

Música y poesía

Latidos desde la casa roja

Concierto didáctico basado en los poemas de Juan Carlos Mestre

Propuesta de actividades

Auditorio "Ciudad de León"

Martes, 24 de mayo de 2010

Ilustración original del poeta Juan Carlos Mestre sobre un ejemplar de su libro de poesía *La Casa Roja*, libro que fue galardonado el año 2009 con el Premio Nacional de Poesía que concede el Ministerio de Cultura

Índice de contenido

<i>Introducción</i>	3
<i>Nuestro poeta, Juan Carlos Mestre</i>	4
<i>Música y poesía</i>	6
<i>Antonio Pereira, breve biografía y obra</i>	14
<i>Decálogo del buen oyente</i>	16
<i>La Música.... Nuestra propuesta de actividades</i>	17
<i>Carlos Guastavino y el Bailecito</i>	17
<i>Eugen Suchon y la Metamorfosis II</i>	18
<i>Instrumentos y formaciones</i>	19
<i>Músicos (I)</i>	20
<i>Músicos (II)</i>	20
<i>Ernest Bloch y Prayer from Jewish Life</i>	22
<i>Un texto una música, una música un texto (I)</i>	23
<i>Un texto una música, una música un texto (II)</i>	24
<i>Anotaciones sobre el joven compositor Pablo Geijo</i>	27
<i>Evaluación</i>	28
<i>Más información</i>	30

Introducción

Dentro de nuestra actividad anual dedicada a la Música y la Poesía, hemos querido acercarnos al universo de Juan Carlos Mestre, en sus facetas de poeta e ilustrador. Su poesía será el hilo conductor de este concierto que tendrá lugar el martes 4 de mayo en el Auditorio Ciudad de León.

Con la voz, profunda y generosa de este autor, Premio Nacional de Poesía 2009, descubriremos la belleza de la palabra y la música, además de:

Ilustración original de © Juan Carlos Mestre, incluidas en su libro del tesoro

- Conocer y difundir un repertorio musical, de carácter evocador en el que se incluyen compositores de diversos estilos.
- Dotar de significado la asistencia a un concierto relacionando el contenido del mismo con la animación a la lectura.
- Implicar de manera directa a los oyentes en una escucha activa y crítica.
- Favorecer los procesos de reflexión sobre la relación entre texto y música como medio de expresión propio del ser humano.

Nuestro poeta, Juan Carlos Mestre

Imagen realizada por © juanluisgx

Juan Carlos Mestre (Villafranca del Bierzo, León, 1957), poeta y artista visual, es autor de los poemarios *Siete poemas escritos junto a la lluvia* (1982), *La visita de Safo* (1983), *Antífona del Otoño en el Valle del Bierzo* (Premio Adonais, 1985), *Las páginas del fuego* (1987), *La poesía ha caído en desgracia* (Premio Jaime Gil de Biedma, 1992) y *La tumba de Keats* (Premio Jaén de

Poesía, 1999), libro este último escrito durante su estancia como becario de la Academia de España en Roma. Su obra poética entre 1982 y 2007 ha sido recogida en la antología *Las estrellas para quien las trabaja* (2007).

Ha realizado las antologías sobre la obra poética de Rafael Pérez Estrada, *La palabra destino* (2001), y *La visión comunicable* (2001) de Rosamel del Valle, además de la edición comentada de la novela de Enrique Gil y Carrasco, *El señor de Bembibre* (2004); asimismo, es autor de *El universo está en la noche* (2006), libro de versiones sobre mitos y leyendas mesoamericanas.

En el ámbito de las artes plásticas ha expuesto su obra gráfica y pictórica en galerías de España, EE.UU., Europa y Latinoamérica.

De su diálogo con la obra de otros artistas y poetas han surgido, entre otros, los libros *Piedra de Alma*, con José María Parreño, *Crónica de amor de una muchacha albina*, con Rafael Pérez Estrada, *Emboscados*, con Amancio Prada, *Bestiario apócrifo*, con Álvaro Delgado (2000), *Enea y los gatos*, con Javier Fernández de Molina (2002), *El Adepto*, con Bruno Ceccobelli (2005), *Arde la oscuridad*, con Alfredo Erias (2007) y *Los sepulcros de Cronos*, con el escultor Evaristo Bellotti (2007).

También ha editado numerosos libros de artista, como el *Cuaderno de Roma* (2005), versión gráfica de *La tumba de Keats*, y acompañado con sus grabados poemas de Antonio Gamoneda, Diego Valverde, Miguel Ángel Muñoz Sanjuán, Gonzalo Rojas, Jorge Riechmann... Su colaboración con otros creadores y músicos como Amancio Prada, Luis Delgado o José Zárate, ha sido recogida en varias grabaciones discográficas.

Biografía extraída de la página personal del autor

<http://www.juancarlosmestre.com/>

Música y poesía

Aquí estamos, a corazón abierto, músicos y poetas, palabras y notas, melodías de versos, el aire será nuestro aliado y el vuestro. Os proponemos un viaje por la geografía del lenguaje un salto hacia el infinito, comenzamos el asalto contra una sociedad muda y sorda.

Bailecito de Carlos Guastavino, Fernando al piano

Escuchad a Juan Carlos (poeta) "Todos los ojos llenos de lágrimas", Estela (fagot) y Mariló (piano) la magnífica Romanza para fagot y orquesta del compositor británico Eduard Elgar

*Y todos los libros llenos de palabras
y todos los calendarios llenos de días
y todos los ojos llenos de lágrimas
y llena de nubes la cabeza de todos los mares
y llenos de coronas y puntapiés todos los relojes de arena
y de jirafas molidas todos los pechos condecorados
y todas las manos llenas de verano y caracoles marinos
y todos los dormitorios llenos de manojos de explicaciones
y de pantalones disecados las sillas de todos los prostíbulos
y todos los huecos llenos de público
y todas las camas llenas de electrocutados
y todos los animales llenos de espíritu y pánico
y de feroces gritos los árboles de todos los aserraderos
y todos los tribunales llenos de testimonios
y todos los sueños llenos de sacacorchos
y llenas de chicas todas las estrellas
y todos los libros llenos de palabras
y todos los calendarios llenos de días
y todos los ojos llenos de lágrimas
y todas las peceras y todos los pupitres y todas las cenas íntimas
y todos los razonamientos llenos de indudables edificios
y toda la primavera llena de moscas y crisantemos*

*y llenas todas las iglesias y todos los calcetines y todas las peluquerías
y todas las mujeres llenas de gloria
y llenos también de gloria todos los hombres
y todas las perreras llenas de ángeles
y todas las llaves llenas de puertas
y todos los bazares llenos de ratones
y llenos de barrenderos todos los cuadros
y llenas de estiércol todas las escobas de la patria
y todas las cabezas llenas de radiografías e intrínquilis
y llenas de luz todas las subestaciones eléctricas
y llenos de amor todos los manicomios
y todos los cementerios llenos de salvavidas*

Siguiendo con la intimista música de Elgar, ahora acompañarán al poeta, José Manuel (violín) y Héctor (piano) con la pieza Chanson de Nuit. El texto que escucharemos a continuación pertenece al libro "La casa roja"

Alguien anda diciendo que en las afueras de la ciudad hay una casa roja. Una casa donde los cardenales negros sacrifican papagayos a la voz del diluvio. El diluvio tiene las barbas blancas como el sauce de la jurisprudencia un domingo de bodas. Los predicadores aman la tempestad y golpean con sus Biblias de nácar la erección de los guardiamarinas. Las familias beben alcohol, se santiguan, recolectan insectos. El niño de la lámina se masturba plácidamente con la transparencia. La rosa de Jericó huele a vainilla. Alguien anda diciendo que en las afueras de la ciudad hay una casa roja. Una casa cuya ilusión está llena de peces, el pez de San Pedro, la conciencia del delfín encerrada en el aro de la bahía desierta. Lorenzo de Médicis tenía una casa roja, las maniqués de Bizancio tenían una casa roja. Mi corazón es una casa roja con escamas de vidrio, mi corazón es la caseta de los bañistas cuya eternidad es breve como columna de lágrimas. El minotauro hace rodar sus ojos por el acantilado de las estrellas, la herida del anochecer hace su nido en la arena. Yo hablo con alas, yo hablo con humo de lo ardido y lava de diamante. La geometría bebe veneno, en el canto de los pájaros suena la armonía del baile de los muertos. En la casa roja hay una mesa blanca, en la mesa blanca hay una caja de plata con la nada del sábado. La intemperie gime contra los muros, la tristeza gime contra los mármoles. El profeta tuvo una casa de papiro a la orilla del lago, la muchacha del ghetto vivió en la casa de las preguntas. Mi mano izquierda luce un anillo de agua, en el camafeo de la supersticiosa brilla el mercurio de la temperatura. Lo que canto es lumbre, caballos lo que canto contra la aritmética y los números. Alguien anda diciendo que en las afueras de la ciudad hay una casa roja, una casa bajo el índice del cielo y el negro nenúfar de la amante devota. El muchacho con ojos de ebonita ama la enfermedad y el rubí de los reyes. Las mujeres

hermosas sueñan con acuarelas, sueñan con garzas y volúmenes y súbitos prodigios sobre las alfombras de lana. Yo vivo extraviado entre dos rosas de sangre, la que tiñe la calamidad de impaciente belleza, la que tiñe la aurora con su astro eucarístico. Mi voluntad tiene la cólera del orfebre, mi capricho tiene el óxido de una frente de hierro. Nadie cruza los bosques malignos, nadie sobre la yerba de la muerte escucha el desconsolado discurso de las ceremonias asiduas. Yo veo el arco iris, yo veo la patria de los músicos y el olivo de los evangelios. Mi casa es una casa roja bajo la fibra de un rayo, mi casa es la visión y la beldad de una isla. Aquí cabe la gala del mandarín y la escrupulosa usura de las edades antiguas. Esta casa mira al norte hacia las lagunas de helechos, esta casa mira al sudeste azotada por el aliento de los que piden limosna.

"La nostalgia es un pájaro que enciende su rumor en la noche", de Juan Carlos Mestre y Palermo de la Suite Buenos Aires del compositor Máximo Diego Pujol, con Juan Luis (guitarra) y Raúl (flauta travesera)

En una ciudad de provincia. En una ciudad con tiendas de ultramarinos y ángeles que cruzan el cielo en bicicleta. Es una tarde de domingo, a eso de la tibia luz del anochecer cuando aún no han dado las ocho.

Bajo la dulce curva de los soportales las muchachas como yedras fragantes ensueñan el melado torso de los jóvenes.

Mi memoria advierte esa dicha, el celeste vapor que los labios exhalan entre palabras secretas. Lo que recuerdo es hermoso, como el aceite que resbala de una tea encendida y fulgente se esparce sobre los cuerpos desnudos, sobre el súbito mármol de los amantes dormidos.

Lo que borda la ternura sobre los valles del Bierzo, lo que lentamente abolido aún palpita como un rubí en el melodioso pico de los pájaros. Así os he sentido, libres y gozosos días donde viví cansado por la luz, radiante, estremecido, hijo de la tristeza y los relámpagos.

En una ciudad de provincia. En una ciudad con escaparates y jardines y trenes silenciosos. En una oscuridad amenazada por el muro cinerario de la aurora.

El otoño era bello, nuestros pensamientos tenían la sonrisa del niño que se baña en el río.

Como nacidos del puente o de la torre, como la piedra, despacio, el deseo de la aventura fue huyendo de nosotros, como la albahaca de los oteros de junio, como el jaspe que lanzado por la honda silba brillante hacia los cielos.

Llueve, esa gente que soy y que conozco ha salido a la calle, al céfiro suave de los dialectos del monte. La noche ha puesto lámparas apagadas en los nidos vacíos, solitarios pastores en las tristes cañadas del otoño.

Ya lo sabéis, como esa postal borrada por el sol que guarda en su zurrón un cartero celoso.

Nuestros lugares, nuestras señas de identidad: "Retrato de familia", con la música de un cuarteto KV 370 nº 30 de W. A. Mozart, Raúl (flauta travesera), José Manuel (violín), Amelia (viola) y Eva (violoncello)

Ciego de Ávila, provincia de Camagüey, isla de Cuba. Mi abuelo tocaba el clarinete y tenía un cinturón con hebilla de oro.

Esto sucede en 1920, delante de una tela pintada con y pájaros que habrían de ser multicolores.

En una calle de La Habana, recién llegado de Vigo, Leonardo Mestre le compró a su novia una peineta de carey.

Están los dos, él lánguido de ojos y con un traje de lino. Ella, bajo la luz de los trópicos, es bella y me mira.

Han conocido el ancho cielo y los grandes peces de los mares. Su juventud es dichosa como la aventura que acaban de descubrir.

Entonces se han colocado para la fotografía y con ella, como el que es alegre y vencido por el amor, entran en el hermoso sueño de la vida.

Ya nada pudo separarlos, sólo ellos saben porqué fue aquel el instante preciso del milagro.

Yo podría continuar esta historia pero no sé si en 1920 había chevroles en Cuba.

Lo que nos hace humanos es la palabra: "Elogio de la palabra" y la Música callada de Federico Mompou, Héctor (al piano)

Esta palabra no ha sido pronunciada contra los dioses, esta palabra y la sombra de esta palabra han sido pronunciadas ante el vacío, para una multitud que no existe.

Cuando la muerte acabe, la raíz de esta palabra y la hoja de esta palabra arderán en un bosque que otro fuego consume.

Lo que fue amado como cuerpo, lo escrito en la docilidad del árbol único, será consolación en un paisaje lejano.

Como la inmóvil mirada del pájaro ante la ballesta, así la palabra y la sombra de esa palabra aguardan su permanencia más allá de la revelación de la muerte.

Sólo el aire, únicamente lo que del aire al aire mismo trasmitimos como testamento de lo nombrado, permanecerá de nosotros.

La luz, la materia de esta palabra y el ruido de la sombra de esta palabra.

Pero... la palabra ha sido y es un arma, palabras que queman, que nos hacen arder, el que habla es perseguido, incomprendido pero late, es un don eternamente humano, con palabras se conquistan

universos y se llena: "El Arca de los dones", con la música de John Gollard "Peace" que tocarán Pedro (bombardino) y Mariló (piano)

Mi alma es esa casa de madera que arrastra el vendaval.

A veces en la noche yo siento acercarse a un huésped invisible y oigo girar su llave y escucho avanzar sus pasos.

Entonces la poesía, cada pluma arrancada a las alas de un ángel, es la semejanza de una casa en el aire, el portal luminoso, las ventanas abiertas, el que empuja la puerta y el que entra seguro y se acerca hasta el arca y reparte los dones.

Doy al amanecer, cuando la sangre de los delfines se derrama lentamente sobre el serrín de las cervecerías, un cuchillo blanco.

Al que bajo el hielo negro de la noche caminó conmigo y sufrió conmigo la dócil alianza del fracaso, dejó la herida.

A la columna de silencio de esa muchacha que rozada por el tacto de la obediencia guarda en su pensamiento la perfección de la muerte, una copa de viento y de raíces.

Al río de mi infancia donde bebió Demócrito de Siracusa la niebla del espíritu, la claridad que ya no tendrán mis ojos.

A la ciudad que cercada por la elipse del envejecimiento enterró su memoria junto a las norias de la desposesión, una tumba vacía.

Al muchacho judío que ante un espejo empañado contempla el rubí de su alma atravesado por la espina de la crucifixión, una caja de música.

A la sombra de mi padre contemplando la luna, una cabaña en el bosque.

Al que en los atrios de la conformidad padeció la pobreza mas no será nombrado en las tablas de la justicia, la balanza con los alimentos.

A la orilla del mar, un caballo con cabeza de tortuga romana.

A la mujer que me amó con la fidelidad del astrónomo, dejó el resplandor, el halo de una estrella cuyo astro no existe.

"Tango" de Erik Marchelie, con Raúl (flauta travesera) y Juan Luis (guitarra)

Al ibis, la analogía de las agujas.

Para el que estrechamente vigilado por la locura hizo vibrar el ángulo recto de las constelaciones, el acordeón y las palomas verdes de la plaza.

Para ti, amor mío, el río eterno de los dioses y sus gatos sagrados.

Al insobornable enemigo cuya víctima fue feliz como un imán vertiginoso ante los filamentos de la melancolía, una silla de enea.

A la muerte, una puerta abierta.

Al ajusticiado en el abismo de su propia escritura que sólo tuvo oídos para el ángel y amó la semejanza y la inutilidad de las cosas, una jaula con peces de madera.

Al otoño, la lejana memoria de las ballenas del cabo.

A la sabiduría de los profetas, un candil de silencio.

A la lápida de Leonardo Mestre, los sueños que no tuvo y que ya nunca sabrá.

Las palabras han abrasado tanto que los libros que las contienen han resultado ser objetivo de destructores del pensamiento, de censores..., los atentados contra las palabras escritas han sembrado la historia: Sarajevo y la Metamorfosis (II) de Eugen Suchon, Belén (al piano) "Lapida en la biblioteca de Sarajevo"

LAPIDA EN LA BIBLIOTECA DE SARAJEVO

En este lugar criminales serbios quemaron la noche del

25 al 26 de agosto de 1992

Dos millones de libros.

La hierba seguirá creciendo sobre la tumba de Izet Zarajlic

Alguien dejará su pañuelo sobre la tumba de Wilde.

Otro acercará su pido al río que pasa bajo los ojos de Pasternak.

En ese lugar Nina y Raza esperan el tranvía numero 6.

Frente a la desolación: la belleza, contra el vacío: la música. Eva (violoncello) y Mariló (piano) interpretan "Prayer", del compositor Ernest Bloch.

*Escribir tu música, perseguir la nota loca en el aire
Y atraparle al borde mismo de la altura. Oírte más despacio
Imperceptible armonía de otra sangre, detenerte música
Brote de mayo sonándome alegría en el oído.
Mutilado ante el piano sueño manco dos manos que no puedo.
Y ya el sentir sereno, la sinfonía que estalla en movimiento,
Un violín sin fin que se desmorona en luz,
En el trasluz mágico de un tiempo que adivino. El destino será,
Será la aurora y no será jamás un coro, será el ángel
Celestial sobre la hierba. Canta, catarata de voz, álzate
Vencedor del sonido y del aroma. Habla, música del bosque,
Yérquete en flautas, silba por los oboes, anúnciate en campanas,
Dí tambores, reduce el amor a tu alboroto e inaugura mi noche
con la verdad más cruda: Drama íntimo del yo creyéndome
dios ante mi mismo.*

Pieza dedicada a Antonio Pereira: "Tardes en los Jerónimos", de Pablo Geijo, con Raúl (flauta travesera), Juan Luis (guitarra) y Belén (piano)

y de repente... el origen, los númenes, de lo que todo surge:, el fuego, el aire, la tierra, el paisaje que nos vio nacer, nuestros compañeros de vida, de bosques esos que habitan para siempre en nuestra casa roja. A los que nos mostraron la belleza: un altar a los que preservaron la memoria del olvido: nuestro latido, a ti que animaste los valles del Bierzo nuestro broche final porque descubrimos horizontes contigo Antonio, nuestro gran contador de historias al aire este poema para recordarte hoy y siempre. Estamos contigo en Esas tardes en los Jerónimos

*Mi muerte no la sabré.
Por qué habría de llorar
la pena que no ha de ser.*

*Por otras muertes vecinas
pongo luto en el papel
y en la corbata respeto.
A mi muerte no estaré.*

Que no me importe el asunto,

Conservatorio Profesional de Música de León

PIE "Música para todos"

"LATIDOS DESDE LA CASA ROJA"

agua que no he de beber:

De estar aquí a estar enfrente

sólo media pared.

A este lado aún no es la muerte.

Ya al otro la vida es.

Muerte que anega los ojos,

la mía no la veré.

De pie la tarde rezada

a la orilla del ciprés,

me canso por los amigos,

por mí no me cansaré

Si yo no sabré mi muerte,

Digo que no moriré.

ANTONIO PEREIRA – ÚLTIMO POEMA DE "TARDES EN LOS JERÓNIMOS"

Antonio Pereira, breve biografía y obra

Antonio Pereira nació en 1923, en Villafranca del Bierzo (León). Sus primeras publicaciones son poemas que ven la luz en las revistas Espadaña y Alba, y por el camino de la poesía continuará en sus primeros libros, reunidos más tarde en el volumen titulado *Contar y seguir* (1972). No obstante, es la narrativa -el cuento, especialmente- la que le ha valido un reconocimiento más amplio. De su tierra natal aprovecha una rentable tendencia a la oralidad, puesta al servicio de lo universal en un variadísimo repertorio de relatos que van desde lo autóctono hasta el más lejano exotismo. Fallece a los 85 años en abril de 2009.

POESÍA

El regreso (1964).

Del monte y los caminos (1966).

Cancionero de Sagres (1969).

Dibujo de figura (1972).

Contar y seguir: 1962-1972 (1972). Recopilación de sus anteriores libros de poesía.

Antología de la seda y el hierro (1986).

Poemas de ciudades (1994).

Una tarde a las ocho (1995).

Poemas del claustro (1999). Junto con Jesús Hilario Tundidor y Luis Antonio de Villena.

Meteoros. Poesía 1962-2006 (2006).

-NARRATIVA:

Una ventana a la carretera (1967). Cuentos.

Un sitio para Soledad (1969).

La costa de los fuegos tardíos (1973).

El ingeniero Balboa y otras historias civiles (1976). Cuentos.

País de los Losadas (1978).

Historias veniales de amor: novela (1978). Cuentos.

Los brazos de la i griega (1982). Cuentos.

El síndrome de Estocolmo (1988). Cuentos.

Antonio Pereira y los niños (1989).

Cuentos para lectores cómplices (1989). Cuentos.

Picassos en el desván (1990). Cuentos.

Relatos de andar el mundo (1991). Cuentos.
Obdulia, un cuento cruel (1994). Cuentos.
Las ciudades de poniente (1994).
Relatos sin fronteras (1998). Cuentos.
Cuentos del medio siglo (1999). Cuentos.
Me gusta contar. Selección personal de relatos (1999). Cuentos.
Cuentos de la Cábila (2000). Cuentos.
Recuento de invenciones (2004). Cuentos.
Clara, Elvira, la teta de doña Celina, mujeres (2005) Cuentos.
Oficio de volar (2006). Cuentos.
Cuentos del noroeste mágico (2006).
La divisa en la torre (2007).

OTROS:

Reseñas y confidencias (1985). Artículos.
"Prólogo" a Silva de romances leoneses, de Florentino-Agustín Díez González (1989).
Crónicas de Villafranca (1997). Ensayo.
Del sentimiento de academia en los poetas: discurso leído el día 13 de marzo de 1998 en el acto público y solemne de constitución de la Academia por el poeta don Francisco Pino, y contestación del poeta don Antonio Pereira (1998)

En el año 2008 se creó la fundación que lleva su nombre y cuya sede está en la Universidad de León. Profesores de Literatura y críticos literarios serán los encargados de velar por la conservación y difusión de su memoria y la de otros autores que escriben en la lengua castellana.

Decálogo del buen oyente

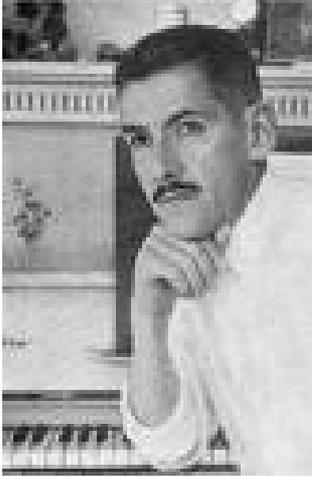
Adaptado para el concierto "Latidos desde la casa roja" del programa Schubertiada de Vilabertrán organizada todos los años por Juventudes Musicales.

- *Comprobar dos veces si habéis apagado el teléfono móvil: **Juan Carlos Mestre** no lo lleva y por tanto no os llamará.*
- *Si desconectáis la alarma del reloj veréis cómo escuchando la música de **Mozart, Elgar, Mompou y Pujol**, y la poesía de Juan Carlos y otro de nuestros poetas, **Antonio Pereira**, el tiempo no existe.*
- *Si os sentáis con tiempo en vuestra localidad y os dejáis de bolsa y monederos, seguro que no añadiréis durante el concierto ninguna nota estridente a las escritas por **nuestros compositores**, sin duda totalmente suficientes.*
- *Si sois propensos a la tos, sabed que **Guastavino, Geijo, Suchon y Marchelie** son grandes amantes de los caramelos de menta pero, eso sí, los desenvuelven antes del concierto.*
- *Si estáis muy constipados, quedaos en la cama y no os preocupéis: este concierto quedará grabado y se podrá ver en vuestras clases dentro de muy poco.*
- *Si hace demasiado calor y vuestro abanico hace ruiditos, resignaos: la próxima pieza seguro que será de lo más refrescante.*
- *Si sentís la tentación de dormiros, no sufráis: cerrad los ojos y seguro que vuestro vecino de localidad pensará que estáis sublimando en el más puro éxtasis. Eso sí, procurad no roncar.*
- *Si seguís el programa con algún folleto, pasad con cuidado las páginas, seguro de que en aquel preciso momento el intérprete os está mirando precisamente a vosotros.*
- *Si os dais cuenta de que la próxima pieza es la última, no cerréis el programa todavía, con riesgo de hacer ruidos.*
- *Y, por último, si abrís totalmente vuestro espíritu y os dejáis invadir por la música, no seréis capaces de pronunciar ninguna palabra hasta que acabe el concierto. Entonces, el mejor comentario es gritar ¡bravo! mientras aplaudís muy fuerte.*

La Música... Nuestra propuesta de actividades

Carlos Guastavino y el Bailecito, por Fernando Pariente

"Compongo música porque la amo. amo la melodía, amo cantar. Y he averiguado con placer que hay un público fuera allí muy interesado en mi música siempre que la publique. ¡Eso es fantástico! Me niego a sólo componer música pensada para ser descubierta y entendida por generaciones futuras"

Nacido en 1912 en Santa provincia de Fe, Argentina, Carlos Guastavino es quizás el más grande exponente de nacionalismo Romántico Argentino. Su estilo musical, firmemente arraigado al siglo XIX, ha permanecido completamente apartado del entorno musical moderno de Argentina, su aislamiento estilístico será prontamente evidente comparando los trabajos de Guastavino a aquellos de Alberto Ginastera (1916-1983), casi su contemporáneo exacto. De hecho, el aislamiento de Guastavino de los movimientos modernos y vanguardistas de su país, y su éxito al crear una música nacional atractiva que utiliza un idioma romántico, lo transformó en un modelo para la generación del '60, de autores de música popular argentina que a menudo aplicaron las innovaciones de Guastavino a su propia música.

Guastavino estudió música en Santa Fe con Esperanza Lothringer y Dominga Iaffei, y en Buenos Aires con Athos Palma. Pianista talentoso, realizó sus obras para piano en Londres, en 1947, 1948, y 1949, invitados por el BBC, y como un destinatario de una beca del Concilio británico. Durante estos años, la orquesta sinfónica de la BBC realizó la versión orquestal de sus Tres Romances de Argentinos, bajo la batuta de Walter Goehs. Después, en 1956, Guastavino recorrió la URSS y China; allí realiza sus piezas para la voz y piano.

El estilo de Carlos Guastavino muestra una clara afinidad a las ideas de los compositores nacionalistas del siglo XIX, como: Alberto Williams, Francisco Hargreaves, Eduardo García Mansilla y Julián Aguirre. La afinidad con la manera delicada e íntima de Aguirre es especialmente evidente. Así, el espíritu popular de las melodías folklóricas originales y ritmos siempre permanece intacto y fresco, incluso en los momentos de mayor complejidad rítmica, armónica o elaboración contrapuntual.

En un medio de desorientación y rumbos perdidos, de búsquedas desesperadas, entre tanto talento simulado, entre tanto improvisado innovador, entre tanta pretendida incompreensión, se oye en el ambiente musical argentino una voz serena e imperturbable y un canto purísimo: es la inspiración de Carlos Guastavino que permanece fiel a la música en su emotividad y lirismo y que para emocionar no necesita despliegues espectaculares o deformaciones patológicas sino una simple y clara melodía siempre inmovible y presente en el tiempo.

Este es el milagro del músico sincero, cuya autenticidad ha hecho que sus más pequeñas obras tengan futuro. Hace ya veinticinco años se oyeron por primera vez "Pueblito mi pueblo". . .", "Se equivocó la paloma", "La rosa y el sauce", "Bailecito" y tantas, tantas otras obras más que no pasaron con la moda del momento sino, al llevar en sí la voz interior de este músico sensible a su medio y capaz de expresarlo, han quedado permanentes y formarán parte de las buenas cosas que produce el espíritu de nuestro país."

CARLOS VINCENT, seudónimo de Carlos Guastavino

Eugen Suchon y la Metamorfosis, para piano, por Belén Ordóñez

Durante muchos años Suchon (Pezinok 1908 – Bratislava 1993) fue el padre de la música de Eslovaquia, permaneciendo fiel a la herencia de la cultura nacional eslovaca, sin abandonar la búsqueda de la expresión individual a través de la música.

Su vida abarcó el período comprendido entre el final del Imperio de los Habsburgo durante la creación de Checoslovaquia y el establecimiento de la República Checa independiente. En su obra "Metamorfosis"

(1953) describe el papel de Eslovaquia durante la guerra.

Con la muerte de Eugen Suchon, Eslovaquia ha perdido el último miembro de la generación de compositores que crearon una identificación de la música eslovaca, compositores románticos del siglo XIX y de la escuela del nacionalismo checo. Una generación que será mejor recordada por el triunvirato de Alexander Moyzes y Jan Cikker, de los cuales Suchon era el miembro tal vez más influyente. Fue un hombre de gran interés cultural, que enriqueció la música de su país, influyendo en más de una generación de compositores eslovacos que vinieron después que él.

Instrumentos y formaciones

La *música de cámara* es un género musical en el que siempre participa un pequeño grupo de instrumentos (dúo, trío, cuarteto, quinteto, sexteto, etc.), que tradicionalmente podían ser ubicados en una sala palaciega. Hay dos detalles que permiten caracterizar una obra de cámara: por una parte cada músico toca una parte diferente y no hay director; los músicos deben estar ubicados de manera que puedan mirarse entre sí, para lograr la mejor coordinación. La palabra cámara implica que la música puede ser ejecutada en una habitación, en una atmósfera de intimidad. En italiano *da cámara* significa 'para la habitación'.

Identifica las formaciones de música de cámara que puedas encontrar en este concierto. Señala los títulos de las piezas y los instrumentos.

DÚOS	
TRÍOS	
CUARTETOS	

Agrupar los instrumentos que hayas escuchado en este concierto por familias instrumentales

CUERDA	FROTADA	
	PULSADA	
	PERCUTIDA	
VIENTO	MADERA	
	METAL	

Músicos (I), por M.ª Jesús Astorga

Máximo D. Pujol y la Suite Buenos Aires

Nace en Buenos Aires en 1957, estudia en el Conservatorio y dispone de una sólida formación clásica. Su vida musical está dedicada tanto a la guitarra como a la composición. Sabe captar el espíritu de lo popular y del folklore y los combina con los sonidos del tango y de la música de tradición europea. Sus obras gozan de gran popularidad y en concreto en lo escuchado en este concierto podemos comprobar su maestría. La Siute Buenos Aires es todo un homenaje a la ciudad que le vió nacer y logra hacernos sentir el ambiente de los distintos barrios con una intensidad tall que han hecho de esta obra un clásico de la música realizada en Argentina.

Erik Marchelie y el Tango

Músico francés, nacido en 1955, compositor y guitarrista realiza música para el instrumento en combinación con otras agrupaciones extrayendo todas sus posibilidades sonoras. En este caso escuchamos un Tango que reúne la devoción que el autor manifiesta por este tipo de música con un profundo toque nostálgico.

W. A. Mozart y el cuarteto KV 370

Nacido en Salzburgo en 1756 y fallecido en Viena en 1793, es el músico más reconocido de todos los tiempos. Niño prodigio tanto como pianista como al componer obras en plena infancia, sorprenderá a sus contemporáneos siendo capaz de estrenar una opera a los 13 años. Es un ejemplo del clasicismo musical vienés realizando una música llena de logros técnicos y de recursos del gusto general del público. Cultivó todos los géneros compositivos: Opera, Sinfonía, Concierto, Religiosos (misas, motetes..) y la Música de Cámara y en todos legó obras maestras que la posteridad no ha superado. La pieza que escuchamos es un Cuarteto para cuerda y oboe (que ha sido sustituido por la flauta en esta ocasión) y que es una obra de salón. Realizada para ser disfrutada en las veladas de Viena que frecuentaban los nobles en sus salones y tiene la forma Sonata característica de este tipo de piezas. El tempo Adagio en un sosegado diálogo entre los instrumentos que los permite disfrutar la alegría del clasicismo musical.

Músicos (II), por Héctor Sánchez

Edgard Elgar y la Chanson de Nuit

Sir Edward William Elgar (1857 - 1934) fue un [compositor británico](#). De niño siempre estuvo rodeado de partituras e instrumentos en la tienda de música de su padre. Era un apasionado [ciclista](#), y en los días cálidos de verano llevaba manuscritos al campo para estudiarlos, comenzando así una fuerte asociación entre música y naturaleza. Como él mismo diría, "Hay música en el aire, música alrededor nuestro, el mundo está lleno de ella y simplemente tomas la que necesitas". Estudió piano y violín, y a los 16 años ya impartía clase de estos dos instrumentos, esperando hasta pasar los 20 para empezar a componer. A los 32 años se casó con Caroline Alice Roberts, autora de poesía y prosa de ficción, y a sus 42 años, con el estreno de las "[Variaciones Enigma](#)", Elgar fue reconocido como el mejor compositor británico de su generación.

Fruto de su apasionada relación con la naturaleza es la pieza que nos ocupa, Chanson de Nuit, Op. 15 No. 1, compuesta para violín y piano, y más tarde orquestada por el propio Elgar. Dedicada a F. Ehrke, esta bella obra se publicó en 1897 junto a su compañera, Chanson de Matin, y se cree casi con seguridad que fue compuesta en 1889 o 1890.

La música callada de Federico Mompou

Frederic Mompou i Dancausse (1893 - 1987) fue un compositor español conocido principalmente por sus composiciones para piano solo. Estudió piano en el Conservatorio del Liceu de Barcelona y ofreció su primer recital público a la edad de 15 años. En 1909 escuchó a Gabriel Fauré interpretar su Quinteto op. 59 y quedó tan impresionado que decidió ser compositor. Con una recomendación de Enrique Granados fue a París en 1911 para estudiar piano, y entonces compuso su primera pieza. Desde el comienzo su ideal estético estaba claro: la máxima expresión con los mínimos medios. Ya en España, siendo jurado de un concurso de piano, fue arrollado por la pasión de la interpretación que Carmen Bravo hiciera del concierto de Schumann, y en 1957 contrajo con ella matrimonio.

Mompou era un miniaturista en sus obras, delicadas e íntimas, casi siempre breves y de una música relativamente improvisada. Según él mismo, era «un hombre de pocas palabras y un músico de pocas notas».

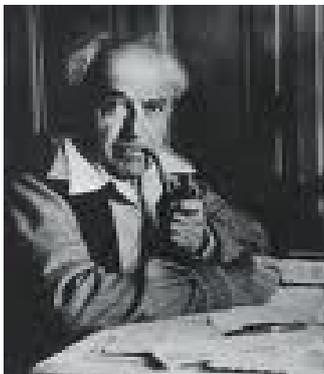
La *Música callada* es un conjunto de 28 pequeñas piezas, agrupadas en cuatro cuadernos que fueron publicados en 1959, 62, 65 y 67, respectivamente. El título está tomado del *Cántico espiritual* de San Juan de la Cruz, concretamente de esos conocidos versos "... la música callada / la soledad sonora...", que inspiraron a Mompou en su ideal "una música que sea la voz del silencio", sin huecos ni adornos. Esta música está presidida por la intimidad, la concisión, la sobriedad de medios. Es música para escuchar sin prisas. En estas piezas la expresión está concentrada en formas muy pequeñas, y en muchas de ellas toma melodías del [folklore](#) catalán, adaptándolas a su peculiar mundo sonoro. Sus acordes evocan a menudo el sonido de las campanas de bronce, recuerdo infantil de la fábrica de campanas en la que trabajaba su abuelo.

Con esta obra, Mompou muestra al mundo de forma sincera la profundidad del alma, la transparencia de los sentimientos. Como él mismo dijo: "Esta música no tiene aire ni luz. Es un débil latir del corazón. No se le pide llegar más allá de unos milímetros en el espacio, pero sí la misión de penetrar en las grandes profundidades de nuestra alma y en las regiones más secretas de nuestro espíritu. Esta música es callada porque su audición es interna. Contención y reserva. Su emoción es secreta y solamente toma forma en sus resonancias bajo la gran bóveda fría de nuestra sociedad. Deseo que mi música callada, este niño recién nacido, nos aproxime a un nuevo calor de vida y a la expresión del corazón humano, siempre la misma y siempre renovando".

Puede que ni siquiera sea música para ser escuchada, sino para ser sentida.

Ernest Bloch y Prayer from Jewish Life, por Eva M. ^a Rodríguez y Mariló Gutiérrez

ERNEST BLOCH (Suiza, 1880-Estados Unidos 1959)

Pablo Casals, uno de los músicos más grandes de todos los tiempos calificó a Ernest Bloch como "el mejor compositor de nuestro tiempo".

Quizá en la actualidad no goza de todo el reconocimiento que merecería por el olvido en el que ha caído su obra: es hora pues de devolver sus composiciones a nuestros oídos para descubrir que Bloch fue un poeta de la música.

Nacido en Ginebra (Suiza), estudió violín y composición. Se decantó por la composición, y a lo largo de su vida fue desarrollando un lenguaje musical muy personal, pese a las tempranas influencias de R. Strauss y Cl. Debussy.

En sus obras de madurez encontramos que busca la inspiración en la liturgia y la música folclórica judías, afirmándose como el cantor del pueblo hebreo.

Después de la Segunda Guerra Mundial su escritura es más variada estilísticamente: interés por el neoclasicismo, elementos atonales, cuartos de tono..., sin que desaparezca del todo la esencia romántica que caracteriza a su música.

La última parte de su vida transcurrió en Estados Unidos, (país del que adoptó la nacionalidad) trabajando como profesor en diferentes instituciones y conservatorios.

Pero quizá lo más importante de todo, es que sus composiciones hablan con una voz independiente alejada de cualquier escuela y sistema, buscando un fin que se traduce en la sinceridad y la verdad, y en la creencia de que existe una dimensión filosófica, espiritual y poética de la música.

Un texto una música, una música un texto (I)

Ilustración de © Juan Carlos Mestre

La nostalgia es un pájaro que enciende su rumor en la noche es un poema que podrás escuchar junto con la pieza ***Palermo*** de la *Suite Buenos Aires*. Busca el nexo de unión entre el contenido de este poema y la música que lo acompaña.

¿Se puede a través de las piezas de la ***Música callada*** de Federico Mompou sentir el ***Elogio de la palabra***? Realiza una breve reflexión argumentada con tus impresiones.

Ilustración de © Juan Carlos Mestre

Actividades elaboradas por © M.ª Jesús Astorga

Un texto una música, una música un texto (II)

¿Conoces cómo se clasifican los registros de las voces humanas? Soprano, contralto, tenor... ¿Has escuchado bien la voz de Juan Carlos Mestre? ¿En cuál de estos registros la colocarías? ¿Siempre suena igual?

Seguro que sabes qué significado tienen los matices y la agógica en música. Aquí tienes un poema de Juan Carlos Mestre “Lápida en la biblioteca de Sarajevo”. Lee detenidamente el poema (tanto en alto como internamente) e intenta expresar lo que sientes, anotando los matices y los elementos expresivos musicales que conozcas y creas conveniente, como si se tratara de una partitura. Intenta dar un **Tempo** (*Allegro, Lento, Adagio...*) al poema.

En este lugar criminales serbios quemaron la noche del

25 al 26 de agosto de 1992

Dos millones de libros.

La hierba seguirá creciendo sobre la tumba de Izet Zarajlic

Alguien dejará su pañuelo sobre la tumba de Wilde.

Otro acercará su pido al río que pasa bajo los ojos de Pasternak.

En ese lugar Nina y Raza esperan el tranvía numero 6.

En este fragmento de la obra de Ernest Bloch para cello y piano, "Prayer"

Andante moderato (♩ = circa 80)

Violoncello

Piano

p *mf*

p

poco dim.

breve *mf* *p* *mf*

¿Podrías intentar escribir o buscar un poema u otro texto que se acerque a lo que quiere decir la música? (Se trata de alguien que está rezándole a su dios).

Lee el poema de Juan Carlos Mestre

*Y todos los libros llenos de palabras
y todos los calendarios llenos de días
y todos los ojos llenos de lágrimas
y llena de nubes la cabeza de todos los mares
y llenos de coronas y puntapiés todos los relojes de arena
y de jirafas molidas todos los pechos condecorados
y todas las manos llenas de verano y caracoles marinos
y todos los dormitorios llenos de manojos de explicaciones
y de pantalones disecados las sillas de todos los prostíbulos
y todos los huecos llenos de público
y todas las camas llenas de electrocutados
y todos los animales llenos de espíritu y pánico
y de feroces gritos los árboles de todos los aserraderos
y todos los tribunales llenos de testimonios
y todos los sueños llenos de sacacorchos
y llenas de chicas todas las estrellas
y todos los libros llenos de palabras
y todos los calendarios llenos de días
y todos los ojos llenos de lágrimas
y todas las peceras y todos los pupitres y todas las cenas íntimas
y todos los razonamientos llenos de indudables edificios
y toda la primavera llena de moscas y crisantemos
y llenas todas las iglesias y todos los calcetines y todas las peluquerías
y todas las mujeres llenas de gloria
y llenos también de gloria todos los hombres
y todas las perreras llenas de ángeles
y todas las llaves llenas de puertas
y todos los bazares llenos de ratones
y llenos de barrenderos todos los cuadros
y llenas de estiércol todas las escobas de la patria
y todas las cabezas llenas de radiografías e intrínquilis
y llenas de luz todas las subestaciones eléctricas
y llenos de amor todos los manicomios
y todos los cementerios llenos de salvavidas*

¿Hay alguna obra dentro del repertorio que estás trabajando con tu instrumento que pudiera servir de fondo musical a este poema? Publicaremos en nuestro blog vuestras mejores aportaciones

Actividades elaboradas por © Eva M. ^a Rodríguez, Mariló Gutiérrez, Asunción Blanco

Algunas anotaciones sobre el joven compositor Pablo Geijo, autor de Tardes en los Jerónimos

Nace en Madrid (1980). A sus dieciocho años ingresa en el "Conservatorio Profesional de Música de León" donde recibe clases de la pianista Belén Ordóñez. En 2004 pasa a realizar sus estudios de composición en el "Conservatorio Superior de Música de Oviedo" bajo la tutela de los profesores V. Leoncio Diéguez, Fernando Aguería, Fernando López, Pablo Ortega y Miguel Gil en la especialidad de Composición para Medios Audiovisuales y obteniendo las máximas calificaciones.

Ha realizado cursos de composición con profesores como Cristóbal Halffter, Sánchez Verdú, Alfredo Aracil, Tomás Marco, José Manuel López López y de dirección de orquesta con Enrique García Asensio.

En su experiencia como compositor caben destacar los estrenos de su primer "Cuarteto de cuerda" en el Pforzheimer Hall de la Manhattan School of Music de Nueva York (2006); la "Suite para Clarinete Violonchelo y Piano" en el Campus Auditorium de la Universidad de Indiana (2009); la canción para piano y voz "Hubo un tiempo" encargada para el primer acto público en León del Premio Cervantes (2006), Antonio Gamoneda, realizada a través de uno de sus poemas; la "Sonatina para Piano" interpretada por "Belén Ordóñez en el Auditorio ciudad de León" (2007).

Dentro su experiencia profesional ha sido teclista de diferentes agrupaciones de música moderna así también como arreglista donde destaca su labor en el programa de televisión "Rumbo a la Fama" (2008) Desde el año 2006, Pablo Geijo ejerce como docente en la Escuela Municipal de Música de Valencia de Don Juan en las asignaturas de Piano, Lenguaje musical y Conjunto Instrumental.

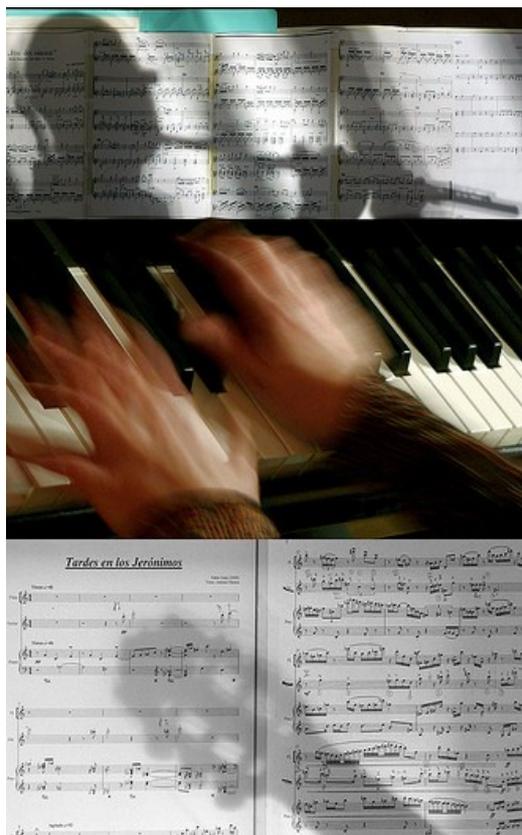

Imagen realizada por © juanluisgx

Evaluación

Para profesores asistentes

Modelo de Evaluación de Concierto Didáctico para profesores, proporcionado por Uxue Uriz, profesora de Pedagogía del Conservatorio Superior de Música de Pamplona

Nivel de desarrollo de los objetivos del concierto				
Enfoque pedagógico				
Aportaciones				
Aspectos formativos				
Nuevos aprendizajes				

Duración				
Importancia del concierto				
Ambientación				
Dinámica y ritmo del concierto				
Relación y proporción música/texto				
Proporción de la secuencia				
Utilización de recursos				

Selección musical				
Criterios de selección: coherencia				

Lenguaje y terminología: el texto				
Carácter y estilo				
Adecuación				
Nivel de conexión con el público				
Propuestas de participación				

Sensación global. Nivel de satisfacción y disfrute				

Propuestas de mejora	
----------------------	--

Para alumn@s

Valora de menos a más tu experiencia en este concierto

¿Te ha gustado este concierto?				
¿Te ha parecido interesante?				
¿Te ha resultado divertido?				
¿Tienes la sensación de haber aprendido cosas nuevas?				
¿Crees que la duración es adecuada?				
¿Te gustaría saber más cosas sobre este tema?				
¿Recomendarías este concierto a tus amigos, tu familia?				

¿Qué piezas y/o compositoras te han gustado más? ¿Cuáles menos?	
¿Qué actividad/es has realizado en relación con este concierto?	
¿Con qué actividad/es has disfrutado o aprendido más?	
¿Qué actividades te han resultado más aburridas?	
Si volvieras a un concierto ¿De qué tipo de música, temas, compositores, etc. te gustaría que fuera?	

Tus comentarios y opiniones	
-----------------------------	--

Por último, nos gustaría conocer tus impresiones de este concierto a través de algo más personal. Para ello te proponemos una de estas dos opciones:

- ✓ Realiza un dibujo, fotografía, montaje, *collage*, o trabajo en cualquier otro formato plástico con tus impresiones sobre esta experiencia.
- ✓ Escribe un comentario crítico, de quince a veinte líneas sobre el tema de este concierto o tu opinión sobre esta experiencia.

Estaremos encantados de publicar vuestros mejores trabajos en nuestro blog.

Más información en

<http://www.juancarlosmestre.com/>

<http://www.pfcmusicaparatodos.blogspot.com/>