

TRÍO SALDUIE

PROGRAMAS

BAILANDO AL SON DEL EXILIO

La Guerra Civil española tuvo consecuencias funestas para la cultura de nuestro país. Muchos de los intelectuales y artistas, destacadas personalidades de la llamada Edad de Plata, pagaron un alto precio por defender sus ideales, hasta el punto de tener que abandonar su patria para evitar la muerte. Aun en las circunstancias menos dramáticas, su obra quedó eclipsada tras el final de la contienda, y, a pesar de los años transcurridos, aún permanece relegada a un injusto olvido y ostracismo. Es el caso de los nombres que configuran el programa de este concierto. Compositores de gran valía, y con una carrera profesional ya consagrada o altamente prometedora, su legado musical no ocupa todavía el lugar que merece, especialmente en cuanto a su repertorio camerístico se refiere.

Las obras del programa reflejan estéticas bien diferenciadas, si bien tienen nexos en común como son las circunstancias socio-políticas de sus creadores o las concomitancias con el baile.

PROGRAMA

Danzas Españolas, op. 1 Enrique Fernández Arbós (1863-1939)

Bolero

Habanera

Seguidillas gitanas

Dos piezas, inspiradas en cantos vascos.....Pablo Sorozábal (1897-1988)

Ume malkoak (Lágrimas de niños)

Txori abestiak (Canto de pájaros)

Trío Prehispánico Simón Tapia Colman (1906-1993)

(sobre temas mayas, yaquis y seris)

1. *Xtoolob*

2. *Cantar del Yaqui*

3. *Velación*

4. *Fantasía Seri*

Leyenda gitana..... Simón Tapia Colman

(Arreglo para trío de Guillermo Beltrán)

La gitana y el caballero

Rito nupcial, zambra y bacanal

Nocturno

Danzas de la buena ventura

ESPAÑA y MÉXICO: SONIDOS HERMANOS

Uno de los momentos más funestos de la historia de España fue el período de la Guerra Civil, con consecuencias dramáticas para la cultura de nuestro país. Ante tales acontecimientos, México abrió generosamente sus puertas a la libertad a intelectuales y artistas y les brindó la posibilidad de iniciar una nueva vida. Tal fue el caso del aragonés Simón Tapia Colman, músico de gran valía, y, en menor grado, de la compositora vasca Emiliana de Zubeldía, pues, si bien es cierto que el afincamiento en América de esta última se debió a razones personales, también lo es el hecho de que, en el momento de la llegada de los exiliados españoles, hiciera causa común con ellos y decidiera acogerse a las leyes de inmigración mexicanas que el presidente Lázaro Cárdenas había dispuesto para los refugiados.

Así pues, el programa del concierto alterna la producción camerística de los españoles Simón Tapia Colman y Emiliana de Zubeldía con obras de compositores mexicanos que destacaron en el panorama musical de México durante el período en el que ambos músicos desarrollaron, en el mencionado país, su labor profesional. Dos formas diferentes de entender la música que reflejan universos particulares perfectamente compatibles. En las obras de Tapia Colman y Zubeldía puede apreciarse la mirada a España vista desde la lejanía. También, en el caso de Tapia Colman, el tratamiento tan personal -casi naif- con el que tamiza las melodías ancestrales mexicanas que inspiran su *Trío Prehispánico*. Del otro lado, a través de los mexicanos Mario Kuri Aldana y Armando Lavalle, podemos apreciar en toda su plenitud la expresión del folklore mexicano, tratado desde el profundo conocimiento y la absoluta vivencia de los compositores nativos, recreando motivos melódicos y rítmicos de su hermosa y característica música tradicional.

PROGRAMA

“España”, trío para violín, cello y piano*/.....Emiliana de Zubeldía
(1888-1987)**

1. *Quand le jour decline*
2. *Chanson dans la nuit*
3. *Danse au clair de lune*

Sonatina MexicanaMario Kuri Aldana
(1931-2013)**

1. *Allegro moderato*
2. *Andante cantabile, molto moderato*
3. *Allegro vivace*

Trío Prehispánico..... Simón Tapia Colman
(sobre temas mayas, yaquis y seris) **(1906-1993)**

1. *Xtoolob*
2. *Cantar del Yaqui*
3. *Velación*
4. *Fantasía Seri*

Tres Danzas de Salón..... Armando Lavalle**
(1924-1994)

1. *Moderato cadenzato*
2. *Habanera*
3. *Danzón*

Leyenda gitana*..... Simón Tapia Colman**

- La gitana y el caballero*
- Rito nupcial, zambra y bacanal*
- Nocturno*
- Danzas de la buena ventura*

* Partitura cedida por la Universidad de Sonora, Archivo General Universitario, área Archivo Histórico.

** Estreno en España.

*** Arreglo para trío: Guillermo Beltrán

EL NACIONALISMO EN LA MÚSICA DE CÁMARA ESPAÑOLA

A finales del siglo XIX diferentes factores influyeron en el crecimiento de la música de cámara en España, en sus aspectos tanto de sesiones concertísticas como de creación propia. La existencia de una nueva generación de virtuosos del violín, el piano o el violonchelo alimentó el interés de tales veladas. Aun los autores más afamados del imperante género de la zarzuela le concedieron algo de su tiempo a los tríos con piano o los dúos de violín o de violonchelo y piano, donde ya plasmaron las primeras ideas de un nacionalismo musical.

Los movimientos nacionalistas, en cuanto a la música nos referimos, se enmarcaron dentro de una idea más general llamada Romanticismo. Sus deseos de tener una cultura musical propia en la que se diera mayor importancia al folclore, a las leyendas populares y a las músicas propias del país constituyeron una forma de expresión con manifestaciones que querían ir más allá de lo propiamente artístico o musical. Se construía una identidad nacional a partir de las diferentes manifestaciones musicales de cada país, ya que cada cultura tenía un modo diferente de hacer y de sentir la música.

Las tres obras que componen este programa, escritas por tres de los compositores más importantes del nacionalismo español, representan tanto la visión romántica de dicho estilo como la de la creación de una identidad nacional a través del uso de elementos basados en aspectos de nuestro folclore.

PROGRAMA

Danzas Españolas, op. 1.....Enrique Fernández Arbós
(1863-1939)

Bolero
Habanera
Seguidillas gitanas

Trío nº2, op 76Joaquín Turina
(1882-1949)

1. *Lento. Allegro molto moderato*
2. *Molto vivace*
3. *Lento. Andante mosso. Allegro*

Trío, op. 50.....Enrique Granados
(1867-1916)

1. *Poco Allegro con espressione*
2. *Scherzetto (Vivace molto)*
3. *Duetto (Andante con molta espressione)*
4. *Finale (Allegro molto)*

JOYAS DE LA MÚSICA ESPAÑOLA

El programa se compone de una selección de obras de autores españoles, todas ellas auténticas joyas musicales. Parte de ellas proceden de bibliotecas y archivos de nuestro país, localizadas gracias a un exhaustivo trabajo de investigación. Su finalidad es acercar al público a aquellos compositores que han hecho de la música de cámara española una realidad, especialmente quienes, por diferentes motivos, no han gozado de un merecido reconocimiento. Sus obras son un tesoro cargado de esencia española, que refleja el buen hacer compositivo de estos músicos, algunos de ellos prácticamente desconocidos. Parte son inéditas y, probablemente, nunca se hayan interpretado en público. No obstante, su calidad es indiscutible y su escucha en ningún caso deja indiferente al oyente. Son joyas que merecen ser rescatadas del olvido para ofrecerlas como legado a generaciones venideras.

El repertorio escogido nos permite hacer un sugerente recorrido por la música española de los siglos XIX y XX, siempre bajo la inspiración de su folklore.

PROGRAMA

Nocturno de una zarzuelita de cámara.....	Anselmo González del Valle (1876-1961)
Dos piezas de baile:	
<i>Vals</i>	Valentín de Zubiaurre (1837-1914)
<i>Maripilar (Vals)</i>	Josep Sancho i Marraco (1879-1960)
2 Piezas Españolas	Tomás Bretón (1850-1923)
<i>Bolero</i>	
<i>Polo gitano</i>	
Dos piezas, inspiradas en cantos vascos.....	Pablo Sorozábal (1897-1988)
<i>Ume malkoak (Lágrimas de niños)</i>	
<i>Txori abestiak (Canto de pájaros)</i>	
Hommages (Petite Suite pour Trio).....	Ernesto Halffter (1905-1989)
<i>À Francis Poulenc</i>	
<i>À Adolfo Salazar</i>	
<i>À l'après-midi d'un faune</i>	
<i>À Igor Stravinski</i>	
Tres Impresiones	Mariano Perelló (1886-1960)
I. <i>Pensando en Albéniz</i>	
II. <i>Capricho Andaluz</i>	
III. <i>Escenas gitanas</i>	

MENÚ MUSICAL

Un concierto... con mucho gusto

**Tres músicos bien sazonados
Un recitador “al dente”
Obras bien aderezadas
Una pizca de humor...
Y muchas dosis de imaginación**

Tales son los ingredientes para preparar este “Menú”, listo para deleitar a los paladares más exigentes. Está compuesto por una cuidada selección de succulentas piezas de compositores hispanos, cocinadas exquisitamente por los gourmets del “Trío Salduie” y servidas en su punto por el maître Luis Lluçia.

LAS RECETAS DE NUESTROS ANTEPASADOS

Añejas partituras que durante muchos años han reposado en archivos y bibliotecas y que han sido recuperadas para servirlos en su punto de sazón.

Nocturno de una zarzuelita de cámara..... **Anselmo González del Valle**
(1876-1961)

Dos piezas de baile

Vals..... Valentín de Zubiaurre (1837-1914)
Maripilar (Vals)..... Josep Sancho i Marraco (1879-1960)

PLATOS TÍPICOS DEL PAÍS

Delicias regionales salteadas con elementos de nuestro folklore y salpimentadas con virtuosismo instrumental.

Danzas Españolas, op. 1..... **Enrique Fernández Arbós**
(1863-1939)

1. *Bolero*
2. *Habanera*
3. *Seguidillas gitanas*

COCINA DE FUSIÓN

Mixtura de temas musicales inspirados en culturas ancestrales y cocinados por un chef español. Una mezcla repleta de símbolos y evocaciones a otras deidades. Todo para buscar la sorpresa del comensal.

Trío Prehispánico..... **Simón Tapia-Colman**
(1906-1993)

I. *Xtoolob*
II. *Cantar del yaqui*
III. *Velación*
IV. *Fantasia seri*

LOS SABORES EXÓTICOS

Explosiva mezcla elaborada con los ingredientes del jazz: el aroma de sus sugerentes armonías, el sabor de sus lánguidas melodías y el frenesí de sus texturas rítmicas. Todo ello emulsionado con licores de “merengue” y “tango”

Danzón Paquito d’Rivera (1948)
Invierno Porteño Astor Piazzola (1921-1992)

Si el menú ha sido de su entera satisfacción, la casa obsequiará a los comensales con las especialidades que estén dispuestos a seguir degustando.

EL JAZZ Y SU INFLUENCIA EN LA MÚSICA CLÁSICA

De los compositores que sintieron su embrujo a las creaciones propias

Generalmente el jazz y la música clásica han sido considerados como dos polos opuestos dentro de la esfera musical, basándose para ello en parámetros tales como su origen popular, la improvisación y sus estructuras armónico rítmicas. Sin embargo, desde los inicios del jazz ha existido entre este estilo y los compositores de música “seria” un intercambio de procedimientos que han enriquecido ambos lenguajes. Autores como Debussy, Satie, Stravinsky, Milhaud o Hindemith aceptaron armonías, ritmos y escalas que forman parte, entre otros, de diferentes elementos jazzísticos. Los compositores españoles también se sintieron influidos por el embrujo que este género musical. Es el caso de Xavier Montsalvatge, Fermín Gurbindo o el leonés Evaristo Fernández, que hacen uso en sus obras de armonías y ritmos propios de la música de jazz y de las bandas de cafés.

Por último no podemos olvidar la enorme influencia que en los últimos tiempos ha tenido la música latina en el jazz o su fusión con los ritmos, armonías y melodías propias de la música popular latina. A través de los grandes maestros como Michel Camilo, Paquito de Rivera o Astor Piazzola hemos podido asistir a una gran popularización de la música latina en el mundo del jazz. Este programa pretende mostrar todas estas influencias, con una clara raíz española e hispanoamericana, como hilo conductor a un concierto que hará las delicias de los amantes de ambos géneros.

Los compositores que sintieron su embrujo

Negro espiritual.....	José Fermín Gurbindo (1935-1985)
Barcelona Blues.....	Xavier Montsalvatge (1912-2002) (arreglo para trío: David Romero)
Agur Jaunak.....	José M ^a Sanmartín (1931-1977)
Trío en Do.....	Evaristo Fernández Blanco (1902-1993)

Las creaciones propias

Muiñeira do Sil.....	Alberto Conde (1960)
Noche en el café Montarto.....	Juan Antonio Simarro (1973)
Danzón.....	Paquito d’Rivera (1948)
El nuevo tango.....	Saúl Cosentino (1935)
Invierno porteño.....	Astor Piazzolla (1921-1992)

MÚSICA SACRA

El repertorio seleccionado recorre ritos y liturgias de diferentes partes del mundo, se adentra en la religiosidad popular y propone una serie de piezas inspiradas en evocadores poemas de la mística española y de autores como Juan Ramón Jiménez, Margarita López Portillo, Antonio Machado y Miguel Hernández.

El concierto se enriquece con la figura de un recitador que acerca dichos textos al oyente. Una hermosa combinación de música y poesía que nos aproxima a una sugerente visión de la religiosidad.

PROGRAMA

A modo de Introito: breves momentos para el recogimiento:

Tres piezas..... Antoni Planàs (1890-1980)

1. *Fervorosa*
2. *Consolación*
3. *Invocación*

Religiosidad mexicana:

2 Cantos sin palabras..... Simón Tapia-Colman (1906-1993)

En mi nocturno sueño
Tú

Otras formas de liturgia:

- La tradición popular

El cant dels ocells..... José Mª San Martín (1927-1977)

Saeta..... Gaspar Cassadó (1897-1966)

Agur Jaunak..... José Mª Sanmartín (1927-1977)

- El Espiritual Negro

Lamento negro..... Fermín Gurbindo (1935-1985)

Negro espiritual..... Fermín Gurbindo

- Ritos prehispánicos

Velación..... Simón Tapia-Colman (1906-1993)

El misticismo en la poesía y en la música:

Elegía (2011)..... Luis Lluiciá (1959)

Luis Lluiciá, recitador

CLÁSICOS POPULARES

Bajo el título “Clásicos populares”, el Trío Salduie presenta un programa con una selección de obras bien conocidas del repertorio musical. Agrupado en cuatro secciones, y abarcando diferentes estilos, nos propone un recorrido que comienza fuera de nuestras fronteras, teniendo como protagonistas a tres compositores europeos; continúa con cinco grandes temas de la música de cine; nos pasea por la música española, bajo la inspiración de su folklore; y termina con la visión que del tango han tenido dos grandes maestros, uno español y otro, como no podía ser de otro modo, argentino. Un viaje a través del mundo de la música para disfrutar cómodamente desde la butaca.

CLÁSICOS INTERNACIONALES

Humoreska.....	A. Dvorak
El cisne.....	C. Saint-Saëns
Vals (de “La bella durmiente”).....	P. Tchaikowski

CLÁSICOS “DE PELÍCULA”

Memory (“Cats”).....	A. Lloyd Webber
Maria (“West Side Story”).....	L. Bernstein
Hey There! (“The Pajama Game”).....	R. Adler & J. Ross
The entertainer (“El golpe”).....	S. Joplin
Tema (“La vie en rose”).....	Louiguy

CLÁSICOS ESPAÑOLES

Habanera.....	E. Fernández Arbós
Danza Española nº 5: Andaluza.....	E. Granados
Jota (de las “Siete Canciones Populares”. Arr: D. Francés).....	M. de Falla

CLÁSICOS DEL TANGO

Tango.....	I. Albéniz
Primavera porteña.....	A. Piazzola