

ENTRE EL CLAVEL
Y LA ESPADA

Antología española

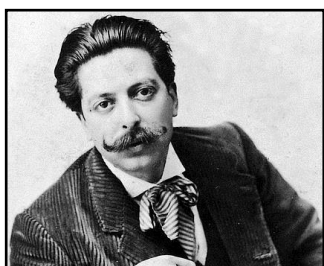

QUINTETO CASULANA

PROGRAMA

Ángeles López Artiga (1939)
Electra. Ensayo nº 2 *

Enrique Granados (1867-1916)
Quinteto con piano en Sol m Op 49

Allegro
Allegro quasi andantino
Largo - Molto presto

Manuel de Falla (1876-1946)

El amor brujo**

Introducción y escena
En la cueva
Canción del amor dolido
Interludio nº1 “El terror”
El Aparecido
Danza del terror
Interludio nº 2 “El amor vulgar”
El Círculo Mágico
A medianoche
Danza del ritual del fuego
Escena
Canción del fuego fatuo
Interludio nº 3 “Conjuro para reconquistar el amor perdido”
Pantomima
Danza del juego del amor
Final - las campanas del amanecer

* Compuesta para el Quinteto Casulana

**Adaptación, tropos e interludios de David Ortolá compuestos para el Quinteto Casulana a partir de los materiales que descartó Falla de la versión de 1915

NOTAS AL PROGRAMA

Para este programa hemos querido mirar más cerca, no sólo en un sentido espacial o geográfico, sino también personal, buscando evocar, a través de la música, momentos y emociones reconocibles para todas como propias.

En esa mirada se cruzó también la poesía que sentimos como nuestra y el recuerdo nos llevó al libro de poemas de Rafael Alberti “Entre el clavel y la espada”. Escrito durante sus primeros meses de exilio en la ciudad de París, este poemario, al igual que las obras que les presentamos en este programa, se mueve entre dos universos antagónicos: el amor y la muerte. Pensamos que era perfecto para englobar las obras que nos venían rondando, por lo que decidimos que fuera el título del nuevo proyecto.

A la hora de escoger las obras, fue inevitable pensar en Manuel de Falla, paisano de Alberti y compañero en su exilio en Argentina. De todo su repertorio, ¿qué mejor que “El amor brujo” para que formara parte de la propuesta?

El hecho de que el libreto, a pesar de haber estado oficialmente atribuido a Gregorio Martínez Sierra, tenga como autora a su esposa -la grandísima escritora María de Lejárraga- fue un motivo más para su incorporación al programa ya que nuestra formación nunca va a perder la oportunidad de sumergirse en la creatividad femenina. Por eso queremos aprovechar esta oportunidad para reivindicar su figura.

Necesitábamos una versión de “El amor brujo” para quinteto con piano, por lo que decidimos encargar su realización a David Ortolá quien ha realizado un trabajo impresionante a partir de los materiales descartados por Falla de la versión de 1915. Ortolá ha sabido reflejar el espíritu falliano sabiendo adaptar al quinteto con piano los colores orquestales sin menoscabo del mismo frente a la gran orquestación del original de Falla. Ortolá ha conseguido una brillantez casi orquestal en su sonoridad que alterna con momentos intimistas más camerísticos. No dejan indiferentes a nadie los tres interludios, de autoría propia, que añaden a la obra su impronta personal diferenciándola de otras versiones.

En la trama de la gitanería en un acto, conviven la vida, la muerte, el amor y los celos. La apasionada Candela vive atemorizada por el espectro de su difunto amante el cual

no la deja culminar su amor hacia Carmelo. El argumento se desenvuelve entre el clavel y la espada para finalmente, la vida triunfar sobre la muerte a través del amor.

También conforma el programa la obra de otro grande, Enrique Granados. Su Quinteto con piano en Sol menor desprende una apasionada frescura propia de la juventud del músico catalán en el momento de su composición. Con tan solo 28 años poco podría imaginar el trágico final de sus días. Se trata de una obra de gran belleza y optimismo, llena de melodías sensuales repletas de ternura y apasionamiento.

Y en todo este proceso de conformación del nuevo proyecto, casi de forma casual, se nos cruzó un regalo: la obra que abre el programa. Fue casual pero quizá no tanto, porque llegó en este momento de enfoque en lo cercano y en este caso, la autora no sólo es de nuestra ciudad, sino que también ha estado presente en nuestra formación como músicas, de forma directa en el caso de algunas de nosotras, y como referente en el de todas.

La obra, compuesta generosamente por Ángeles López Artiga para el Quinteto Casulana, recrea el mito de Electra, arquetipo del odio, la venganza y la muerte, pero a su vez también del amor incondicional hacia su padre, Agamenón, asomando una vez más el choque de contrarios que representan el clavel y la espada. Empieza la obra con una introducción, premonitoria a la tragedia, que da paso al dolido tempo lento en el que dialogan el violonchelo y la viola. Le sucede el Allegro, que se sustenta sobre un obstinado rítmico, un contrapunto que recuerda la exposición de una fuga, llegando hasta el climax final. Todo ello con un lenguaje expresionista muy personal.

López Artiga dice sobre su obra: “El personaje de Electra es la abstracción o metáfora, el retrato psicológico que me ha servido para componer este ensayo; meditar musicalmente sobre uno de los sentimientos que contribuye a degradar al ser humano: la utilización de la venganza como acción justiciera y su trágica proliferación en nuestra actual sociedad.”

QUINTETO CASULANA

El Quinteto Casulana surge de la iniciativa de un grupo de mujeres músicas, procedentes de distintos entornos profesionales: el ámbito sinfónico y la docencia. Sus miembros son integrantes de la Orquesta de Valencia, la Orchestra della Magna Grecia de Taranto y profesoras de los conservatorios de música de Valencia.

Su nombre rinde homenaje a la figura de Maddalena Casulana, una de las primeras mujeres compositoras que tuvo música impresa y publicada en la historia de la música occidental.

Nace en 2008 como Cuarteto Casulana y será en 2015, tras varias colaboraciones con la violinista Esther Vidal, cuando se constituyen como Quinteto para poder así abarcar todo el repertorio de cuerda con piano.

El Quinteto Casulana ha recibido consejos de Imre Rohmann (Catedrático de piano del Mozarteum de Salzburgo), István Gulyás (Profesor de la Academia Franz Listz de Budapest) y Rivka Golani (Profesora del Trinity College of Music de Londres).

Uno de los objetivos perseguidos por todas sus componentes es la recuperación y difusión de la música escrita por mujeres compositoras, llevando en su repertorio, entre otras, obras de Sofía Gubaidulina, Gracyana Bacewicz, Mel Bonis, Louise Heritte-Viardot o Amy Beach.

El Quinteto Casulana recibió el premio Clara Campoamor 2108 por su labor en la recuperación y difusión de la música de mujeres compositoras.

