

XIX Temporada Internacional de
Música Clásica
Medellín Cultural

CONCIERTO ESTELAR

PABLO SÁINZ-VILLEGAS

(Guitarra, España)

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024
8:00 P.M. / TEATRO METROPOLITANO

PABLO SÁINZ-VILLEGAS

(Guitarra, España)

Programa

ENRIQUE GRANADOS
(1867-1916)

Danza Española nº 5, Andaluza,
de las 12 Danzas españolas, op. 37

JOAQUÍN RODRIGO
(1901-1999)

Invocación y danza, Homenaje a
Manuel de Falla

FRANCISCO TÁRREGA
(1852-1909)

Capricho árabe

GERÓNIMO GIMÉNEZ
(1901-1999)

Intermedio de La boda de Luis
Alonso

—Intermedio—

ISAAC ALBÉNIZ
(1860-1909)

Asturias (Leyenda), de la Suite
española, op. 47

Mallorca

(Barcarola), op. 202

Torre Bermeja, de las 12 Piezas
características op. 92

FRANCISCO TÁRREGA
(1852-1909)

Recuerdos de la Alhambra
Gran Jota

Duración concierto:
90 minutos
(15 minutos de intermedio)

UNA NOCHE DE GUITARRA ESPAÑOLA

Por
Juan Fernando Velásquez O.¹

Pocos instrumentos musicales están tan estrechamente entrelazados con la construcción de una identidad sonora de “lo nacional” como la guitarra. Desde la rica tradición de los vihuelistas del Renacimiento, a los quintetos con guitarra compuestos por Luigi Boccherini en el siglo XVIII, y las innovaciones que introdujeron Fernando Sor y sus sucesores en el siglo XIX, la tradición guitarrística ha nutrido y se ha enriquecido tanto por las contribuciones de grandes maestros españoles como por el constante influjo de tradiciones propias de las músicas populares de la península. Así, durante el siglo XIX el nacionalismo español dio forma a un repertorio guitarrístico cada vez más sofisticado y complejo técnicamente, que caracterizaba por su constante búsqueda de una música auténticamente española en la que con frecuencia confluyen reinterpretaciones del pasado mozárabe, la búsqueda de lo folclórico en las tradiciones y músicas del sur de la península, y la singular fascinación por el colorismo llevado a la guitarra. Hoy el guitarrista Pablo Sáinz-Villegas nos presenta una muestra representativa de dicho repertorio.

1. *Coordinador de Posgrados y miembro del Grupo de Investigación de Músicas Regionales, Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. PhD en Musicología de la Universidad de Pittsburgh, Magíster en Música y Músico con Énfasis en Violín, Universidad Eafit.*

La **Andaluza** es la quinta danza del ciclo de 12 danzas españolas que Enrique Granados compuso entre 1892 y 1900, y fue dedicada a su amigo, Alfredo García Fariá. Aunque esta danza sigue el mismo espíritu nacionalista de las otras piezas del ciclo y fue compuesta originalmente para el piano, Granados consideró las posibilidades expresivas y sonoras de la guitarra al crearla, así lo indica la nota "dibujos guitarrísticos" en el manuscrito original. La Andaluza se divide en tres secciones, la primera se caracteriza por la ornamentación en el bajo, marcadamente andaluza, que le da una sensación de emoción y misterio que se transmite a través de una serie de síncopas. Luego, Granados introdujo una sección central más expresiva y tranquila que lleva a una reexposición del tema inicial con algunas variaciones.

Más conocido entre nosotros es Joaquín Rodrigo, el compositor del célebre Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta. Rodrigo compuso su **Invocación y danza** en 1961 como un homenaje a su amigo y colega Manuel de Falla, a quien siempre consideró como uno de los músicos que más influyeron en su obra. Terminada en 1961, esta pieza ganó el concurso "Coupe de la guitare" organizado por la Radio Televisión Francesa (RTF). El guitarrista venezolano Alirio Díaz, a quien Rodrigo dedicó la obra, la estrenó al año siguiente. Como su nombre lo indica, se divide en dos secciones. La primera es la parte evocativa de Falla, construida sobre un ambiente sonoro poético e intimista, en el que se alude a breves fragmentos de El amor brujo, con sus armónicos e inquietos bajos. Posteriormente, se introduce una danza en un ritmo ternario que gana en intensidad gracias al uso que Rodrigo hizo de los arpeggios y el trémolo.

Un salto atrás en el tiempo por los caminos del nacionalismo musical español nos lleva a Francisco Tárrega, un compositor que conectó la tradición guitarrística decimonónica y la del siglo XX por medio de obras tan diferentes como estudios, fantasías sobre temas de ópera y piezas propias en las que introdujo y sobrepasó muchas de las innovaciones técnicas de sus antecesores, consolidando a la guitarra como un instrumento solista. Por ello, muchos lo consideran como el fundador de la guitarra contemporánea española, algo a lo que seguramente contribuyó que tocara en una guitarra hecha por el luthier Antonio de Torres Jurado, quien amplió el tamaño de la caja de resonancia y añadió unas cuantas innovaciones técnicas en su construcción, dándole al instrumento la forma que ha llegado hasta nuestros días.

Esta noche disfrutaremos tres obras de Tárrega. La primera, el **Capricho árabe**, es una breve pieza que Tárrega compuso después de un viaje por el sur de España y el norte de África en 1892, y que dedicó a su querido amigo Tomás Bretón. La obra empieza con un acorde cuya resonancia se extiende por medio del uso de sonidos armónicos, a los que sigue una escala descendente de aires arabescos que conduce a una danza elegante y ornamentada bellamente siguiendo el gusto del Alhambriismo.

La zarzuela, esa forma de teatro musical tan conocida en esta ciudad, es una parte fundamental de aquello que se ha terminado por llamar como "música española". **La boda de Luis Alonso**, del sevillano Gerónimo Giménez, es una zarzuela del género chico que narra las aventuras de Luis Alonso, un gitano que es profesor de baile y de su esposa María Jesús. Giménez aprovechó hábilmente la temática de la obra para recurrir a temas inspirados en la música popular española, tal como lo ejemplifica el intermedio en tres secciones.

Isaac Albéniz no compuso obras para la guitarra. Sin embargo, muchas de sus obras se acoplan muy bien a este instrumento y algunas transcripciones de su música son una parte importante del repertorio guitarrístico moderno. Muestra de ello son las tres piezas que disfrutaremos esta noche. **Asturias**, también conocida como "Leyenda", es la quinta danza de la Suite Española op. 47 de Albéniz. La Suite, una obra temprana, fue una de las primeras exploraciones serias que el compositor hizo en un lenguaje de carácter nacionalista que continuó desarrollando posteriormente. Sin embargo, contrario a lo que su nombre pareciera sugerir, Asturias está más influenciada por la música del sur de la Península. Así, el tema principal de Asturias puede describirse como una soleá de marcado sabor andaluz, que alterna con una copla del mismo carácter. **Mallorca**, es una pieza que también posee un carácter marcadamente español, aunque contrastado con una bella barcarola en sus secciones extremas. Esta obra fue compuesta alrededor de 1890 durante un viaje que Albéniz hizo con su amigo Enrique Granados por las islas Baleares. **Torre Bermeja**, es la última de las 12 Piezas características, op. 92. Se trata de una obra de inspiración marcadamente andaluza que puede apreciarse, entre otras cosas, en los contornos melódicos del tema inicial o en la forma en que se acompaña la melodía principal en la sección central.

Recuerdos de la Alhambra es una obra compuesta en 1899 por Tárrega y dedicada a Conchita G. de Jacoby, una de sus estudiantes. Esta pieza comparte varios rasgos con el Capricho árabe: también fue inspirada en un viaje

(aunque esta vez fue a Granada); posee un considerable grado de exigencia técnica, que puede apreciarse en el uso que se hace del trémolo, una técnica que implica el uso del pulgar para tocar las notas del bajo, seguidas de la repetición de una misma nota (la melodía) a cargo de los dedos anular, medio e índice, respectivamente a lo largo de la obra; y finalmente, tiene una melodía cuyos ornamentos y giros evocan el estilo propio del Alhambrismo. Así lo sugiere el título original que se puede apreciar en el manuscrito de la obra: "Improvisación: A Granada, Cantiga Árabe". La obra consta de tres secciones claramente diferenciadas: una en tonalidad menor, otra en mayor y una coda o sección final. El virtuosismo también caracteriza la **Gran Jota de concierto**, en la que el intérprete debe sortear retos como armónicos, arpeggios, trémolos y efectos percutivos que imitan a un redoblante, en una compleja serie de variaciones sobre un tema construido a partir de materiales de corte popular.

VOCABULARIO DE TÉRMINOS MUSICALES

Alhambrismo: una tendencia importante dentro del nacionalismo musical español de finales del siglo XIX que se caracterizó por su fascinación por la canción morisca y su carácter neoárabe.

Barcarola: canción folclórica interpretada por los gondoleros venecianos, o bien una obra musical escrita imitando ese estilo. Se caracteriza por su ritmo reminiscente del remar del gondolero, casi siempre un tempo moderato en compás de 6/8.

Género chico: una forma de zarzuela muy popular en España durante el siglo XIX, caracterizado por ser desarrollado en un acto, de carácter cómico, con una acción contemporánea, aunque excepcionalmente con carácter histórico, y por presentar personajes y ambiente populares, lo que frecuentemente da pie al uso del lenguaje coloquial, vulgar y característico.

PABLO SÁINZ-VILLEGAS

(Guitarra, España)

“

“Un guitarrista clásico capaz de poner en pie al público del Estadio Santiago Bernabéu”

”

El español Pablo Sáinz-Villegas ha sido alabado por la prensa internacional por su «virtuosa y conmovedora interpretación, de una exuberancia irresistible y un abanico de vivos colores» The New York Times. Sin duda el guitarrista más virtuoso de su generación, Pablo Sáinz-Villegas ha sido aclamado por la prensa internacional como el sucesor de Andrés Segovia y un embajador de la cultura española en el mundo siendo el primer guitarrista solista en tocar en el Carnegie Hall de Nueva York desde que lo hiciera el Maestro Andrés Segovia en 1983, el primer guitarrista en tocar con la Orquesta Sinfónica de Chicago desde el 2001 y el primer guitarrista en tocar con la Berliner Philharmoniker, en el Concierto de Año Nuevo, desde 1983.

Desde su debut con la Orquesta Filarmónica de Nueva York bajo la batuta de Rafael Frühbeck de Burgos en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center, ha tocado en más de 40 países y con orquestas como Israel Philharmonic, San Francisco Symphony, Zurich Tonhalle Orchestra, y la Orquesta Nacional de España y en teatros como el Tchaikovsky Concert Hall en Moscú, el Musikverein en Viena, el Concertgebouw de Amsterdam, el Centro Nacional de las Artes de Beijing y el Suntory Hall de Tokyo, entre otros.

Entre sus hitos figuran el Concierto de los Premios Princesa de Asturias, y su participación en la Gala del Metropolitan Opera en el Palacio de Versalles. También se destacan sus multitudinarias actuaciones en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, con más de 85.000 asistentes, así como conciertos celebrados en el Grant Park de Chicago, la emblemática Praça do Comércio de Lisboa y el ilustre Hollywood Bowl, junto a la Filarmónica de Los Ángeles.

Pablo Sáinz-Villegas ha sido galardonado con más de 30 premios internacionales incluido el Andrés Segovia, el Galardón a las Artes Riojanas, el Premio Ojo Crítico de RNE y el Trelles Villademoros concedido por el Real Cuerpo de la Nobleza del Principado de As-

turias. Es también Doctor Honoris Causa por la Universidad de La Rioja y miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España. Ha tocado para líderes mundiales como el Dalai Lama y ha realizado numerosos estrenos mundiales entre los que se encuentra la primera obra escrita para guitarra de John Williams.

Artista comprometido socialmente, es fundador y motor de la asociación sin ánimo de lucro Strings in Common en EEUU, y creador y director artístico de La Rioja Festival en España. Como artista en exclusiva de SONY Classical ha sacado tres álbumes. 'The Blue Album', su último proyecto, vio la luz en junio de 2023.

Entre sus compromisos para la temporada de 2023/2024 se destacan su gira por Colombia junto a la Orquesta y Coro Nacionales de España, el concierto de Año Nuevo con la Bratislava Metropolitan Orchestra, su debut con la Philadelphia Orchestra junto a Miguel Harth- Bedoya, Festival de Dubrovnik y Festival de Liubliana, así como su vuelta a la Elbphiharmonie de Hamburgo, entre otros compromisos. Pablo Sáinz-Villegas nació en La Rioja (España) y desde el 2001 vive en Estados Unidos.

Promotores

Asociación Medellín Cultural
Banco de la República
Grupo de empresas
y personas naturales

Donantes

Banco de la República, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Grupo Argos S.A., Colcafe S.A., Colombiana de Comercio S.A. (Corbeta S.A.), Inversiones Coservicios S.A., Grupo Nutresa, Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Global de Pinturas Pintuco, Industria de Galletas Noel S.A., Doctor Adolfo Arango Montoya, Humberto Fernández, Amalia Urrea de Siegrist, Sebastián Hernández Mejía.

**Medellín Cultural agradece a las empresas aliadas de
la décimo novena Temporada Internacional de
Música Clásica Medellín Cultural**

Gran Aliado:

Aliados:

Mineros
por el bienestar de todos

Apoyan:

Organizan:

TEATRO
METROPOLITANO
JOSE GUTIERREZ GOMEZ

MEDELLIN
CULTURAL

Actividad beneficiada por la Estrategia
de Formación de Públicos de la Secretaría de Cultura Ciudadana.

Medellín Cultural XLIX 28 de agosto de 2024.
Clásico 3. 1086

“

*“Un guitarrista clásico capaz
de poner en pie al público del
Estadio Santiago Bernabéu”*

El Español

”

Gran Aliado:

epm[®]

Aliados:

Apoyan:

cámarafm95.9[®]
• música • música • entretenimiento

40 años

UPB
Universidad Pontificia Bolivariana

Radio 75
Bolivariana

Organizan:

TEATRO
METROPOLITANO
JOSE GUTIERREZ GOMEZ

MEDELLIN
CULTURAL