

ENSEMBLE CONTRASTES: OTROS PROYECTOS

1. HISTORIAS CON MÚSICA.

Si bien es cierto que la música posee un lenguaje propio, no lo es menos que en numerosas ocasiones los compositores se han servido de elementos extramusicales para construir sus partituras. Poemas, cuentos, leyendas, narraciones de todo tipo (hay quien puso música a un catálogo de máquinas agrícolas), han sido a menudo germen y sustento de gran número de obras musicales.

Visto desde el otro lado, las historias también se han servido del poder expresivo de la música para mejor penetrar en su pretendida audiencia. Hoy día, sin ir más lejos, nos costaría mucho concebir cualquier película sin su correspondiente banda sonora. En este sentido, y un poco más atrás en el tiempo, romances, textos litúrgicos,... eran mucho más fáciles de escuchar y de aprender si iban aderezados con una música apropiada.

Tanto nos da, pues, quién fuera antes, música e historia o historia y música. En todo caso, veremos ejemplos de todo tipo con una característica común: la presencia, junto a los músicos, de un NARRADOR que, en cada caso, cuenta o describe la historia que la música cuenta.

*“LA HISTORIA DEL SOLDADO” DE I. STRAVINSKY y la “SUITE” DE D. MILHAUD, Compuestas a principios del siglo XX, ambas son obras escénicas, concebidas para ser representadas y nos cuentan la historia de un soldado que vuelve de la guerra...

*HISTORIAS DE HUMOR. Obras de Carannante, Goldstein, Mancini, Hamslich, Herrman.. y monologuista.

2. ITINERARIOS.

Viajar. Descubrir nuevos lugares, nuevas experiencias... El viaje, real o como metáfora de búsqueda o tránsito es siempre fuente de inspiración para la creación artística.

Pero todo viaje supone también una pérdida, algo que dejamos atrás. Si, además, alguien es obligado a abandonar su patria, su casa, su familia (hablamos de exiliados, de inmigrantes), este viaje puede resultar especialmente doloroso, como el de R. Gerhard o Manuel de Falla.

Otros emprenden un camino hacia adentro, el que conduce al conocimiento de sí mismo y de la esencia del ser humano. En momentos cercanos al fin de su vida, Brahms nos deja una profunda reflexión sobre lo que él presiente su último viaje, un documento musical teñido de dolorosa lucidez y de momentos rescatados de su memoria.

Por último un pequeño álbum de instantáneas musicales, un cuaderno de viaje donde hemos recogido impresiones sobre lugares lejanos (China, África, Cuba, Norteamérica...) llenos de colorido y contrastes. Ahora, al releerlo, volveremos a vivir nuevamente todo aquello.

3. ENCUENTROS CONTEMPORÁNEOS.

La música contemporánea es la gran desconocida dentro de los diferentes estilos de la llamada música clásica.

En un tiempo relativamente corto ha sufrido un gran desarrollo y transformación, dando lugar a muy distintas tendencias, de gran diversidad y complejidad, muy difíciles de abarcar y clasificar, y entre las que podemos encontrar desde obras de corte neoclásico, hasta las últimas vanguardias, pasando por la música que se compone para el cine y distintos medios.

Tampoco ayuda a su comprensión el que sea bastante infrecuente que se programen obras de este tipo, y que, cuando se hace, no vayan acompañadas de una pequeña explicación u orientación para su audición.

En estos “Encuentros Contemporáneos” se pretende hacer una primera aproximación a la música de nuestro tiempo, con una selección de compositores de muy distintos estilos, edades y procedencia, quienes serán los “invitados de honor” en estos conciertos y nos adentrarán en su universo particular.

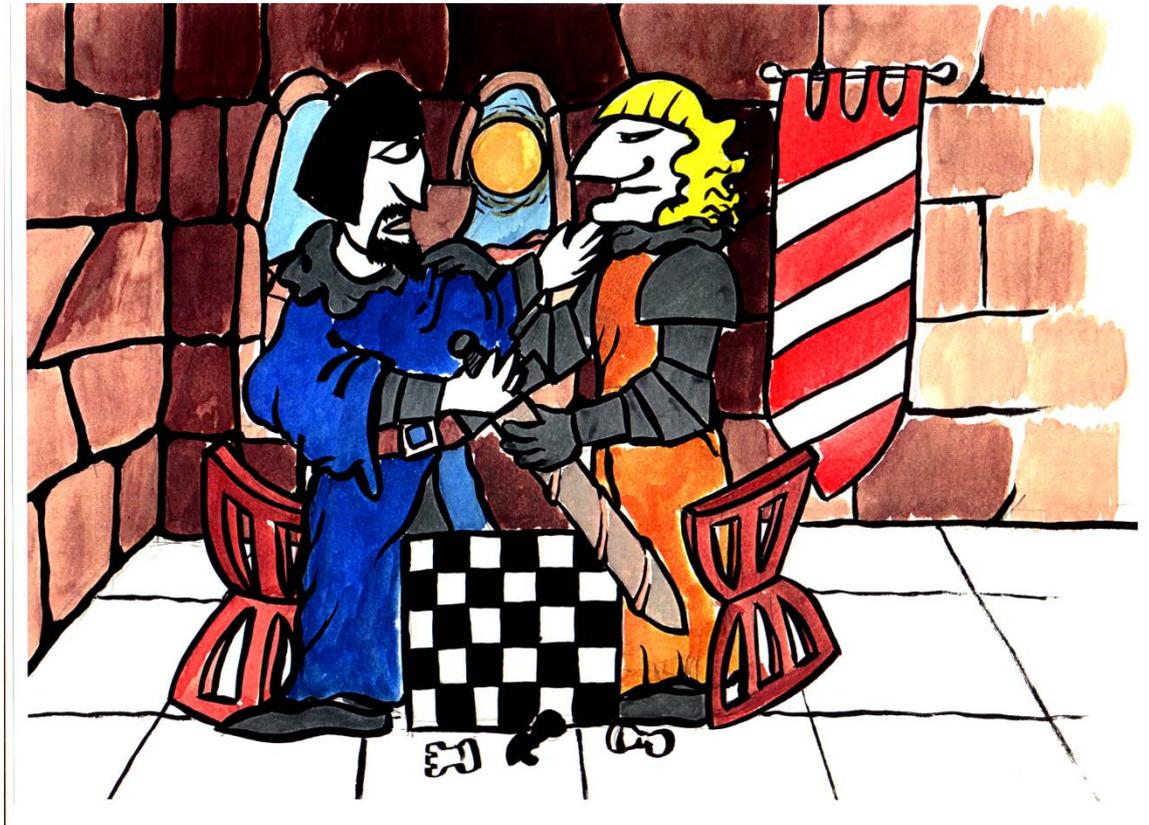
Así, asistiremos primero a la explicación por parte de cada autor de su propia obra y de su forma de componer, para posteriormente abordar la audición de la misma con una mayor consciencia y profundidad.

4. CONTRASTANGO

El tango es un género musical tradicional de Argentina y Uruguay, que recoge lejanos antecedentes africanos, latinoamericanos y europeos, aunque sus orígenes culturales se han fusionado de tal modo que resulta casi imposible reconocerlos. Las letras de sus canciones, suelen expresar las tristezas, especialmente relacionadas con el amor, sin dejar de lado otras temáticas, como las humorísticas y políticas. A finales de los años cincuenta comienzan a surgir corrientes tangueras renovadoras en Buenos Aires. Los primeros fueron músicos como Mariano Mores y Aníbal Troilo que empezaron a experimentar con nuevas sonoridades y temáticas, pero el renovador indiscutible fue Ástor Piazzolla, quien introdujo en el tango armonías disonantes y bases rítmicas intensas y nerviosas que produjeron una transformación radical del género, llegando a crearse una apasionada controversia entre tradicionalistas y renovadores, sobre si «eso» era o no tango. También se escucharán obras de Troilo, Gardel, Villoldo, uno de los pioneros del tango, también considerado como el "Padre del tango", y Gerardo Matos Rodríguez, autor de "La Cumparsita".

5. EL RETABLO DE MAESE PEDRO (1922-1923). ÓPERA DE CÁMARA DE MANUEL DE FALLA (1876-1946).

Adaptación musical y escénica de un episodio de "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha", de Miguel de Cervantes.

A comienzos de 1919 la princesa de Polignac encarga a Falla la composición de una ópera destinada a los espectáculos de títeres que se representan en sus salones. Para ello, tomando como base El Quijote, el propio Falla adapta el texto de Cervantes que procede del capítulo XXVI de la Segunda Parte. Surge así **El Retablo de Maese Pedro**.

La escena representa el establo de una venta, con un teatrillo portátil perteneciente a un artista ambulante, donde se representará "La historia de la Bella Melisendra", raptada por los moros y rescatada por su esposo Don Gayferos.

De esta forma, sobre el escenario podemos diferenciar tres planos muy concretos. En primer lugar el teatrillo de títeres. Englobando a éste, el segundo espacio lo constituye la venta, donde se encuentran los actores que representan a Don Quijote, El Ventero, Sancho, Maese Pedro y el Trujamán. El tercer espacio lo ocupa la orquesta, que a diferencia de las óperas tradicionales no se encuentra en el foso, sino que entra a formar parte también del entramado escénico.

6. BASTIÁN Y BASTIANA- W.A. MOZART.

Singspiel en un acto.

En el año 1768, con sólo 12 años, Mozart compuso el Singspiel Bastián y Bastiana por encargo de un amigo de la familia Mozart, el Dr. Franz Antón Mesmer, en los jardines de cuya casa vienesa fue estrenada aquel mismo año. La trama, de ambiente pastoril, se basa en una parodia de Jean Jacques Rousseau, *Le Devin du Village* (el adivino del pueblo). Cuenta la historia de la pastorcilla Bastiana, quien cree que su amado Bastián la engaña. Desorientada, pide ayuda al presunto mago Colás, quien, tras realizar una curiosa invocación mágica, aconseja provocar los celos de Bastián. Éste, sin embargo no puede creer que su Bastiana no le guarde fidelidad. Después de algunas escenas en que los enamorados discuten apasionadamente, los jóvenes se reencuentran, gracias a la inteligencia y humanidad del "mago" Colás.

La música, que fue el primer Singspiel de Mozart, un tipo de ópera con partes recitadas, muestra ya el certero instinto dramático del genial niño. Los registros de los personajes y de las situaciones hacen intuir al futuro genio creador de las que serán obras maestras del teatro musical, como la *Flauta Mágica*, *Las Bodas de Fígaro* o *Don Giovanni*.

La versión que de esta ópera mozartiana propone el Ensemble Contrastes es un tanto especial. Desaparece la parte vocal o, mejor dicho, ésta se desdobra, de tal forma que la acción dramática es representada por una actriz, que en un alarde interpretativo dará vida a los tres personajes, mientras que la parte musical de cada uno de ellos es asumida por un instrumento diferente: Bastiana-flauta, Bastián-clarinete y Colás-fagot. De esta forma se consigue que, aún sin la presencia de cantantes, las partes teatral y musical queden perfectamente fundidas en un todo que sin duda resultará muy agradable al espectador.