



Ballets rusos, Alhambra, junio 1916

MÚSICA

Alma española

Concierto
en homenaje
a Félix el bailarín

Sábado 16 de marzo

COLECCION
DEL
MUSEO
RUSO



Ayuntamiento
de Málaga

Más info: coleccionmuseoruso.es



AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE
LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO
Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS
Y CULTURALES

PREFACIO

Durante más de un siglo, fueron muchos los compositores extranjeros que se inspiraron en melodías populares y antiguos ritmos de España, como el fandango, la seguidilla o el bolero. Rossini, Bizet, Rimsky-Korsakov o Massenet, por citar sólo algunos, crearon verdaderas obras maestras para la Historia de la Música occidental.

ALMA ESPAÑOLA es un “**Ciclo de conciertos de música española en homenaje al bailarín Félix García**” que desde 2017 ofrece conciertos por toda nuestra geografía y desde 2022 en The Horton Arts Centre en Epsom (Reino Unido). El ciclo es dirigido por el profesor, investigador y escritor Antonio Hernández Moreno, quien realizó una completa investigación sobre los Ballets Russes en España, recogida en su libro “**Treinta castañuelas para Londres**”.

Félix García fue el joven bailarín español, que Diaghilev contrató en Madrid en 1918 para sus Ballets Russes, con el objeto de coreografiar y estrenar el ballet “**El sombrero de tres picos**” en Londres, y que unos meses antes de su estreno, en julio de 1919, fue internado en el Hospital Mental de Epsom donde pasó el resto de su vida. Diaghilev dio al joven Félix Fernández González (1903-1941) el nombre artístico del mítico bailarín que había triunfado en 1845 junto a Manuela Perea “**la Nena**” en Her Majesty’s Theatre de Londres.

En este concierto también se ofrecen por primera vez, después de 150 años de olvido, obras del compositor **Óscar de la Cinna y Mahr**, conde de Mahr, (Budapest 1836 - Jerez de la Frontera 1906) quien residió en Praga, Varsovia y Viena, donde fue discípulo de Carl Czerny, Ignaz Moscheles y condiscípulo de Franz Liszt y Sigismund Thalberg. Ofreció conciertos en París, Londres, Lisboa y otras capitales del norte de Europa, alternando su actividad de concertista con la labor docente en distinguidas familias. Llegó a España en abril de 1855 y tras dos grandes conciertos en el Teatro Real, fue nombrado músico de cámara de la reina Isabel II. Ofreció conciertos por todo el Levante y Andalucía. Vivió en Lisboa, Barcelona y Sevilla, e instalado definitivamente en Jerez de la Frontera con su segunda esposa, se dedica por entero a la labor de composición y edición de sus obras, muchas de las cuales fueron publicadas y distribuidas en editoriales de España, Viena y Noruega. Su principal fuente de inspiración fueron los cantos, bailes y músicas populares, que más que transcribir, las hacía suyas, enriqueciéndolas en forma y armonía, llevándolas con inigualable maestría al lenguaje pianístico. En sus **“pensamientos poéticos”** cabían desde sencillas y profundas melodías vascas o gallegas, hasta exóticas danzas y cantos moriscos, inspirados en sus visitas al Protectorado español de Marruecos. Sus últimas obras fueron compuestas y dedicadas a ilustres bodegueros jerezanos, como Manuel González Soto, que fundó la Academia Filarmónica y la Escuela de Bellas Artes en Jerez. Sirva también este concierto también para recuperar su obra olvidada, contextualizarla con la de otros compositores, y así ponerla en su justo y merecido valor.

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

PIANO

Serenata andaluza de Manuel de Falla

Piano: José Vicente Riquelme

DANZA y PIANO

Malagueña flamenca de Óscar de la Cinna
(de “*Brisas de España*”)

Baile: Yoel Vargas **Piano:** José Vicente Riquelme

Coreografía: Yoel Vargas

CANTO y PIANO

Introducción: “Preludio y Vals” de Enrique Granados
Tres Tonadillas al estilo antiguo de Enrique Granados
 “El majo tímido”
 “La maja dolorosa”
 “El majo discreto”

Soprano: Consuelo Garres **Piano:** José Vicente Riquelme

DANZA y PIANO

Playera de “Brisas de España” de Óscar de la Cinna

Baile: Yoel Vargas **Piano:** José Vicente Riquelme

Coreografía: Yoel Vargas

PIANO

Serenade andalouse Op.202 de Óscar de la Cinna
Autour de Sevilla Op. 405 (seguidillas toreras) de Óscar de la Cinna
 Danse et Chant Op.557 de Óscar de la Cinna
(*Dans les Montagnes de la Manche d’Espagne*)

Piano: José Vicente Riquelme

SEGUNDA PARTE

DANZA y PIANO

Danza del molinero de Félix García y Manuel de Falla
(del ballet “El sombrero de tres picos”)

Baile: Yoel Vargas **Piano:** José Vicente Riquelme

Coreografía: Yoel Vargas

CANTO y PIANO

Introducción: **“Dedicatoria”** de Joaquín Turina

Tres canciones españolas:

“Después que te conocí” de Edouard Toldrá

“Madre, unos ojuelos vi” de Edouard Toldrá

“Del cabello más sutil” de Fernando Obradors

Soprano: Consuelo Garres **Piano:** José Vicente Riquelme

DANZA y PIANO

Fandango de “Brisas de España” de Óscar de la Cinna

Baile: Yoel Vargas **Piano:** José Vicente Riquelme

Coreografía: Yoel Vargas

PIANO

La Jitana (Chansonette andalouse) Op.511 de Óscar de la Cinna

Zapateado árabe Op. 306 (manuscrita)

Danza zingaresca Opus. 913 (manuscrita)

Piano: José Vicente Riquelme

DANZA y PIANO

“Asturias” de Isaac Albéniz

Baile: Yoel Vargas **Piano:** José Vicente Riquelme

Coreografía: Yoel Vargas

TEXTOS

PRIMERA PARTE

Serenata andaluza de Manuel de Falla duración 4:00 minutos aprox.

Compuesta en Madrid en el año 1900 -cuando el compositor tenía 24 años y llevaba viviendo en la capital española diez años; y justo siete años antes de marcharse a Paris-. Es sin duda la obra pianística más genuina y característica de Falla. Su inicio capta a la perfección la delicada y cegadora luz del paisaje gaditano en el que el mar y dorados reflejos forman un elemento esencial en esta sentida composición.

Aunque fue concebida como una pieza de salón -pues fue publicada junto a un Nocturno y un Vals Capricho, bajo el título de "Piezas de juventud"- la obra evoluciona hasta un intimista pasaje que ya refleja cierta influencia "debussyana", compatible sin duda con un exótico ritmo de baile de carácter andaluz.

La obra concluye de la misma forma que se inicia: con esa mirada perdida al horizonte marino llena de añoranza por la lejanía de los mundos -geográfico y espiritual- que tanto marcarían la vida íntima del compositor y de la ciudad que le vio nacer.

Malagueña flamenca de Óscar de la Cinna duración 2:30 minutos aprox.

Esta preciosa melodía del álbum "Brisas de España" está dedicada a la señorita Fernández Pasalagua y compuesta hacia 1856, es aún más profunda en su sentido e intención románticas. Ya que pretende sin duda describir los sentimientos aludidos en el título ('pensamientos musicales', según palabras del compositor). Estrenamos hoy la versión coreografiada y bailada por Yoel Vargas.

Introducción: “Preludio y Vals” de Enrique Granados

2:30 minutos

El romántico e intelectual españolismo de la música de Granados se basa en su afán por ofrecer “música pura”, al margen de la rentable melodía fácil o pegadiza de carácter andaluz. Lo cual, y aun así, le causó varios disgustos.

“Yo me siento tan catalán como el que más, pero en mi música quiero expresar lo que siento, lo que admiro y lo que me parezca bien; sea de raíces andaluzas o chinas. A mí me parece que el arte no tiene nada que ver con la política”.

Granados – Tres tonadillas al estilo antiguo

A mediados de 1914, el compositor catalán Enrique Granados, inició la composición de un conjunto de canciones al estilo antiguo, sobre poemas de Fernando Periquet, en claro y reivindicativo homenaje a la belleza y calidad artística de este popular género español del siglo XVIII. Sin duda la ambientación perfecta, la encontró Granados en los cuadros de Goya, en los que majos y majas parecen hablar a través de su música.

Granados – El majo tímido

duración 1:00 minutos aprox.

Letra – Fernando Periquet

*Llega a mi reja y me mira
por la noche un majo
que, en cuanto me ve y suspira,
se va calle abajo.*

¡Ay qué tío más tardío!

*¡Si así se pasa la vida, estoy
divertida!*

Granados – La maja dolorosa nº 1

duración 2:30 minutos aprox.

Letra – Fernando Periquet

*¡Oh muerte cruel!
¿Por qué tú, a traición,
mi majo arrebataste a mi pasión?
¡No quiero vivir sin él,
porque es morir,
porque es morir
así vivir!*

*No es posible ya
sentir más dolor:
en lágrimas desecha ya mi alma está.
¡Oh Dios, torna mi amor,
porque es morir,
porque es morir
así vivir!*

Granados – El majo discreto

duración 1:30 minutos aprox.

Letra – Fernando Periquet

Dicen que mi majo es feo.

Es posible que sí que lo sea,

que amor es deseo

que ciega y marea.

Ha tiempo que sé

que quien ama no ve.

*Mas si no es mi majo un hombre
que por lindo descuelle y asombre,*

en cambio es discreto

y guarda un secreto

que yo posé en él

sabiendo que es fiel.

¿Cuál es el secreto

que el majo guardó?

Sería indiscreto contarlo yo.

No poco trabajo costara saber

secretos de un majo con una mujer.

Nació en Lavapiés.

¡Eh, jeh! ¡Es un majo, un majo es!

[Otra vez pasa y se aleja]1

y no se entusiasma

[y bajito yo le digo]2

¡Adiós Don Fantasma!

¡Ay que tío más tardío!

[Si así se pasa la vida,

estoy divertida.

Playera de Óscar de la Cinna

duración 1:50 minutos aprox.

Esta breve pieza bajo el título de “Playera” o también conocida como seguidilla gitana, es una antigua tonada andaluza de tintes melancólicos y siempre patética en la letra. También formó parte de la suite “Brisas de España”, publicada en 1895. Al parecer el término playera viene de un mal uso del pueblo llano del término plañidera. Estrenamos hoy la versión coreografiada y bailada por Yoel Vargas.

Serenade andalouse Op.202 de Óscar de la Cinna

2:10 minutos aprox.

Esta breve y animada pieza, subtitulada también como ‘Pensée-poétique’, fue dedicada al señor Alejandro Odero, pianista y director de orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cecilia en Cádiz. En ella Cinna combina con extraordinaria maestría el original punteo de una guitarra con sus acordes entrecortados, añadiendo una elegante melodía de salón, pero con un sabor muy español, que se acentúa al evolucionar a un canto llano central de extraordinaria belleza. La combinación y el entrelazado es exquisito. Fue publicada por la prestigiosa Editorial Zozaya de Madrid.

Autour de Sevilla Op. 405 de Óscar de la Cinna 1:50 minutos aprox.

(seguidillas toreras)

Esta pieza con el título "Alrededor de Sevilla" fue una de las primeras en componer Óscar de la Cinna, ya que la incluía siempre en sus primeros conciertos por España. Aunque finalmente fue publicada por la Casa editora J. Hamelle de París. Es increíble cómo con un motivo tan sencillo de danza sea capaz de realizar una pequeña joya de miniatura musical.

Danse et Chant Op.557 de Óscar de la Cinna 3:00 minutos aprox.

(Dans les Montagnes de la Manche d'Espagne)

Publicada junto a la anterior, esta obra está escrita en forma de fantasía sobre motivos de una jota manchega (probablemente inspirada en la Sierra de Cuenca), creando un luminoso caleidoscopio de inconfundible sabor popular. Fue publicada hacia los años 1880 por la prestigiosa Casa Dotesio de Barcelona.

Sevilla de Isaac Albéniz 4:40 minutos aprox.

Sevilla está extraída de la Suite española que Albéniz compuso entre 1886 y 1887. Fue dedicada al Conde Morphy, quien era por entonces director de la Sociedad de Conciertos del Teatro Real de Madrid, quien propició que Albéniz fuera becado para estudiar en el Real Conservatorio de Bruselas, desde su puesto de secretario particular del rey Alfonso XII. Sevilla se convertiría enseguida en una de las melodías más populares y conocidas de Albéniz.

Danza del molinero de Félix García y Manuel de Falla 2:00 minutos

(Del ballet “El sombrero de tres picos”)

El extraordinario músico y bailarín madrileño Félix García fue contratado en noviembre de 1917 para ensayar con los Ballet Russes de Diaghilev los bailes de ritmo español, asistir en el montaje de la coreografía y protagonizar el papel protagonista de un ballet que terminaría titulándose “El sombrero de tres picos”. Félix García, introdujo esta farruca en la partitura original para su personal lucimiento, que una vez orquestada, tiene un sorprendente efecto, revelando el sonido del zapateado sobre las tablas del escenario y el chasquido de los dedos al bailarla, combinadas ambas con un profundo y premonitorio “quejío”.

Introducción: “Dedicatoria” de Joaquín Turina 3:00 minutos aprox.

Fue sin duda Joaquín Turina el compositor que más y mejor supo aprovechar la corriente modernista que la nueva música de Debussy, Sévérac, Ravel o Satie ofreció a los compositores españoles residentes en París a principios del XX. Valga de muestra esta “Dedicatoria” a modo de introducción de las canciones de Toldrá.

Tres canciones españolas: Total 7:30 minutos aprox.

Toldrá es uno de los compositores catalanes más apreciados en la primera mitad del siglo XX. Toldrá fue un excelente violinista, que fundó y formó parte del célebre Cuarteto Renacimiento (1911-1921) así como un hábil director de orquesta, que le llevó a fundar la Orquesta Municipal de Barcelona en 1949.

Toldrá – Después que te conocí

duración 3:00 minutos aprox.

Letra – Francisco de Quevedo

Después que te conocí,
todas las cosas me sobran:
el sol para tener día,
abril para tener rosas.

Después que te conocí.
Por mí, bien pueden tomar
otro oficio las auroras,
que yo conozco una luz
que sabe amanecer sombras.

Bien puede buscar la noche
quien sus estrellas, conozca,
que para mí astrología
ya son oscuras y pocas.

Después que te conocí,
todas las cosas me sobran:
el sol para tener día,
abril para tener rosas.

Después que te conocí.
Ya no importunan mis ruegos
a los cielos por la gloria,
que mi bienaventuranza
tiene jornada más corta.

Bien puede la margarita,
guardar sus perlas en conchas,
que búzano (*) de una risa
las pesco yo en una boca.

Después que te conocí,
todas las cosas me sobran:
el sol para tener día,
abril para tener rosas.
Después que te conocí.
Después que te conocí.

(* pieza antigua de artillería)

Toldrá – Madre, unos ojuelos vi

duración 2:30 minutos aprox.

Letra – Lope de Vega

Madre, unos ojuelos vi:
verdes, alegres y bellos.

¡Ay, que me muero por ellos,
y ellos se burlan de mí!
¡Y ellos se burlan de mí!

Las dos niñas de sus cielos
han hecho tanta mudanza,
que la calor de esperanza
se me ha convertido en celos.
Yo pienso, madre, que vi
mi vida y mi muerte en ellos

¡Ay, que me muero por ellos,
y ellos se burlan de mí!
¡Y ellos se burlan de mí!

¡Quién pensara que el color
de tal suerte me engañara!
Pero ¿quién no lo pensara,
cómo no tuviera amor?
Madre, en ellos me perdí,
y es fuerza buscarme en ellos.

¡Ay, que me muero por ellos,
¡Y ellos se burlan de mí!
¡Y ellos se burlan de mí!

Obradors – Del cabello más sutil

duración 2:00 minutos aprox.

(popular)

Fernando Obradors es quizá el menos conocido de los compositores catalanes de la primera mitad del siglo XX. Iniciado en la música por su madre, posteriormente se convirtió en un compositor autodidacta. En 1921 y 1941 compuso una serie de canciones inspiradas en poemas populares y antiguos.

*Del cabello más sutil,
que tienes en tu trezado,
he de hacerme una cadena
para tenerte a mi lado.*

Una alcazarra en tu casa
-chiquilla, quisiera ser-
para besarte en la boca
cuando fueras a beber.*

**jarra de barro para conservar el
agua fresca*

Fandango de Óscar de la Cinna

2:40 minutos aprox.

El "Fandango" publicado en 1895 como pieza de sus Brisas de España, muestra una mezcla magistral del virtuosismo del piano centroeuropeo y los temas populares del canto andaluz. Estrenamos hoy la versión coreografiada y bailada por Yoel Vargas.

La Jitana Op.511 de Óscar de la Cinna

3:30 minutos aprox.

No hay ninguna pieza de Óscar de la Cinna que haya captado con tanta sencillez la gracia y el embrujo de la danza española y M la solemnidad y el garbo del canto andaluz. Pero ahí no queda todo. La combinación que hace de estas sonoridades con la música de salón en la parte central, no hace sino elevar la música española al firmamento, para que brille incombustible "in illo tempore".

Zapateado árabe Op. 306 de Óscar de la Cinna

2:20 minutos aprox.

Esta obra inédita de la Cinna, tiene la originalidad de llevar al teclado la emotiva danza árabe (dabke) en la que el zapateado es acompañado por un juego de pasos y saltos, y por el exótico sonido de los instrumentos de cuerda pulsada.

Danza zingaresca Opus. 913 de Óscar de la Cinna

4:15 minutos aprox.

Esta obra de madurez, también inédita, es sin duda una interesantísima apuesta de Óscar de la Cinna, ya en los últimos años de su vida, por fusionar diferentes fuentes de inspiración a modo de rapsodia húngara-española. Alegres y exóticos ritmos de danza que suenan entrelazados con cantos flamencos, con ecos de guitarras zíngaras-calés, con el címbalo y por supuesto el sonido del gran piano centroeuropeo.

Asturias de Isaac Albéniz

6:00 minutos aprox.

Fue sin duda durante su estancia en Londres cuando Albéniz compuso sus mejores obras. Este catalán, profundo conocedor de los ritmos y melodías populares de todos y cada uno de los rincones de España, compuso entre 1891 y 1894 “Cantos de España”, una de las obras más importantes de aquel momento. Su preludio, titulado “Asturias” (Leyenda), más tarde incluido en su Primera Suite española, contiene curiosamente los elementos más típicos del canto flamenco de Andalucía.

La obra se inicia con la imitación inconfundible del “punteo” de una guitarra a la que sigue una serie de enérgicos acordes que introducen a continuación la transcripción literal de un tema pausado de “canto jondo”, que desemboca finalmente en la trepidante melodía punteada del principio. Unos sencillos y originales acordes de inspiración romántica concluyen la obra de forma casi inesperada.

Intervienen:

Antonio Hernández (conferenciante y director artístico de Alma española)

Consuelo Garres (soprano)

Yoel Vargas (baile)

José Vicente Riquelme (piano)

COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO



Ayuntamiento
de Málaga

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE
LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO
Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS
Y CULTURALES

Con la colaboración de:



Fundación "la Caixa"