

CONCIERTO MANO **V** MANO

Fiesta de Interés
Turístico Autonómico
48ª EDICIÓN

AUDITORIO MUNICIPAL
Sábado 19 agosto 22:30 h
BUÑOL 2023



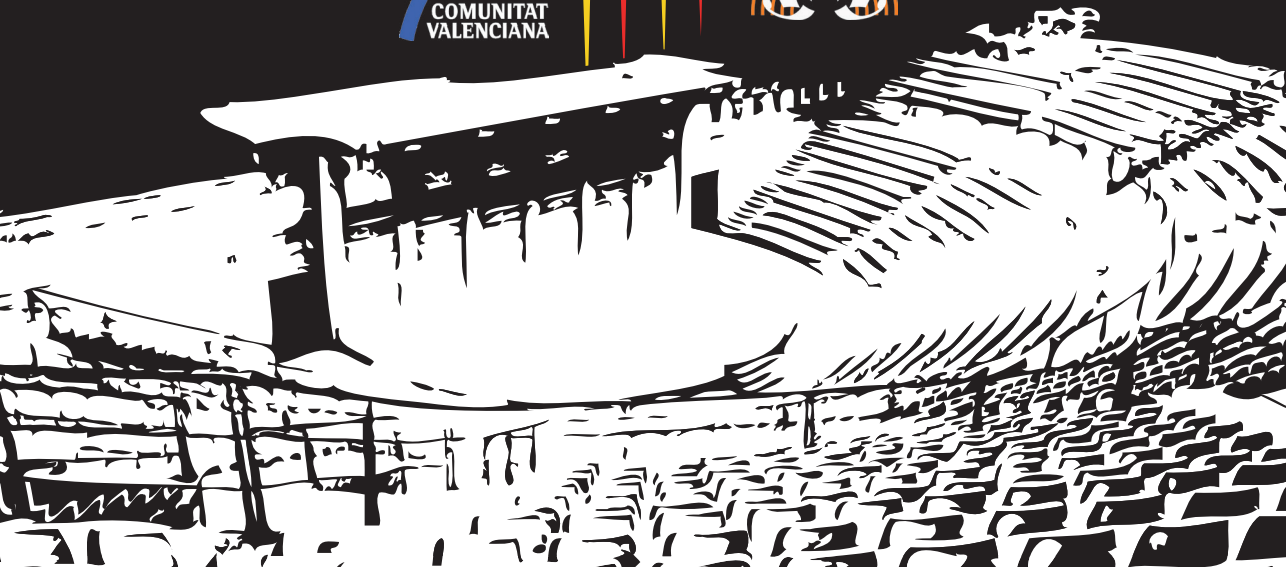
CIM LA ARMÓNICA



SM LA ARTÍSTICA



AYUNTAMIENTO BUÑOL





BANDA SINFÓNICA CIM LA ARMÓNICA

Director: Saül Gómez Soler

PROGRAMA

CANTO

CONCIERTO PARA ORQUESTA

Béla Bartók

Transcripción de Simon Scheiwiller

I. Introduzione:

**Andante non troppo-Allegro
Vivace**

II. Giuoco delle coppie – Allegretto scherzando

III. Elegia-Andante non troppo

IV. Intermezzo interrotto. Allegretto

V. Finale – Pesante – Presto

STONES AND SEA –SYMPHONY N.1

Saül Gómez Soler

I. Falcó Pelegrí

Falcó Pelegrí/ Pi blanc

II. Blau Mediterrani

Blau Mediterrani/ Ombres i reflexos
sobre la mar

III. Far de l'Albir

Far de l'Albir/ Illot de l'Olla

IV. Serra Gelada

L'empremta humana/
La Serra Gelada

NOTAS AL PROGRAMA

Canto a la vida

CONCIERTO PARA ORQUESTA

Béla Bartók

Transcripción de Simon Scheiwiller

El Concierto para orquesta de Bartók es una de las obras más importantes del sinfonismo del S. XX, y cristaliza rasgos dominantes en el pensamiento musical del autor.

Halsey Stevens escribió: *"En ningún otro compositor se observa una adhesión tan inquebrantable a los mismos principios básicos a lo largo de toda su carrera. En el Concierto para orquesta, una de sus últimas y más deslumbrantes obras, no se observan nuevas tendencias... sólo la confirmación y continuación de las direcciones creativas demostradas por las partituras que las precedieron"*. El color vibrante y la intensidad rítmica de esta música es el resultado asombroso de una mente y un temperamento que era básicamente retraído y modesto. El poder y la estatura de la obra desmiente la debilidad física del frágil compositor que fue devorado por el cáncer cuando compuso lo que se convertiría en su obra maestra.

Mientras estaba en el hospital ya enfermo de leucemia, Bartók, fue visitado por Serge Koussevitzky, director de la Sinfónica de Boston, quien, por recomendación de dos compañeros expatriados del compositor, el violinista Joseph Szigeti y el director Fritz Reiner, le encargó una obra en memoria de su esposa Natalie. Bartók aceptó y compuso el "Concierto para orquesta".

El destino fue amable y le permitió asistir al exitoso estreno el 1 de diciembre de 1944 en Boston.

En las notas al programa, Bartók escribió:

"El carácter general de la pieza representa, salvo por el burlón segundo movimiento, una transición gradual desde la severidad del primer movimiento y la lúgubre canción de muerte del tercero, hacia la afirmación y canto de vida del último..."

I. Introduzione: Andante non troppo-Allegro Vivace

La obra empieza con una oscura introducción de la sección grave, que, junto con unas misteriosas intervenciones de las flautas, presagian la mayor parte de temas que luego aparecerán en la obra. La introducción da paso a un bello *allegro vivace* con multitud de pasajes fugados, textura que construirá el resto de movimiento.

II. Giuoco delle coppie – Allegretto scherzando

En este número, intervienen sucesivamente diversas parejas de instrumentos tocando juntos la misma melodía en primorosas intervenciones solistas, pero con un cierto intervalo entre ellos, complementados por el resto de la orquesta y puntuados de forma obsesiva por la caja. En primer lugar, intervienen dos fagotes (con un intervalo de sexta entre ambos instrumentos), dos oboes (intervalo de tercera), dos clarinetes (intervalo de séptima), dos flautas (intervalo de quinta) y finalmente, dos trompetas con sordina (intervalo de segunda).

Cuando se acaban estos pasajes, aparece un movimiento coral a cargo, fundamentalmente, de los metales que al poco, da paso nuevamente al juego de parejas repetido casi sin cambios.

III. Elegia-Andante non troppo

Se trata de una lúgubre canción. Bartók nos dice sobre este número: *"la estructura del tercer movimiento es encadenada. Los tres temas aparecen sucesivamente. Estos constituyen el núcleo del movimiento que está enmarcado por una textura brumosa de motivos rudimentarios. La mayor parte del material temático de este movimiento se deriva de la introducción al primer movimiento"*.

IV. Intermezzo interrotto. Allegretto

El movimiento arranca con un tema interpretado por las maderas. Se trata de una de las melodías más conocidas del folklore húngaro. Esta melodía es interrumpida por la de un tema *in crescendo* extraído directamente de la

Séptima Sinfonía, Leningrado, de Dimitri Shostakovich, con gran despliegue de efectos: cosas que se caen, bufidos y berridos...

En palabras del propio Bartók: *¿Quién será ese intruso que se atreve a interrumpir de esa estrepitosa forma tan plácida melodía? Es un soldado fanfarrón, ebrio, calzado con recias botas, que silba una melodía trivial. Es el símbolo del poder ocupante, que invade con violencia y deja tras de sí un rastro de fuerza bruta"*.

Cuando por fin el "intruso" se aleja (una humorística frase de la tuba nos sugiere el paso vacilante del soldado borracho al irse a buscar otro trago), continúa la escena pastoril del comienzo por donde iba... hasta la terminación del movimiento.

V Finale – Pesante – Presto.

Una breve fanfarria de metales da rienda suelta a las maderas en una salvaje idea de movimiento perpetuo. Los ritmos y las melodías de las danzas folclóricas brotan de las notas apresuradas. Una fuga elaborada en la sección central, anunciada por la trompeta, se suma a la complejidad y riqueza de la textura. La recapitulación recuerda entonces los ritmos de la danza, y en la coda reaparece el tema de la fuga. La música crece y crece en intensidad hasta llegar a su brillante final.

Canto a la naturaleza

STONES AND SEA –SYMPHONY N.1

Saül Gómez Soler

El litoral Mediterráneo es uno de los grandes tesoros y señas de identidad que tenemos como pueblo.

Las piedras y el mar, como elementos, simbolizan la esencia de este legado de incalculable valor, formado por paisajes que han sido testigo de nuestra historia a lo largo de los siglos y de la conformación de nuestra cultura.

Esta obra es un homenaje a nuestros paisajes naturales, unidos de forma indisoluble en nuestro Mar Mediterráneo, en particular en la "Serra Gelada", situada en la costa alicantina.

I. Falcó Pelegrí

Falcó Pelegrí/ Pi blanc

El halcón es un animal noble y poderoso, capaz de ver como nadie nuestro litoral. El *solí* de trompas al inicio de la obra, simboliza este animal, una idea que será la conductora de todo el discurso musical. Al igual que el halcón sobrevuela nuestra costa, su motivo, estará siempre sobrevolando la sinfonía a través de diferentes transformaciones.

La idea del pino blanco, variedad autóctona de nuestro litoral, se ve reflejada a través de todas las sonoridades ascendentes que se presentan como elemento principal del primer movimiento. Estas escalas, simbolizan el crecimiento del árbol (una idea que se retomará en el último movimiento). Una gran fuga, construye la sección central, en la que la idea principal de la obra, aparecerá siempre como “contrasujeto”.

II. Blau Mediterrani

Blau Mediterrani/ Ombres i reflexos sobre la mar

La luz del Mediterráneo es una luz única. Ésta, ilumina toda la sinfonía a través de pequeñas notas espectrales, que en crescendo y disminuyendo, simulan la luz del faro o de la Luna sobre nuestro Mediterráneo.

Estos reflejos son un gran regalo visual, pero tristemente el Mediterráneo también esconde sombras, de hecho, se está convirtiendo en un cementerio de gente que intenta llegar a nuestras costas. Por este motivo, dentro de las armonías luminosas que a lo largo del movimiento podemos encontrar, aparecen tensiones sobre éstas que ensombrecen las sonoridades cristalinas, plasmando esta idea contradictoria.

III.-Far de l'Albir

Far de l'Albir/ Illot de l'Olla

Los reflejos de la luz sobre el mar acompañan la luz del faro. Una sucesión de crescendos y disminuendos simbolizan esta luz que se acerca o se aleja del barco en el que viajamos.

La luz del faro no solamente ilumina a estos barcos, sino que también se toma como metáfora, entendiéndola como esperanza. En este sentido, el autor quiere reflejar en este punto el momento en el que escribió este movimiento, en plena Pandemia en 2020. Por un lado, la monotonía vivida, donde cada nuevo día era igual al anterior, se plasma con un recurso minimalista (repetición de elementos en la percusión). Asimismo, la esperanza del fin del Confinamiento se refleja a través de la metáfora de la luz.

El post Confinamiento se refleja con un nuevo caminar, una marcha al estilo Miklos Rozsa, con sonoridades que nos recuerdan sus bandas sonoras sobre el Imperio Romano y que vinculamos con los vestigios romanos encontrados en el “Illot de l'Olla”.

IV. Serra Gelada

L'empremta humana/ La Serra Gelada

La huella humana se ve reflejada por una sonoridad llena de tensiones.

Retomamos la idea del primer movimiento de sonoridades ascendentes, pero en este caso, se ven truncadas por golpes de percusión que representan que la naturaleza pretende abrirse paso, pero el Ser Humano, en la mayoría de las ocasiones, no la deja desarrollarse.

El solo de trombón simboliza la especulación urbanística, a través de una sonoridad que simula la risa de todos los que la han permitido.

La segunda parte del movimiento titulada Serra Gelada, hilo argumental de toda la Sinfonía, retoma el motivo principal original y la música se va transformando de sonoridades no tonales a tonales. Se presenta como un gran canto que evoca la esperanza de que, el Ser Humano, pueda convivir algún día en equilibrio con la Naturaleza.



BANDA SINFÓNICA SIM LA ARTÍSTICA

Director: Mario Ortuño

PROGRAMA

VOCES DEL MAÑANA

ARLEQUIN

Ernesto Aurignac

TAXI

Enrique Hernandis Martínez

James Stephenson (1969)

SYMPHONY No 2 (2016)

VOICES

1. Of Passion
2. Shouts and Murmurs
3. Of me

HIMNO A BUÑOL

Letra: D. Manuel Chillida
Música: D. Guzmán Cárcel

NOTAS AL PROGRAMA

Ernesto Aurignac (1982)

ARLEQUÍN (estreno absoluto)

La "Artística" de Buñol abrirá su aparición esta noche con Arlequín, una obra del compositor malagueño Ernesto Aurignac. Este pintoresco personaje de la comedia del arte italiano, sirve de pretexto a Ernesto para materializar la multitud de lenguajes y tradiciones musicales que articulan su particular concepción de lo sonoro. Autor de más de cien obras para diversas agrupaciones, las creaciones de Ernesto Aurignac están influenciadas por el expresionismo musical, el impresionismo francés y evocaciones de la música popular y la música moderna. La naturaleza descriptiva de la pieza, nos muestra el escenario como alegoría de la vida y sus extremos. Lo triunfal y lo miserable, una dualidad encarnada en el payaso y que Aurignac musicaliza con un gran sentido del espectáculo. Desde el inicio, Arlequín nos conecta con lo circense a través de una colorida y modernista fanfarria de gran impulso vital a modo de introducción:

Movimiento 0. Esta sonoridad da paso al espectáculo, a la puesta en escena de Arlequín en el Movimiento 1. En el segundo movimiento nos vemos desplazados al camerino, espacio de desdicha; donde la música transpira pasajes angostos y desoladores. El protagonista huye con un baile imaginario, un pasaje cautivador en forma de solo de armónica cierra esta escena. En el tercer movimiento Arlequín despierta; nos devuelve a su vacío y desesperación, y construye una nave con el objetivo de viajar al espacio para encontrar un nuevo mundo. Su ansia de lo eterno nos conduce al éxtasis sonoro que da cierre a la obra. En el cuarto y último movimiento, el payaso alcanza el Samadhi en otra realidad universal.

"Arlequín lo compuse inspirándome en la vida, aventuras y desventuras de un payaso. En sus luces y sus sombras. En su brillantez y su miseria. En lo que se ve en él cuando actúa y en lo que no se ve. La dualidad vital que ocupa dentro del escenario y fuera del espectáculo.

Es la representación futurista, fiel y artística de lo que padecemos todos los seres humanos en nuestro propio escenario, la vida. Lo escribí con gran emoción de ser el primer trabajo compositivo que hago para Los Feos y con la conciencia puesta en el lugar donde se representa, el Mano a Mano 2023. Como anécdota, esta música la compuse íntegramente con un atuendo colorido psicotrópico de la talla 7XL que me llegaba a las rodillas, comiendo “polo-flanes” de mango y con las imágenes de Miles Davis e Igor Stravinsky presidiendo mi estudio.” E. Aurignac

Enrique Hernandis (1977)

TAXI (estreno absoluto)

El sonido de claxon es un elemento común en la gran ciudad y puede reflejar un atasco, una celebración, una advertencia, una disconformidad, un colapso de tráfico o simplemente, rutina. Los hay de muchos tipos, al unísono, con armónicos, neumático, de trompeta, de disco... pero lo curioso es que son fácilmente reconocibles y distinguibles, aunque la frecuencia, aparte de infinita y consistente, es aleatoria, o sea, pura casualidad.

Es el ritmo y el timbre lo que marca la diferencia de ambiente entre una ciudad y otra. Pero los intervalos armónicos de tercera menor y triadas de 5a aumentada por medio de terceras mayores superpuestas son un elemento común. Y también las segundas.

James Stephenson (1969)

SYMPHONY No 2 (2016)

VOICES

1. Of Passion

2. Shouts and Murmurs

3. Of me

Hace no mucho estaba esperando un vuelo, cuando escuché el sonido de una risa que venía detrás de mí. Como no veía reír a la gente, pensé que la risa era un lenguaje universal de

felicidad; uno que no puede evocar ningún juicio basado en prejuicios raciales, religiosos, de género, sociales o de cualquier otro tipo. Decidí, en lugar de darme la vuelta, disfrutar de esa risa. Fue este sonido encantador de la voz humana lo que inspiró mi segunda sinfonía para conjunto de viento.

Voces, las voces tienen muchas formas, algunas altas y algunas bajas; extremadamente fuerte o extremadamente suave; algunas son amenazantes o angelicales. Una voz es completamente única para cada individuo e instantáneamente reconocible para un amigo cercano o pariente. Como verbo, se usa para expresar o vocalizar una opinión. Usadas juntas, las voces pueden expresar oposición o unificación. Se me ocurrió que todas estas y más se pueden representar dentro del alcance de un conjunto de viento. La sinfonía No.2 es una exploración de tantas voces como pude formalizar, dando como resultado una especie de concierto para conjunto de viento. La culminación de la sinfonía es la de una voz unificada, que reúne a todas las diferentes “culturas” y “voces individuales” del conjunto de viento para expresar una visión acumulada de esperanza y amor; una visión que creo que es compartida en todo el mundo, pero continuamente interrumpida por individuos equivocados y empoderados. No podría pensar en un mejor mensajero para tal trabajo que la Banda Marina Presidet Own de EE. UU. - los comisionados del trabajo- que no solo se encuentran entre los mejores músicos del mundo, sino que también representan a un país basado en los principios de todos - la inclusión y la celebración de la diversidad. Es por esto que no se utiliza texto para la voz de mezzosoprano utilizada en esta sinfonía, en su lugar, la voz cantante es otro instrumento en el conjunto, uniéndose o emergiendo de las texturas circundantes.

Quisiera agradecer personalmente al teniente coronel Jason K. Fettig por su invitación a componer una obra tan significativa y también a los miembros de la banda, muchos de los cuales tengo el honor de llamar amigos, por sus notables dotes musicales y su dedicación a nuestro país.

~Jim Stephenson; septiembre, 2016



Presidente de Honor: **BJÖRN BUS**

BJÖRN BUS (1980) nació en Brunssum, en los Países Bajos. Sus raíces musicales se encuentran allí, en el sur del país. Comenzó como percusionista con la Harmonie Orkest Concordia Treebeek pero más tarde, cambió al trombón.

Aprendió dirección de orquesta con Alex Schillings. En 2004, se graduó en el Conservatorio de Groningen. Obtuvo su licenciatura con honores summa cum laude. Ese mismo año completó sus estudios de trombón con Harrie Ries en el Conservatorio de Maastricht. En 2005 y 2006, estudió trombón barroco con Wim Becu en la Musikhochschule Aachen.

Completó su máster en dirección de orquesta en 2011 en el Conservatorio de Maastricht, también con honores Summa Cum Laude, bajo la enseñanza del renombrado director internacional Jan Cober.

En 2005, ganó el segundo lugar en el concurso de dirección de la EBBA (Asociación Europea de Bandas de Bronce) en Groningen. En el WMC 2009 (Concurso Mundial de Música) en Ker-

krade, ganó la batuta de bronce. Durante este concurso, trabajó con 'De Marinierskapel der Koninklijke Marine'. Actualmente, Björn Bus dirige las siguientes orquestas: la Orquesta de la Aduana Holandesa, Landesblasorchester Baden-Württemberg, Harmonie St. Joseph Sittard y Harmonie St. Jozef Kaalheide - Kerkrade.

Es miembro activo de la asociación WASBE (Asociación Mundial para Bandas Sinfónicas y Conjuntos) y ha asumido la Dirección Artística General del Concurso Mundial de Música (WMC) en Kerkrade desde el otoño de 2018.

Björn Bus es también un codiciado director invitado con orquestas reconocidas a nivel nacional e internacional. Ha sido un invitado frecuente con la Orquesta de Viento de la Radio de Leipzig, la Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso', la Banda Municipal de Barcelona y la Orquesta de Viento del Conservatorio de Maastricht. También imparte cursos de dirección y es un jurado muy solicitado en concursos internacionales.

Himno a Buñol

En un frondoso valle
de la anchurosa sierra,
entre árboles y flores,
Buñol trabaja y sueña.

Claras fuentes lo adornan,
sonoros ríos lo riegan
y hacen que sea fecundo
el vergel de su huerta.

Luz y fuego en el cielo,
cimas y crestas bravas,
suelo feraz y alegre,
ciudad hospitalaria.

Las fábricas resuenan
y las escuelas cantan
himnos de libertad,
progreso y democracia,
fraternidad y amores,
fe y paz republicanas.

Recitado:

Así es Buñol hermanos,
así es mi tierra amada,
dulcedumbre y grandeza,
virtud y fuerza y gracia,
como su cielo y tierra,
cual su historia lo manda.

Las fábricas resuenan (bis)

¡Viva mi patria chica!
¡Que Buñol viva!
¡VIVA!
¡VIVA!

Letra: D. Manuel Chillida
Música: D. Guzmán Cárcel

