado el desarrollo de estas formaciones y su participación en grandes eventos como las Ofrendas al Río Túria, Encuentros e Intercambios por España.

Siempre hemos tenido gran interés en fomentar actividades culturales paralelas a la actividad académica, con el respaldo del Ayuntamiento por supuesto, pues esto implica un mayor esfuerzo presupuestario.

Así hemos podido realizar los Cursos Internacionales de Música, las Jornadas de Percusión, los Encuentros Internacionales de Piano, Guitarra, Música de Cámara, los Cursos de Verano de Orquesta, Banda, Coro, etc. y un sinfín de actividades culturales. La creación del Auditorio Municipal, con su foso, también fue un lujo, ya que nos ha permitido hacer grandes espectáculos en colaboración con el Conservatorio Profesional Municipal de Danza. Además, se ha ido ampliando el edificio actual, se ha adquirido importante material instrumental y nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías, con la creación de la Sala de Informática. El Conservatorio está en constante evolución. Respecto al equipo humano, siempre he contado con el apoyo del Ayuntamiento, del equipo directivo y el claustro de profesores. En mi años de director más de diez personas han estado en el equipo directivo, pero desde el año 1995, Juan José Campos ha estado en todo momento a mi lado como jefe de estudios. Fue él quien tomó el relevo como director hace ahora tres años. El Conservatorio siempre ha estado apoyado por el Ayuntamiento al margen del partido gobernante. El consenso y respeto al funcionamiento y buen hacer del conservatorio ha sido constante.

«El golpe de estado del 23 F me pilló dando clase en el Ayuntamiento»

SP: El contacto con el público es muy importante para el músico, es un termómetro de su calidad como intérprete ¿una vez finalizados los estudios de grado medio, el alumno de música del Conservatorio sale preparado para subirse a un escenario?

PO: Es en el grado superior donde realmente el músico cuaja como concertista, pero con el nivel de grado medio, el alumno puede perfectamente tocar ante el público un concierto de calidad, tanto en las audiciones como solistas como con agrupaciones de música de cámara. Hay alumnos que han participado en concursos de grado medio que se realizan por toda España en los que han obtenido premios importantes.

SP: Para muchos artistas, sus maestros les han marcado enormemente y han sido clave en sus éxitos profesionales ¿Cómo es la relación alumno-profesor en el Conservatorio?

PO: La relación es buena, tiene que existir un equilibrio entre el buen clima con el alumno y la exigencia a nivel académico. No te puedes relajar y bajar el nivel, para conseguir que adquieran el máximo rendimiento. No obstante, hay que tener en cuenta el gran esfuerzo que supone para los alumnos compaginar sus estudios escolares con la enseñanza en el Conservatorio, aunque es voluntario y muy gratificante.

SP: Y en tu caso ¿cómo fue tu relación como alumno con tus profesores?

PO: También muy buena con todos. Mi primer profesor en Ribarroja fue Salvador Campos, él me enseñó los primeros acordes y ritmos con la guitarra a los 9 años. He tenido profesores con los que he estado regularmente como Salvador, Miguel Escobar "El Capa" en flamenco y luego en el Conservatorio de Valencia con Rafael Cabedo, en grado elemental y Rosa Gil en grado medio y superior. Durante y después del Grado Superior asistí a muchos cursos de perfeccionamiento de grandes concertistas internacionales como David Rusell, Roberto Aussel, Leo Brouwer, Hopkinson Smith, Juan Carlos Rivera, José Tomás, Manuel Barrueco, Gerardo Núñez y Alberto Ponce, con el que estudié en París.

SP: La música está presente en nuestras vidas en muchos momentos ¿qué importancia ha tenido para ti?

PO: La música es todo para mí. Disfruto de la música de todas las formas y en todos los estilos, siempre que tenga calidad. Me gusta escucharla, sobre todo en directo y también de forma activa, en la faceta de interpretación y en la docencia, a la que me dedico a nivel profesional y que me ha dado tantas satisfacciones.

SP: Comenzaste dando clases en 1981 en la biblioteca, como una actividad cultural más, ¿qué recuerdas de esa época?

PO: El 23 de febrero de 1981 estaba dando clase en el Ayuntamiento. Vino el alcalde y nos comunicó que se había producido un golpe de estado. Es un día que recordaré siempre. Durante unos siete años, continué dando clases de música en la biblioteca, dentro de las actividades culturales y artísticas programadas. En este periodo venían muchos alumnos para aprender acompañamiento y crear sus grupos de rock, como Leyenda o Bajoqueta Rock, que tanto éxito han tenido y todavía perduran.

SP: El próximo 24 de marzo realizarás un concierto en el Auditorio Municipal por tus 30 años vinculado a la enseñanza de la música ¿a quién te gustaría ver allí apoyándote?

PO: Este concierto es el aniversario de mis inicios en la enseñanza de la música. Presentaré un disco variado en el que se incluye desde el «Romance Anónimo» hasta obras de flamenco y música de diferentes países de latinoamérica. Me gustaría ver allí a todo el público amante de la música, de la guitarra, a los alumnos y en especial a los antiguos alumnos que he tenido a lo largo de los años. Fíjate... he tenido un alumno hoy cursando el grado superior, hijo de uno de mis primeros alumnos.

SP: A nivel musical ¿cómo te gustaría que fuera reconocido tu pueblo?

PO: Como un pueblo volcado en la música y en la cultura. Ribarroja es un referente en el ámbito cultural a nivel nacional, música como en danza. No sólo a nivel académico sino en la producción de espectáculos musicales y culturales propios.

A detailed portrait of Gustav Mahler, showing him from the chest up. He is wearing a dark suit, a white shirt, and a dark bow tie. He has dark, wavy hair and is wearing glasses. The background is a soft, painterly style with a crescent moon in the upper right corner. The overall tone is somber and artistic.

El sentido trágico de la vida

Gustav Mahler

sus inquietudes artísticas y musicales para dedicarse plenamente a su matrimonio, aunque fue copista y lectora de pruebas de las obras de su esposo. Tuvieron dos hijas: María y Anna. María murió de difteria a los cinco años de edad. Alma culpó a Mahler de haber "tentado al destino" en sus *Kindertotenlieder* (Canciones para los niños muertos), obra escrita, como homenaje póstumo, a la muerte de nueve de sus hermanos. Ya de adulto, confesaría que entre sus recuerdos más agobiantes estaban las imágenes de su madre enterrando uno tras otro a la mayoría de sus hijos.

Mahler llegó a decir de estas canciones: "No me gusta tener que escribirlas y no me gusta que el mundo tenga que oír las algún día, ¡son tan tristes!". En otra ocasión comentó a un amigo por carta: "Para escribirlas, me coloqué en la situación de haber perdido un hijo. Cuando realmente perdí a mi hija, no podría haber escrito estas canciones jamás".

En el verano de 1910 Alma fue a reposar a un balneario mientras Mahler se instalaba en su residencia de verano para componer. Durante su estancia, Alma se enamoró del joven arquitecto Walter Gropius, que años más tarde fundaría la famosa escuela de diseño, arte y arquitectura Bauhaus. Mahler descubrió la infidelidad por una carta de Gropius y sufrió amargamente por ello. Llamó a Gropius y, desesperado, le pidió a Alma que eligiera entre ambos. Ella confesó entonces que no pensaba abandonarle, pese a lo cual su contacto con el arquitecto continuaría y, tras la muerte de su marido, se casaría con él.

 Amparo Ferrer

Gustav Mahler (1860-1911)

Este año se celebra el 150 aniversario del nacimiento de Gustav Mahler. Nació en Kalischt, al sur de Bohemia (actualmente República Checa), siendo el segundo de los catorce hijos de un tendero y tabernero judío. Su talento se manifestó ya a muy temprana edad mostrando una gran aptitud para la música. Su padre le permitió estudios en el conservatorio de Viena, en donde recibió durante un año lecciones de Anton Bruckner.

A la edad de veinte años comenzó su carrera como director, alcanzando la cumbre con solo 37 años al ser nombrado director de la Ópera de Viena. Por presiones de poderosos grupos antisemitas de la capital austriaca, le imponen -como condición ineludible- abrazar el cristianismo, algo que hace sin el menor problema de conciencia. Sus interpretaciones de *Don Giovanni* (Mozart), de *Fidelio* (Beethoven), de *La Walkiria* (Wagner) están consideradas como modelos insuperables. Dirigió casi todas las óperas de Wagner, Gluck, Mozart, Beethoven, Weber, Verdi, Puccini, Bizet, Tchaikovsky, Smetana y Offenbach. Trabajó en la puesta en escena de la ópera *Salomé* de Strauss, pero la censura imperial acabó

prohibiendo su representación. Mahler hizo de la Ópera de Viena una de las primeras de Europa, renovando las puestas en escena con la colaboración del gran decorador Alfred Roller, sustituyendo las figuras realistas de cartón por decorados estilizados y una innovadora utilización de la iluminación en escena.

Sin embargo, Viena no fue agradecida y las intrigas y la envidia provocaron su abandono de la ópera vienesa, y en 1907 Mahler se traslada a Nueva York asumiendo durante dos años la dirección del Metropolitan. Gravemente enfermo de una dolencia cardíaca, regresó a Viena en la primavera de 1911, donde falleció el 18 de mayo, sin llegar a cumplir los cincuenta y un años de edad. Pero toda biografía de este gran músico quedaría incompleta sin la figura de Alma, la que fue su esposa y a la que amó profundamente. En 1902, cuando Mahler ya contaba con cuarenta y dos años, tras un breve noviazgo se casó con Alma Shindler, de veintiuno. Era una joven de gran talento musical y con gran astucia para desenvolverse en la Viena de principios del siglo XX. Sin embargo, los términos del matrimonio de Alma con Mahler incluían el abandono de

A resultas del asunto, Mahler entró en una profunda depresión, lo que le llevó a visitar a Sigmund Freud. Tu con él una consulta médica, una sesión del entonces novedoso psicoanálisis, para indagar en las causas de su estado de ánimo. Sea como fuere, Mahler cambió de actitud y se volvió más atento y cariñoso con Alma. Por primera vez le dedicó una sinfonía, la octava, y la animó a que volviese a componer tras habérselo prohibido cuando se casaron. Fue en medio de ese contexto de querer recuperar lo perdido, en que se puso a trabajar en su décima sinfonía, proyectada como un testimonio de amor hacia su mujer. A su muerte, en 1911, sólo el primer movimiento estaba terminado, aunque quedaron planteados la estructura general de la obra y esbozados los otros movimientos.

Al nacer en una familia de judíos alemanes establecidos en Bohemia y luego en Moravia, Mahler fue uno de esos perpetuos exiliados para quienes Viena ha sido la patria adoptiva. Él mismo decía: «Soy tres veces apátrida: como nativo de Bohemia, en Austria; como austriaco, en Alemania; como judío, en el mundo entero. Un intruso en todas partes, ¡en ninguna deseado!» Esta fatalidad que le priva de raíces también parece privarle de una época clara: permanece ubicado entre el siglo XIX y el XX, entre Bruckner y Schönberg.

De carácter exigente, en ocasiones sublime, obsesionado por los presentimientos y con fuertes sentimientos contradictorios. Freud da una explicación interesante de tales contradicciones: cuando era niño, asistió a una escena muy violenta entre sus padres y, al huir a la calle se encuentra con un organillo que interpreta *O du lieber Augustin*:

Esta asociación entre la tragedia y la alegría popular, nos explica Freud, queda marcada en su psique, de forma que cada uno de estos estados provoca invariablemente el otro. Al margen de todas estas interpretaciones del famoso psicoanalista, es indudable que en toda su obra, temas de carácter popular crean sin embargo una atmósfera inquietante.

En sus sinfonías, bandas militares y marchas evocan la muerte; los valsos y melodías, desesperación y locura. Indudablemente se trata de un hombre que fue un caleidoscopio de estados de ánimo: infantil, volcánico, despótico, hipersensible, depresivo, tierno; alguien obsesionado con el sufrimiento y la redención. Ese hombre, en los últimos años de su vida recuperará algo de optimismo perdiéndose por las calles de Nueva York, fundido entre el bullicio de esa gran ciudad, desde donde le escribe a su amigo Bruno Walter: «*Veo todo bajo una luz tan nueva, estoy en movimiento; no me asombraría si alguna vez percibo de repente que me reviste un cuerpo nuevo. Estoy sediento de vida como nunca y encuentro el hábito de la existencia más dulce que nunca*». Poco después de escribir esa carta, regresó a Viena para morir.

En sus nueve sinfonías y la décima inacabada, sus obras vocales *Das Lied von der Erde* (La canción de la tierra), *Kindertotenlieder* (Canciones para los niños muertos) y varios ciclos de *lieder*, es indudable la herencia del pasado a la vez que se manifiesta ya la señal del siglo naciente. Tampoco se resiste su tendencia a lo grandioso, recurriendo en varias de sus sinfonías -la segunda, la tercera, la cuarta y la octava- a emplear solistas y coros, llegando en su octava sinfonía a dimensiones colosales (se la conoce por la sinfonías de los mil). Esta sinfonía, bellísima y de gran interés, grandiosa en su primer tiempo y tierna y profunda en su final, significa uno de los puntos finales del romanticismo.

Pero Mahler experimentaba un temor supersticioso ante la idea de escribir una novena sinfonía: Beethoven, Schubert, Bruckner y Dvorak habían fallecido poco después de llegar a la novena, razón por la cual Mahler hizo una desesperada tentativa de burlar al destino, dándole el título de sinfonía a *La Canción de la Tierra*, aunque sin numerarla. Poco después se puso a trabajar en lo que oficialmente sería la Sinfonía nº 9, pero tampoco quiso ponerle número. Toda esta prevención sería inútil ya que, al igual que Beethoven, murió al comenzar la décima. Con *La Canción de la Tierra* y en su novena sinfonía, Mahler

comienza un cambio de dirección y da los primeros pasos hacia la búsqueda de nuevos recursos. Estas últimas obras, junto con *Kindertotenlieder*, fueron realmente sus obras maestras y pertenecen de pleno al siglo XX, en el que afianzan una de las tendencias dominantes: la de la escuela vienesa.

Anécdota Años de tragedia.

En la primera mitad de 1907, Mahler se hallaba en la cima pero sufrió tres golpes del destino que le quitaron las ganas de vivir. Viena (la ciudad que debía tanto al compositor por haberla convertido en bandera cultural europea) se volvió en su contra y con xenofoba rabia le obligó a dimitir de su cargo como director de la ópera. María, su adorada hija de cuatro años, contrajo una difteria y murió entre el delirio y el dolor. Con la muerte de la pequeña, Alma, su esposa, enfermó y cuando el doctor fue a reconocerla, aprovechó para reconocer también a Mahler, diagnosticándole una enfermedad de corazón incurable que podía acabar con su vida en cualquier momento.

*Mahler, que era amante del deporte (hacia kilómetros a nado después de caminar durante largo tiempo), tuvo que guardarse de los excesos atléticos y recluirse en Toblach. Alma se quedó en Viena para enterrar a la niña y vender la casa, y el compositor buscó refugio en un poemario chino que le sirvió de inspiración para *La canción de la Tierra*. Una vez que compuso el ciclo de *lieder* con orquesta, mostró la partitura a Bruno Walter y le preguntó: «¿Puede soportarse? Cuando la gente la escuche, ¿no se sentirá inducida al suicidio?»*

M. Pradera y J. Trujillo,
Este burdel no es una ópera
Ed. Planeta

Bibliografía:

- «El mundo de la música», Espasa-Calpe.
- «Hamel & Hürlimann», Enciclopedia de la música.
- «Massimo Mila», Breve historia de la música.
- «Roland de Candé», Historia Universal de la Música.
- «Percy A. Scholes», Diccionario Oxford de la música.

ANÁLISIS ADAGIETTO

Sinfonía nº 5 en Do sostenido menor

«ES IMPOSIBLE QUE NO SE TE PARE EL CORAZON EN EL SILENCIO QUE PRECEDE A LA CUARTA NOTA DE LA MELODIA»

La Sinfonía nº 5 en Do sostenido menor, inaugura la trilogía central de sinfonías puramente instrumentales. En ella Mahler compensa la ausencia de voz humana con un nuevo acento en la polifonía instrumental. Consta de cinco movimientos y está escrita en la llamada tonalidad evolutiva, es decir, evoluciona desde una marcha fúnebre inicial en modo menor a un triunfo final en modo mayor (de Do sostenido menor a Re mayor). El propio compositor dividió la sinfonía en tres secciones: la primera comprende los dos primeros movimientos; la segunda, el enorme Scherzo; y la tercera, los dos movimientos finales. Pero quizás, es el cuarto movimiento, Adagietto, uno de los fragmentos más bellos y conocidos de Mahler, el que indudablemente adquirió una mayor fama al ser utilizado como tema principal por Luchino Visconti en la película de 1971 Muerte en Venecia.

«Mahler compensa la ausencia de voz humana con un nuevo acento en la polifonía instrumental»

El adagietto está estructurado en tres secciones, siguiendo la forma A- B- A'. Todo el movimiento está escrito para cuerdas con el acompañamiento de un arpa. Comienza en Fa mayor bajo la indicación de "muy lentamente" con unos arpeggios del arpa sobre las notas do y la, evitando deliberadamente la tónica fa, creando de esta forma una atmósfera serena y un tanto irreal. Los violines primeros comienzan la melodía con gran lirismo y contenida armonía, con numerosas resoluciones suspendidas, dinámicas de extrema sutileza y tempo rubato.

Como leí en cierta ocasión, es casi imposible que no se te pare un instante el corazón en el silencio que precede a la cuarta nota de la melodía, resolución de la frase que se hace esperar en una larga apoyatura sobre la séptima que resuelve en la tónica en el segundo tiempo del compás. El tema pasa a los violonchelos primeros, retomándolo luego los violines, mientras la melodía va ascendiendo en intensidad hasta llegar al primer fortissimo, apoyado por un arpeggio del arpa. Desde este punto, la música va perdiendo fuerza y densidad hasta finalizar la primera sección de nuevo con los arpeggios sobre las notas do y la.

Comienza la sección B en la que surge el Mahler sinfónico, el de los sobresaltos y densidad armónica, con grandes contrastes, crescendos y disminuendos, apoyaturas inferiores que resuelven a la séptima inferior en lugar de subir una segunda y modulaciones a tonalidades lejanas (Do menor, Sol bemol mayor, Mi bemol mayor, Re bemol mayor, Mi mayor, Re mayor...), finalizando esta sección central en pianissimo y con un gran ritardando, descansando en el acorde arpegiado de tónica -ejecutado por el arpa- de nuevo en la tonalidad principal de Fa mayor; en éste acorde, violines primeros y violas realizan una larga apoyatura sobre la sexta del acorde, que resuelven sobre el do con un gran glissando descendente.

Se vuelve al tema principal, esta vez interpretado con algunas variaciones por los violines segundos, seguido de una breve intervención de los violonchelos, y finalizando los violines primeros hasta llegar de nuevo al fortísimo mientras se apoyan en los registros más agudos, todo ello reforzado de nuevo por los arpeggios del arpa. Durante los siete siguientes compases la cuerda mantiene la intensidad sonora mientras la línea melódica desciende, acabando el movimiento con una doble apoyatura de violines (sobre la cuarta) y contrabajos (sobre la segunda). Resuelven primero los contrabajos sobre la tónica y, posteriormente, los violines sobre la mediana, desapareciendo plácidamente la música en un largo calderón.

No han sido pocos los que han relacionado este movimiento con una declaración de amor hacia Alma Schindler, ya que toda la obra fue escrita en el momento en que Mahler y Alma se conocieron y se casaron. Quizás también por ello surgió el adagietto en una sinfonía inicialmente prevista en cuatro movimientos y que vino a ser un presente inigualable para la mujer amada. Aunque no deja de ser paradójico, y a la vez reafirma lo contradictorio del carácter del compositor, que una sinfonía compuesta en el breve periodo en que Mahler confesó sentirse un hombre absolutamente feliz comience con una marcha fúnebre.

ADAGIETTO – Gustav Mahler

Sinfonía nº 5 en Do sostenido menor

4. Adagietto

Gustav Mahler

Apr= apoyatura
NP= nota de paso
R= floreó

Muy lentamente *molto rit.* *a tempo*

Arpa

Violín 1

Violín 2

Viola

Viola

Violonchelo

Contrabajo

Fa M

6 etc.

Arpa

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

Cb.

etc.

etc.

DD 7
7

VII 7
7

V 5
5

I 5
5

VII 7
7

I 5
5

V 5
5

Sol m

Fa M

Análisis: Amparo Ferrer

COSAS PARA LEER

Almudena Grandes

Si en el número anterior os dábamos unas pistas para que os animarais a buscar el texto de Bécquer y disfrutar con él, ahora os transcribimos un relato aparecido en la revista dominical de El País el domingo 29 de agosto de 2010. Un pequeño cuento de una gran escritora: Almudena Grandes de la que os animo a que la empecéis a conocer a través de sus libros de relatos como: Modelos de mujer o Estaciones de paso.

Queda ya muy lejos el verano pero vamos a recordarlo y a quitarnos estos fríos con:

LA CANCIÓN DEL VERANO

Y una vez más, los dedos se tropiezan en la misma tecla. Ella levanta la cabeza, mira a su marido, él le devuelve la mirada, y los dos sonrían sin hacer ruido al escuchar, por enésima vez, la misma palabrota en la voz incierta, a ratos ronca, a ratos aguda, algunas veces un auténtico pito, de su hija de 13 años.

«Ahora lo vas a hacer bien, ¿me oyes? le grita a su dedo»

- Vamos a ver Elisa, vamos a ver...- grita ella sola, y desde el piso de arriba, los dos escuchan como si pudieran verla, acalorada y sudorosa, furiosa con su torpeza, resoplando mientras intenta disciplinarse ante el teclado, advirtiéndose a sí misma con el dedo levantado -. Ahora lo vas a hacer bien, ¿me oyes? ¡Ahora te va a salir bien!

Ilustración de Isis Ventura

Sus padres trabajan con la mitad de la cabeza puesta en la pantalla que tienen delante, y la otra, en unos imaginarios dedos cruzados, pendientes sólo de los esfuerzos de la adolescente tumultuosa, hipersensible, absorta en su propia incompreensión, que colecciona novios por Internet y, sin embargo, no cultiva el favor de ninguno con la pasión, la entrega, la devoción sufriente, incondicional, que reserva para un amante siempre vivo aunque muriera a mediados del siglo XVIII.

-Sí , me acuerdo...-y pone los ojos en blanco un instante antes de echarse a reír- ¡Qué gran error!

Y la casa entera vuelve a llenarse de música, una ejecución rápida, brillante, de los dos, los tres primeros pentagramas, los que se sabe de memoria, que se va haciendo más lenta, más indecisa, mientras camina hacia la tecla fatídica en la que se interrumpirá de nuevo. Y otra vez los dedos estrellándose sobre el teclado, palabrotas, gritos, resoplidos.

-Muy bien, pues vamos a hacer escalas...-y no existe concepción mayor, porque no le gustan, porque le aburren, porque siempre ha intentado saltárselas, pero está dispuesta a sacrificarlas en el ara de los pequeños preludios-. De fa a fa...Y ahora de sol a sol...

«Mientras en otras casas se escucha el Waka Waka, en mi casa triunfa Bach»

Así un día, y otro, y otro más. Mientras en el resto del mundo triunfan Bisbal o Shakira, el Waka Waka o Lady Gaga, en esa casa la canción del verano es Johann Sebastian Bach, por la mañana, por la tarde, por la noche, y a tope, porque aunque tiene un piano digital, se niega a ponerse los cascos.

Ilustración de Carmen Morales

Y sus padres podrían protestar, como protestan sus hijos mayores, tendrían todo el derecho a imponer un poco de silencio, pero no lo hacen porque les conmueve esta lucha denodada, solitaria, de su hija contra sí misma, nadando contracorriente y a favor de la música, el piano que ella escogió por su propia voluntad en una familia donde nadie sabe tocar un instrumento, en una pandilla donde todos sus amigos que estudian música tocan la guitarra eléctrica, el piano que le enseñó que las obras de Bach la hacen feliz, más feliz que ningún otro compositor, más que ninguna otra cosa, infinitamente más de lo que calculaba cuando empezó a tocar el piano.

-Y ya no escribo las notas en las partituras, ¿sabéis? Por eso voy más despacio, pero no pienso volver a escribir en las partituras nunca más, porque eso es rebajarme.

Son estas declaraciones solemnes, indicios de una madurez que aún está lejísimos de todos los restantes aspectos de su vida con los aciertos y los errores de su hija en la cabeza. Y entonces, un día cualquiera, a cualquier hora, asisten al prodigio de la velocidad y la armonía, porque los dedos rebeldes se han vuelto dóciles, la montaña infranqueable se ha convertido en llanura, y el punto negro donde el preludio se atascaba para hundirse invariablemente ha desaparecido, aunque sólo sea para ceder su lugar a otra nota del quinto pentagrama, en la que todo vuelve a empezar.

Ilustración de Clara Navarro

-Te voy a decir una cosa -la misma furia, los mismos sudores, los mismos resoplidos, y el dedo de las advertencias importantes tan tieso como antes, como siempre-. Tú esto lo vas a tocar, ¿me oyes? ¡Lo vas a tocar!

En cada escollo que supera, sus padres tienen que aprender a escuchar bien tocada una pieza que se habían acostumbrado a escuchar mal, y al principio hasta les cuesta trabajo reconocerla. Y así va pasando el verano, escurriéndose entre las teclas, de error en error, de pausa en pausa, de juramento en juramento, mientras, uno por uno van cayendo los pentagramas y los dedos se afirman, se apoderan de sí mismos, ganan seguridad, confianza, destreza, hasta que Bach empieza a sonar a Bach, pero nunca por siempre, nunca del todo, porque tras cada pieza conquistada, ya está guiñando el ojo otra más larga, más complicada, más difícil, a la que la pianista se lanzará de cabeza como a un océano encrespado y tormentoso para que todo vuelva a empezar de sol a sol.

Igual que una escala. O como la vida misma.

Ilustración de Celia Morales

MASTER AND COMMANDER (Peter Weir, 2003)

Tina Cotoñ Miguel

En el anterior número de la revista propusimos una peli de aventuras de las buenas. De las de barcos con cien cañones por banda, que surcan el mar viento en popa a toda vela, con marineros un poco roñosos que beben ron y parece que siempre están a punto de liarse en un motín.

No es una de piratas; nos situamos en las Guerras Napoleónicas: una época para el valor marintero que va más allá de la llamada del deber; el tiempo de las aventuras heroicas por los anchos

océanos. Y no hay nadie más valiente, más honrado y más comprometido con los esfuerzos bélicos del Imperio Británico que Jack Aubrey (Russell Crowe), el capitán del Surprise y nuestro apuesto protagonista. En 1805, recibe órdenes de capturar el buque insignia de la Armada Francesa, un barco muy superior al suyo que responde al nombre de Acheron. Cuando el navío galo lanza un contraataque sorpresa, Aubrey, a pesar de los enormes daños sufridos por su barco y su leal tripulación, toma la decisión crucial de perseguir al Acheron por los mares del Sur y cumplir así su misión. ¡Empieza la aventura!

Bueno, el arranque es prometedor ¿no os parece?

Pero... a ver... ¿y la música? Vayamos por partes. La película está basada en la serie de novelas de aventuras del inglés Patrick O'Brian, cuyos personajes principales son: el capitán Jack Aubrey y el cirujano y agente secreto Stephen Maturin. La primera novela de la serie empieza en la primavera de 1800, en la residencia del gobernador británico de Puerto Mahón; allí se encuentran por primera vez Aubrey y Maturin, mientras asisten a la interpretación del Cuarteto en Do Mayor de Locatelli. Y es que resulta que ellos mismos *ison* músicos! el marintero toca el violín y el médico el violoncello. Éste es el principio de una amistad que se irá fraguando a base de aventuras a lo largo y ancho de los siete mares, pero también a golpe de arco de sus instrumentos de cuerda.

Como curiosidad, y para que no os lancéis como locos a buscarlo, este cuarteto no existe. De hecho, no se sabe que Locatelli haya escrito ningún cuarteto. La obra de cámara usada para esta escena en la adaptación para el cine de Master and Commander fue en realidad un quinteto de Luigi Boccherini en Do Mayor.

Puesto que los dos "protas" son instrumentistas de cuerda, qué duda cabe que en la película la música para cuerda estará más que presente, tanto de forma diegética como extradiegética (recordad las palabrejas. Diegética: los personajes de la película también la escuchan o la hacen ellos. Extradiegética: la música suena al margen de la historia, ejemplo: chica y chico se besan y suenan violines celestiales, no hay ninguna orquesta de violines en la escena por lo tanto ellos no están escuchando la música, sólo la oímos los espectadores.)

La historia transcurre casi íntegramente en el limitado espacio de la Surprise y en alta mar, sin otros personajes que los tripulantes de la fragata, con lo cual queda muy bien reflejada la personalidad de todos y también nos permite vivir el día a día dentro de un navío de aquella época. Y vemos que, entre persecución y batalla, los protagonistas tienen bastante tiempo libre que emplean en hacer música.

¿Y qué tipo de música? Oiremos música folk del tipo de la que hacen los Chieftains. Ésta la interpretan los marineros. Mientras que el capitán Aubrey y Maturin (el médico) se dedican a la música de cámara. Lo cual indica el diferente estatus social, pero también intelectual, con respecto al resto de la tripulación; la música tradicional la interpreta el pueblo llano mientras que la música de cámara está reservada a una minoría culta y refinada. Entre ellos existe un sentido de la amistad y de la camaradería que recorre toda la historia.

El capitán y el cirujano son dos amigos entrañables que conversan y se gastan bromas, discuten, y hacen las paces, se ayudan en los momentos de mayor peligro y emoción, se admiran mutuamente e interpretan juntos una música maravillosa que, de hecho, fortalece dicha amistad, pero también se convierte en símbolo de la colaboración que debe existir entre ellos para llevar a cabo sus respectivas misiones: el médico viaja en el barco para ir recogiendo muestras de plantas que estudiar (sueña con llegar a las Islas Galápagos, paraíso de científicos) y el capitán trama un plan para cazar el Acheron inspirándose en la ciencia de su amigo.

Los instrumentos que tocan también ilustran la jerarquía de su relación: Aubrey, que es el capitán y absoluta autoridad dentro del barco, toca el violín, ejecutando siempre la melodía principal. Mientras que Maturin toca el violoncello, encargado de realizar la armonía y los acompañamientos; al igual que en la película un papel "secundario" aunque no exento de importancia e interés.

La primera pieza que oímos interpretar a nuestros dos protagonistas es el tercer movimiento del Concierto nº3 "Strassburgo" K.216 de Mozart (duración 1'20 min.). Empieza siendo música diegética (recordatorio de palabreja), pero a lo largo de la cinta acaba convirtiéndose en la música que nos indica el día a día de la vida en el barco (pasa a ser música extradiegética).

En uno de los momentos más trágicos de la historia escucharemos la Fantasia sobre un tema de Thomas Tallis del compositor inglés Ralph Vaughan Williams (duración 5'15 min.). La pieza suena cuando uno de los marineros más jóvenes y queridos de la tripulación cae al agua y se ahoga. La plantilla que interpreta esta música es una doble orquesta de cuerda, con lo cual se produce una sensación de espacialidad que suena en estéreo, envolviendo al espectador y potenciando el sentimiento dramático que recrea la escena.

Médico y capitán siguen entreteniéndose interpretando piezas como el Adagio del Concerto Grosso Op.6, nº 8 en sol menor de Arcangelo Corelli (duración 1'57 min.) y el Preludio de Suite nº1 para violoncello en Sol Mayor BWV 1007 de Johann Sebastian Bach (duración 2'27 min.).

Música i cine

Aunque la guinda al pastel lo pone La Musica notturna delle Strade di Madrid, No. 6, Op. 30 de Luigi Boccherini (duración 9'23 min.) cuyas notas en pizzicato las empiezan a interpretar los actores al violín y al violoncello pero acaba escuchándose en una orquesta completa animando el final de la película. Haciéndonos ver que las aventuras no han terminado y que sigue la fiesta.

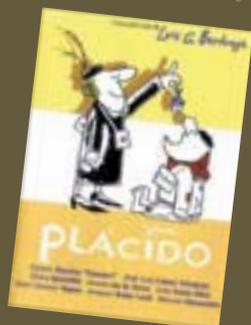
No os perdáis la película si sois amantes de las historias de acción bien contadas. Aunque también es nuestro deber recordaros que no dejéis de descubrir la música original que aquí se nos propone. Vayamos a nuestro querido www.naxosmusiclibrary.com (con el password y la contraseña que nos dará nuestro profesor) y busquemos alguna de las piezas que nos dé curiosidad escuchar. El total de la música que aquí se propone suma unos míseros 15 minutos de nuestro tiempo... no es para quejarse.

PRÓXIMO NÚMERO:

El pasado 13 de noviembre de 2010 falleció uno de los más geniales directores del cine español: el valenciano, nacido en Manises, Luis García Berlanga. Vaya aquí nuestro más sentido homenaje dedicando el próximo número a una de sus mayores obras maestras: la película Plácido, del año 1961. ¡Sí queridos! esos años existieron y no había ni móviles, ni ordenadores, ni Facebook, ni internet, poquitos coches y poquita calefacción. Pero se hacían películas que, aunque sean en blanco y negro, no debemos temer porque son capaces de proporcionarnos la hora y media de comedia ácida y divertida que algunas películas 3D no tienen.

Así que ¡ánimo! Descubramos nuestro cine clásico, os aseguro que no os va a defraudar.

¡Buena música y buen cine!

Notes Alternadas

Viatgem a Xàtiva

Tina Corral Miguel

Diu el diccionari que viatjar és traslladar-te d'un lloc a un altre, generalment distant, amb qualsevol mitjà de locomoció.

“Generalment distant”, i jo em pregunte: 76 km és la suficient distància per a que es considere que fem un viatge? No interessa la resposta si el destí és una de les ciutats amb més pes i història de València. Setanta sis són els kilòmetres que separen Ribarroja de Xàtiva, però el nostre viatge ens va a conduir més lluny d'esta distància. Gràcies a la música se'n anirem al segle XVII. Gràcies a la recreació d'uns actors ens situarem a la Cort francesa de Lluís XIV (el rei Sol). I gràcies a l'arquitectura dels indrets que trepitjarem pels carrers xativencs, l'experiència prendrà un aire de realitat.

Ens adonem que uns modestos 76 km ens han portat molt més enllà del que pensàvem en un principi.

Els passats 12, 13 i 14 de novembre es va celebrar a Xàtiva el I Festival Internacional de Música Antiga. Durant tres dies s'ha pogut apreciar l'herència dels nostres avantpassats europeus en una manifestació continua de sons que renaixen a cada ú dels concerts esdevinguts als nombrosos espais històrics que ofereix la ciutat. La proposta, a més de lúdica, ha estat

pedagògica. Programant-se a tal efecte: conferències -col·loqui, master-classes amb els professors del festival i una mostra d'instruments històrics. Tot açò adreçat a nosaltres, estudiants de música, però també a qualsevol interessat i amb curiositat per la música barroca, ja que totes les activitats han sigut de portes obertes i debades!

Però deixeu-me que vos conte el viatge en el temps que vam experimentar els espectadors d'un d'aquells concerts.

Títol del concert: L'apoteosi a la cort de Lluís XIV. Recreació escenificada d'un concert de la cort francesa del s. XVII.

Lloc: Església de Sant Domènec, nau gòtica meravellosament restaurada i utilitzada actualment com a espai d'exposicions i concerts. A un dels extrems estan guardats els gegants i cabuts que se solen passejar a les processons del Corpus, ells seran testimonis muts del concert. La seua presència dona exotisme a l'ambient.

A l'escenari podem veure el clavecí, una tiorba, i una viola da gamba reposant damunt d'uns butacons barrocs. Quan es fa l'hora apareix el seguici del rei Lluís pregonant que el concert començarà tot just que el rei arribe. Ens prega al públic no maltractar els músics ni escopir-los a la cara en el cas de que la música que toquen no ens agrade (...tot un detall si et poses en la pell dels músics).

Poc després, el lacai anuncia l'entrada del rei, i els instrumentistes, que ja han aparegut a l'escenari, toquen una obertura per donar-li la benvinguda.

En resum ens obliga a fer un exercici d'imaginació perquè, l'orquestra i els actors que estan a l'escenari van disfressats amb vestits i perruques que evoquen modestament l'època. Però sona la música i immediatament s'oblida la brillantor artificial dels pentinats, ja que els sons dels instruments barrocs ens transporten, de sobte, al segle XVII.

Poc a poc van succeint-se les peces: chaconnes, sarabandes, menuets, gígues... totes elles danses que, ens van explicant,

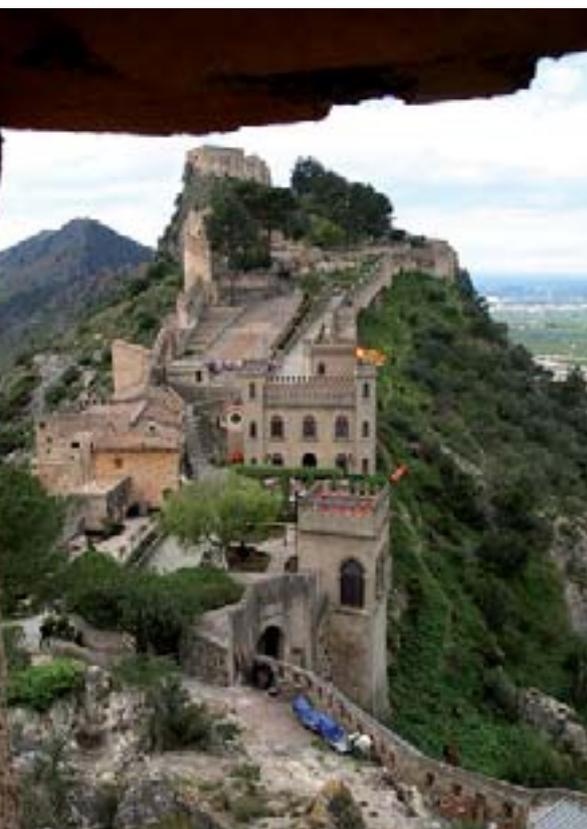
eren molt del gust de Luis XIV (inclús participava en els espectacles teatrals interpretant papers de ballarí professional... era un rei amb molta marxa!)

Ja hi som a la segona part, on no ens conformem amb haver viatjat al s. XVII. Gràcies a la música descriptiva que escoltem fem un passeig per l'infern. Els violins ens fan volar amb companyia de Mercuri. Finalment, arribem al Parnàs (lloc on es troben les muses gregues), per descansar amb Lully. Esta va ser una peça de música descriptiva que Couperin va dedicar a la memòria immortal del seu mestre Lully i que, gràcies a les explicacions que el presentador ens va donant i a la meravellosa interpretació dels músics, en especial dels violins, comprenem i gaudim al màxim.

L'experiència ha estat redona. Eixim del concert i encara ens queda un regust antic a l'ànima que pacifiquem fent una passejada nocturna pels carrers de la ciutat, on trobem infinitat de palaus amb esplèndides façanes il·luminades.

Vos convidem a descobrir Xàtiva. Ciutat d'una història que es remunta als romans. Passa pels àrabs. Va ser reconquerida, després d'alguns intents, per Jaume I el 1244. I continua la seua activitat guerrera destacant en la revolució de les Germanies (1519). També s'oposa a Felip V en la guerra de Secessió, qui va ordenar saquejar la ciutat (1707); per este motiu tenen el seu retrat penjat cap per avall al Museu Municipal. Durant el “Trienio Liberal” (1820-23) va ser capital de província. El seu pes també es va deixar sentir en altres conflictes del s. XIX, revelant esta ciutat i els seus ciutadans com un poble amb personalitat i força.

Xàtiva està aquí esperant-te. El que ja ha passat és el I Festival de Música Antiga. Desitgem que es repeteixca l'any que ve, i intentarem mantenir-vos informats amb antelació a través del nostre Facebook, on penjarem este tipus d'esdeveniments per a que pugueu assistir i gaudir d'un viatge que, com este, ha estat en l'espai però també en el temps. I el que és més important: molt a l'abast de la nostra mà.

MUSICA Y SALUD

Necesitamos afinar la mente y el cuerpo igual que afinamos nuestro instrumento

Francisco Mercado Roca

Cada día, con mayor aceptación general, se toma conciencia de la conveniencia del aprendizaje, por parte del profesorado, de diferentes técnicas de relajación y control corporal. El alto grado de competitividad en nuestras disciplinas, el contacto con un número alto de alumnos diferentes a la semana, la renovación y actualización profesional y las presiones de la vida diaria que normalmente aparecen, dan una idea clara de lo muy necesario que puede llegar a ser el conocimiento y práctica de diferentes técnicas de relajación y control corporal.

¿Cómo enfrentarnos a una clase de alumnos con un alto nivel de desatención?, ¿cómo captar la atención de los alumnos sin resultar autoritario?, ¿podría estar nuestra actitud relacionada con la motivación de nuestros alumnos?, ¿cómo afecta todo esto a nuestro cuerpo? ¿le prestamos la atención adecuada?, ¿puede una buena técnica de relajación ayudarnos a descargarnos de las tensiones que vamos acumulando?, ¿puede una buena técnica de control evitar los dolores de garganta y la afonía crónicas?, si eres músico, ¿puede una buena técnica de control corporal ayudarte en el estudio de tu instrumento?, ¿podrías quizás así ayudar mejor a tus alumnos?

Muchas pueden ser las preguntas a plantear, quizás una forma de abordarlas sea mirando a través de tu cuerpo y sus reacciones. No hay respuestas absolutas, pero sí modos de tomarse las cuestiones, prácticas que ayudan en definitiva a localizar los problemas, que es el primer paso para entrar en su posible vía de solución. Con la práctica de estas disciplinas puedes ir descubriendo cómo trabaja la maquinaria humana, cómo se relacionan los músculos; en definitiva, que nuestro cuerpo deje de ser ajeno a nosotros mismos.

Sólo así podemos asegurarnos de que en el futuro el docente disponga de los elementos suficientes no solo para realizar un buen trabajo y disponer de los conocimientos básicos que puedan ayudar a orientar y corregir a sus alumnos, si cabe, sino también y sobre todo para aumentar la calidad de la vida cotidiana y diaria, de esos pequeños actos, movimientos o ademanes que nos hacen sentir mal y que terminan conduciendo a actitudes de autodestrucción y exceso de autoexigencia.

Así, poco a poco iremos afinando el espíritu de igual manera que afinamos el instrumento, seguramente a nadie se le ocurre pensar que es una pérdida de tiempo afinar

las cuerdas de un violín. ¿A qué músico se le ocurriría empezar a tocar sin previamente comprobar que su instrumento esté en condiciones?

¿Acaso no revisamos continuamente la afinación, el estado de limpieza de las cuerdas...? Entonces, ¿por qué descuidamos tanto el estado de nuestro espíritu, de nuestra mente y de nuestro cuerpo?

Para la Medicina Tradicional China es fundamental que los meridianos por los que circula la energía estén totalmente afinados, de lo contrario la persona cae enferma.

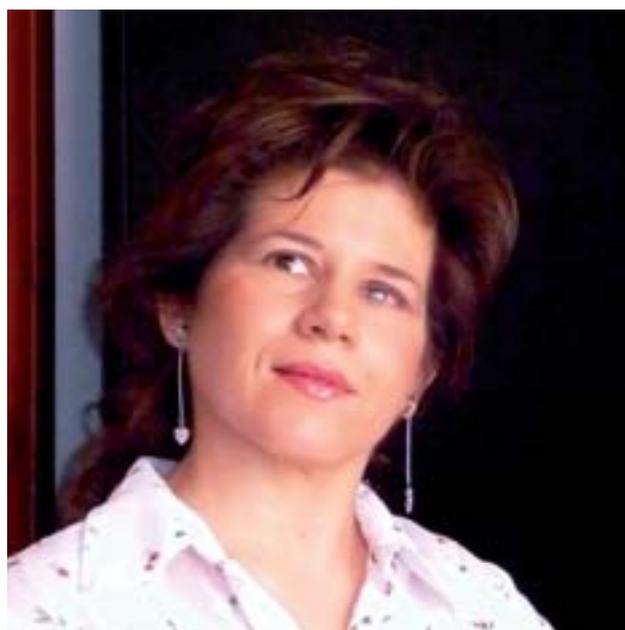
Me resulta extraño ver cómo muchas veces gastamos verdaderas fortunas en comprar instrumentos, en acudir a clases magistrales... Es como si nos hubiésemos vuelto locos y olvidásemos que los instrumentos no suenan solos, sino que requieren de un intérprete que los haga sonar.

La próxima vez que vayáis a tocar, afinad primero vuestro espíritu, aclarad vuestra mente y limpiad vuestro cuerpo para que el Qi circule en armonía por los meridianos. Veréis como la música suena mejor.

Un abrazo de vuestro amigo y maestro

CONCHIN DARIJO FRONTERA

David Sanz Aguirre

Conchín Darijo Frontera es una arpista y cantante, que actualmente ejerce de Catedrática de Estética e Historia de la Música en el Conservatorio Superior de Música de Castellón.

Persona humilde, cercana y trabajadora incansable, perdió la visión a los 20 años en medio de su formación musical, situación que no la ha hecho nunca perder ni un ápice de dedicación y entusiasmo hacia su trabajo y que debe ser para nosotros un ejemplo de superación personal en la que nos demuestra que las barreras se pueden levantar.

Entrevista de Notes Alterades:

¿Cuándo y por qué decidiste estudiar música?

La música siempre ha estado presente en mi casa desde que tengo memoria. Mi padre es un gran aficionado a la música y en el ambiente familiar ha sabido contagiarnos su entusiasmo por el conocimiento y goce estético de tan noble arte.

Ahora bien, mi primer contacto con la práctica musical fue en el colegio Nuestra Señora del Carmen de Manises en donde cursé la Educación General Básica. Allí tuve como profesora de música a sor Paula Santos, excelente organista y maestra quien, además de las amenas clases de música, dirigía el coro y grupo instrumental Orff formado por alumnas del colegio. Entre las actividades extraescolares un profesor impartía clases de solfeo. Así realicé tres cursos de solfeo examinándome como alumno libre en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Recuerdo perfectamente aquellas clases. Yo era

una niña extremadamente tímida y me escondía tras el método de Eslava con la esperanza de que el profesor no me hiciese salir a solfear la lección, pero se ve que mi estrategia no tenía mucho éxito y todos los días que había clase tenía que salir al atril para solfear.

Al siguiente curso, cuando llegó el período de inscripción en las actividades extraescolares, oculté la nota informativa de dicha actividad. Todos los días mi padre me preguntaba: “¿Te han dado en el colegio una nota para papá?” Yo le contestaba: “No.” Hasta que transcurridas casi dos semanas de paternal paciencia mi padre

«Me escondía detrás del método de solfeo para no tener que cantar la lección»

añadió: “Vamos a mirar en tu cartera porque seguro que en el colegio te han dado una nota para papá y debes haber olvidado que la llevas.” Tras leer el papel, él me preguntó: “¿No quieres ir?” Yo le contesté: “no.” Entonces él me dijo: “Si no quieres ir, no irás.” Y así fue. Mis padres siempre nos han dado libertad para decidir qué queríamos estudiar. Aquel mismo año, durante las vacaciones de verano, acompañé a mi hermano mayor a una de las clases de piano que estaba recibiendo. Me impactó tanto aquel ambiente tan divertido que fui consciente de que me estaba perdiendo algo muy especial e importante, y aquel día tomé la decisión de reemprender el estudio de la música.

Si tuviera que describir brevemente mi carrera artística, creo que lo que mejor la define es una profunda y apasionada vocación. No puedo decir que yo haya conquistado a la música, más bien la música me ha conquistado a mí.

Al perder la visión en medio de tu formación como músico ¿Cuáles fueron las barreras que te encontraste y cómo las superaste?

Ciertamente hubo momentos críticos y muy difíciles en los que tropecé con gente incapaz de ilusionarse por el reto de la integración. Tuve que defender con tenacidad el derecho a recibir docencia, pero prefiero valorar la oportunidad que se me ofreció en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid para intentar culminar los estudios superiores de arpa. Fueron unos años de mucho trabajo en el estudio para llegar a graduarme y varios años de búsqueda de empleo estable.

Los logros y méritos académicos y profesionales, así como los galardones y reconocimientos a mi carrera artística son fruto de un ilusionado esfuerzo de superación personal obtenidos en mi etapa de persona ciega.

La primera vez que fui a clase de canto con una partitura que me había estudiado en braille, tras finalizar la clase, mi maestra, doña Carme Martínez Lluna, muy emocionada, me dijo: "Conchín, esto vuelve a ser como antes." Y al despedirme de la clase me reconfortó con estas palabras: "Conchín no olvides jamás que a partir de ahora muchos ojos mirarán por ti."

«Al perder la visión, tuve que defender el derecho a recibir docencia»

Cuando estudiaba arpa en el Real Conservatorio de Música de Madrid, mi maestra de arpa, María Rosa Calvo-Manzano, para reforzar mi autoestima me pidió que después de finalizar cada sesión de clase de arpa que tuviera con ella, yo le diera clase de braille. María Rosa aprendió braille para ayudarme y cuando ofrecía recitales tocaba con los ojos cerrados para tratar de buscar nuevas estrategias que me fueran útiles para un mejor dominio de la técnica para tañer el arpa.

He tenido el privilegio de vivir una segunda infancia y una segunda juventud. La primera parte de mi vida en la que veía con mis ojos fue amable, placida y tranquila. La segunda parte de mi vida, en la que soy ciega, está repleta de momentos divertidos, fascinantes y complejos. La madurez es posible que sólo tenga la oportunidad de vivirla desde la perspectiva de la ceguera, así que intentaré vivir intensamente esa oportunidad.

Todavía hay personas que tienen prejuicios hacia las personas que tienen una discapacidad física, psíquica o sensorial y piensan que no estamos preparados para asumir responsabilidades en el trabajo. Casi todos los discapacitados, hemos sufrido en más de una ocasión esa amarga experiencia de la incompreensión. Pero lejos de desanimarnos, gracias al apoyo y a la ayuda de las instituciones y especialmente de nuestras familias y de las personas que nos quieren, hemos demostrado la dignidad de nuestra existencia, que tenemos aspiraciones como cualquier otro ser humano, y por tanto, derecho a la igualdad de oportunidades en todos los aspectos que ofrece la vida. Como me decía mi amiga Gilda, una gran arpista italiana, "Los obstáculos no están para que nos quedemos encerrados, sino para que nosotros los superemos saltando por encima de ellos".

Clases, conciertos grabaciones... siempre estás "embarcada" en distintos proyectos cuéntanos un poco cuál ha sido tu último y tu próximo proyecto.

El último proyecto culminado ha sido la grabación en CD de un trabajo que bajo el título "La canción de concierto – impresiones sonoras de la lírica", he realizado con el pianista David Gómez Peris, profesor de piano y jefe de estudios del Conservatorio de Riba-roja del Túria, con quien a lo largo de los últimos años he tenido la satisfacción de trabajar en diversos proyectos entre los que cabe destacar los ciclos de conciertos: "Música en paraules de poetes valencians" y el dedicado al centenario del nacimiento de los compositores José Báuena Soler y Vicente Asencio Ruano. El nivel de complicidad artística que existe entre nosotros, nos ha motivado a realizar también el estreno absoluto de obras del compositor Vicente de Miguel.

«Mi profesora me enseñaba música y yo le enseñaba braille»

Por último, quiero destacar uno de mis proyectos más estimados, mi labor como docente en el Conservatorio Superior "Salvador Seguí" de Castellón. Es un privilegio poder compartir conocimiento y experiencia artística con los alumnos y me hace inmensamente feliz los logros y éxitos de tantos jóvenes valores con quienes he compartido en el aula muchas horas de mi vida.

Conchín ha sido un verdadero placer charlar contigo y te deseamos mucha suerte en todos tus proyectos...

IMPRESIONES SONORAS DE LA LÍRICA

Éste es el sugerente título del nuevo disco que la soprano Conchín Darijo y nuestro compañero el pianista David Gómez han editado recientemente.

Estas impresiones sonoras son un compendio de "canciones de concierto" de autores españoles tan reconocidos como Granados y Turina, autores valencianos contemporáneos (Vicente de

Miguel), así como figuras de la "melodía" francesa (Fauré, Debussy) y la frescura y el virtuosismo de autores italianos (Arditi y Benedict).

Portada del disco

“Assaig d’orquestra”. Degras

LES 7 DIFERÈNCIES

QUI ÉS QUI

Soluciones Qui és qui nº anterior: Amparo, Juanjo i Tina.

LA FRASE

“La música es ruido que piensa”
 Víctor Hugo (1802-1885)

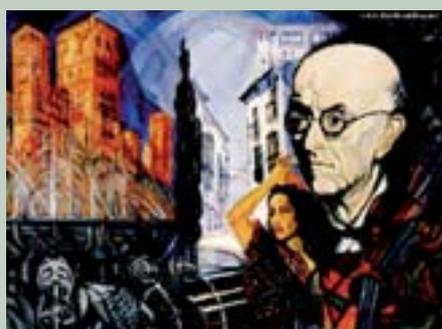
INICIALS

Forma con la inicial de cada solución el nombre de un compositor del cual celebramos este año el bicentenario de su nacimiento.

1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

1. Sube la entonación un semitono.
2. Composición musical para uno o varios solistas.
3. Se conoce así a la 3ª sinfonia de Beethoven.
4. Dos sonidos iguales.
5. Instrumento musical en el que se percuten listones de madera.
6. Conjunto de alteraciones pertenecientes a una tonalidad.
7. Nota que no está alterada.
8. Figura de nota equivalente a ocho fusas.

CRÍTICA ÓPERA

LA VIDA BREVE

El pasado 7 de noviembre asistimos en el Auditorio a la representación de la ópera *La vida breve*, de Manuel de Falla. Un emotivo relato que la compañía Ópera 2001 nos ofreció con una muy buena calidad, en muchos sentidos.

El reparto de las voces fue muy apropiado. La soprano (que interpretó el papel de Salud) tenía una gran potencia de voz, que contrastaba con la de la mezzosoprano (la Abuela), que se quedaba muy por debajo. Destacable también fue la actuación del tenor (Paco), que combinó muy bien la potencia con una excelente vocalización.

Una estupenda puesta en escena por parte de las bailarinas de la compañía de danza, muy vistosa.

La orquesta también destacó por su buena ejecución.

El único detalle decepcionante, a mi parecer, fue el escaso decorado y movimiento de los personajes por el escenario; en conjunto fue una representación bastante estática. De todas maneras, hay que decir que los cantantes dramatizaron la historia de forma muy acertada.

Esperemos que esta compañía, Ópera 2001, nos deleite otro año más con sus representaciones. Siempre es genial presenciarlas.

Silvia Andrés (alumna de 6º de violín y 4º de canto)

SUDOKU

		LA	RE		SI		b	
b		FA	SOL	LA		DO		
	SI						MI	RE
SI			b		LA		#	DO
	b			DO			SOL	
RE	#		FA		SOL			MI
FA	DO						RE	
		b		RE	DO	#		LA
	LA		MI		FA	SOL		

Suma els teus punts, considerant que cada resposta a) val 10 punts, b) 5 punts i la c) 0 punts.

-Si has obtingut més de 60 punts: Preparat per a la Matricula d'Honor i un futur musical.

-Si has obtingut entre 40 i 60 punts: Deuries canviar algun dels teus hàbits d'estudi, t'aniria millor.

-Si has obtingut menys de 25 punts: Ai, ai, ai... penses canviar d'actitud?

TEST DE L'ALUMNE

COM ESTUDIES?

1.- Quantes vegades a la setmana agafes l'instrument per estudiar-lo?

- a. Tots els dies.
b. Tots els dies menys quan tinc natació, futbol, anglès, macramé, balls de saló i curs de bonsais.
c. Estudie dues hores abans de fer la classe d'instrument per a que les cançonetes estiguen ben fresques.

2.- Els dies que estudies, quant d'estona passes?

- a. El temps que em costa fer el que el professor em mana.
b. Passa una hora mentre m'ho pense, munte, busque els llibres, vaig a beure aigua, li faig quatre carantoines al gat, estudie, desmunte i arrime els trastos de l'habitació.
c. Si ho toque de dalt a baix rapidet, em costa deu minuts. Però estic intentant rebaixar la marca.

3.- EI METRÒNOM, amic o enemic?

- a. Des que me'l van presentar, no puc viure sense ell. Em diuen que fins i tot camine amb més gràcia ara que l'utilitze.
b. Diguem que tinc una relació d'amor/odi.
c. Metro...què?

4.- Els ritmes difícils dels estudis nous:

- a. Trobe la solució cantant-los amb el compàs i recordant el que m'han dit en llenguatge musical.
b. Els solucione d'una manera aproximada i els toque cada dia d'una forma, segons el meu estat d'ànim. Sóc molt creatiu!
c. Ja m'espere a que me'l conte el professor...ho fa tan bé!!

5.- Les escales i els estudis tècnics:

- a. Són el que primer practique per escalfar els meus dits i preparar el cos per a fer música.
b. Són avorrits però reconec que si els faig, després tot funciona millor.
c. Tocar una noteta darrere d'altra no té cap misteri per a mi, ho faig a classe sobre la marxa.

6.- L'armadura i el compàs:

- a. És el primer que mire abans de començar la peça.
b. Recorde que estan quan arribe a un lloc on canvien... què hi havia abans?!

7.- L'articulació i les lligadures:

- a. Si t'acostumes a fer-les des del principi, no és difícil.
b. Com sóc creatiu, vaig canviant-les segons el dia. Així és més entretingut.
c. M'agrada això de lligaaarr.

8.- Recordes els consells que et dona el professor en classe?

- a. Tinc apuntat tot el que em diu i a casa intente practicar fent-li tot el cas que puc.
b. Puff, em diu tantes coses que alguna se m'oblida... és més ràpid estudiar sense fer-li molt de cas.
c. Quan em parla tinc tantes coses en les que pensar, que ni me'n adone del que em diu.

Molta sort!

SOCIETAT

Tornem a estar d'enhonorabona!!

El passat 8 de desembre, allà pel mig dia, este "tragonet" que vegeu en la foto ja estava disposat a menjar-se a sa mare, la nostra companya Cristelle.

Com podeu comprovar va vindre al món amb molta gana i avisant de què amb ell no es juga o es corre el perill de perdre mitja galta! Però al final tot és una pose, perquè Héctor, amb poquets dies de vida, ja apunta maneres de ser un xiquet la mar de bo, dels de menjar i dormir... i dormir... i dormir... i menjar.

Des d'ací t'enviem moltes felicitacions de part d'alumnes i professors!

TIRA CÒMICA

LA ANÉCDOTA MUSICAL

Oído absoluto.

A la edad de dos años llevaron a Mozart a visitar una granja en la que oyó el gruñido de un cerdo. "Sol sostenido", grito el mocosito. Alguien corrió a comprobarlo al piano. Era un sol sostenido.

M. Pradera y J. Trujillo, "Este burdel no es una ópera", Ed. Planeta

SOLUCIONS

A grid of letters and numbers used for word search puzzles. The grid includes numbers 1-8 and letters arranged in a crossword pattern.

CICLO DE CONCIERTOS

14 FEBRERO
19:30

Orquestas del Conservatorio Profesional Municipal de Música

Alberto Sanz García, Director
Tomás Plaus Durá, Director

Entrada gratuita

24 FEBRERO
19:30

Concierto de inauguración curso de saxofón

Alfonso Lozano López, Saxofón. *Conservatorio Profesional de Bègles (Francia)*
Javier Ferrer Gabarda, Saxofón. *Conservatorio de Riba-roja de Túria*
Carla Alvaro, Piano. *Conservatorio de Riba-roja de Túria*

Entrada gratuita

7 MARZO
19:30

Bandas de E. Profesionales y Conjunto de E elementales

Isidro Coll Ballesteros, Director
Carmelo Albenca Romero, Director

Entrada gratuita

11 MARZO
20:30

**Duo Fiodaliso Ruiz
Concierto de violín y piano**

Pierfrancesco Fiodaliso, violín
Manuel Ruiz, piano

Entrada 6 euros

24 MARZO
19:30

Concierto de guitarra

Francisco Oltra Folgado, guitarra

Entrada gratuita

13 ABRIL
19:30

Concierto del Aula de Aercusión del Conservatorio de Riba-roja

Roberto Soria y Toni Flores, directores

Entrada gratuita

18 ABRIL
20:00

Academia del Festival Internacional de trompistas de Aragón

Orquesta del Ateneo Musical del Puerto, Valencia
Carmen Mas, Directora

Entrada gratuita

19 ABRIL
20:00

Recital de violín

Clara Badia Campos, violín
Silvia Carrera Hondal, piano

Entrada gratuita

20 ABRIL
20:00

Concierto de Cámara

Profesores y ex-alumnos del Conservatorio de Riba-roja
Ana Martínez Tos, violín
Carla Alvaro Rodríguez, piano
Tomás Plaus Dura, viola
Clara Cabrera Domenech, Piano

Entrada gratuita

13 MAYO
20:00

Ópera de los tres peniques
Adaptación dramático-musical en un acto

Profesores, Taller de Danza y alumnos de canto del Conservatorio Profesional Municipal de Música y Danza

Alberto Sanz García, Director
Nuria Martín, Coordinación, Dirección escénica y Adaptación literaria
Yoshua Cienfuegos, Coreografía

Entradas de 6 a 12 euros. www.servicam.com

23 MAYO
20:00

Concierto Orquesta de 1º y 2º E. Profesionales Coro de Enseñanzas Profesionales

Tomás Plaus Durá, Director
Juani Jorge Campoy, Directora

Entrada gratuita

25 MAYO
19:30

VI Encuentro de jóvenes pianistas

Alumnos de los Conservatorios Profesionales de Música, José Iturbi de Valencia, Torrent, Catarroja y de Riba-roja del Turia

Entrada gratuita

10 JUNIO
20:00

Concierto Benéfico, UNICEF

Coro del Conservatorio Profesional de Música
Escuela Municipal de Teatro
Cantata, Et regalaré totes les estrelles del cel
Música: Mercè Rigau
Lletra: Susanna Arjona
Adaptación Musical: Angel Climent y Juani Jorge
Adaptación del libreto: Esther Mayo
Juani Jorge Campoy, Directora
Esther Mayo, Dirección de Escena

Entradas en www.servicam.com

28 JUNIO
20:00

Concierto conmemorativo XX Aniversario del Conservatorio Profesional Municipal de Música

Orquesta y Banda de Enseñanzas Profesionales
Antiguos alumnos del Conservatorio de Música

Alberto Sanz García, Director
Isidro Coll Ballesteros, Director

Entrada gratuita

AUDITORI RIBARROJA

AYUNTAMIENTO de RIBARROJA DEL TURIA Concejalía de cultura