

ALMA ESPAÑOLA

CICLO DE CONCIERTOS
de MÚSICA ESPAÑOLA
en homenaje al bailarín
FÉLIX GARCÍA

CONCIERTO

“BRISAS de ESPAÑA” (II)

MÚSICA – CANTO – BAILE

Viernes, 2 de FEBRERO de 2024 / 7:30 pm

SALA FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

Cartagena - ESPAÑA

© textos: Antonio Hernández Moreno

antonioparamus@yahoo.es

Depósito legal: MU 1119-2023

Logo: Extraído de una foto de Vera Nemchinova y Félix Garcia como vecina y molinero.

Autor desconocido. Londres 1918

Edición y maquetación: Antonio Hernández Moreno

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.

A la edad de 13 años, el joven pianista Louis Moreau Gottschalk dejó los Estados Unidos para viajar a Europa a la búsqueda de una formación clásica para cumplir sus ambiciones musicales. Pero el Conservatorio de París rechazó su solicitud sin llegar a escuchar sus dotes como pianista. Pierre Zimmerman, director del departamento de piano, alegó al saber su nacionalidad que "Estados Unidos es un país de máquinas de vapor". Antes de regresar a su país recaló en España, donde gozó del aprecio de la corte, quien lo animó a que compusiera algunas obras de carácter español, como "La gitanilla" Op. 35, bajo el subtítulo de "capriccio característico". Iniciaba así lo que sería una labor mucho más interesante, la de transcribir al lenguaje pianístico algunos temas populares de la música tradicional española, especialmente los de baile, como el Vito andaluz o unas seguidillas manchegas de los Mollares. Aquellas ediciones, despertaron el interés de prestigiosos pianistas de salón de la época, como Gustave Collignon o Maurice Strakosch, ávidos por ofrecer novedosos y exóticos ritmos españoles en los exclusivos salones de las capitales europeas.

Óscar de la Cinna y Mahr, conde de Mahr, (Budapest 1836 - Jerez de la Frontera 1906) residió en Praga, Varsovia y Viena, donde fue discípulo de Carl Czerny, Ignaz Moscheles y condiscípulo de Franz Liszt y Sigismund Thalberg. Su primera aparición en Viena fue interpretando la gran sonata nº 29 en si bemol Op. 106 de Beethoven siendo el mismo Czerny quien le pasaba las páginas a su joven y predilecto discípulo. 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 donde enseguida ofreció dos grandes conciertos en el Teatro Real, siendo nombrado músico de cámara de la reina Isabel II y profesor de piano de sus hijas las infantas. En 1862 se instala en Lisboa, donde enviuda de su primer matrimonio siendo padre de una niña. De vuelta a España ofrece conciertos por todo el Levante y Andalucía, tal y como refleja el excelente trabajo de investigación de Victoria Alemany.

Vivió en Barcelona y Sevilla, donde al parecer llega a ejercer durante un corto periodo de tiempo como director del conservatorio. Durante una gira de conciertos por Mallorca conoce a la que será su segunda mujer, Cecilia Esteban, con la que termina desposándose en Gibraltar. Instalado finalmente en Jerez de la Frontera, se dedica por entero a la labor de composición y edición de sus obras. Compuso más de mil obras para piano, que fueron publicadas y distribuidas la mayor parte de ellas 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 "Una noche en Granada", "La Torre del Oro" o "Vendimiadores de Jerez". Los últimos años de su vida estuvo vinculado a Manuel González Soto, ilustre bodeguero, que fundó la Academia Filarmónica y la Escuela de Bellas Artes en Jerez. Sirva este concierto para recuperar su obra olvidada, y contextualizarla con la de otros compositores, para así ponerla en su justo y merecido valor.

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

PIANO

- *Danse des negres Op.61* *Caracteristique havanaise* de Óscar de la Cinna
- *Jota poétique Op.409* de Óscar de la Cinna
- *Poesía musical havanaise Op.732* de Óscar de la Cinna

Piano: **José Alberto del Cerro**

DANZA y PIANO

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

Baile: **Yoel Vargas**

Piano: **José Vicente Riquelme**

Coreografía: **Yoel Vargas**

PIANO

Introducción: “Preludio y Vals” de Enrique Granados

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**

PIANO A CUATRO MANOS

- *“España”* de Emmanuel Chabrier

Piano: **José Alberto del Cerro y 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

– *“Dedicatoria” de Joaquín Turina*

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

– *Zambra gitana Op. 330 de Óscar de la Cinna*

– *La soleá Op. 106 de Óscar de la Cinna*

– *La flamenca Op.106 Marcha-pasodoble de Óscar de la Cinna*

Piano: **José Alberto del Cerro**

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 A CUATRO MANOS

– *“Bolero” de Maurice Ravel*

Baile: **Yoel Vargas**

Coreografía: **Yoel Vargas**

Piano: **José Alberto del Cerro y José Vicente Riquelme**

TEXTOS

PRIMERA PARTE

- **Danse des negres Op.61** de Óscar de la Cinna 2:30 minutos aprox.
(*Caracteristique havanaise*)

Publicada por la Editora del Sindicato Barcelonés Dotesio, se inicia con una interesada cascada de acordes, que da paso a un característica melodía de la Indias de carácter bailable que el compositor va desarrollar de forma muy interesante, hasta retomar el tema inicial y mejor desarrollado.

- **Jota poétique Op.409** de Óscar de la Cinna 2:30 minutos aprox.

Esta delicada pieza fusiona una melodía de carácter indudablemente romántico con un motivo de jota de fuerte sabor popular, crando un interesante contraste.

- **Poesía musical (havanaise) Op.732** de Óscar de la Cinna 2:40 aprox.

Esta preciosa obra, dedicada también 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).

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

Esta preciosa melodía del álbum "Brisas de España" está dedicada también 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.

- **"Preludio y Vals"** de Enrique Granados 2:30 minutos aprox.

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".

- **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

Esta breve y animada pieza, subtitulada también como ‘Pensée-poétique’, fue dedicada al señor Alejandro Otero, 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.

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.

– **España** de Emmanuel Chabrier 6:30 minutos aprox.

Esta rapsodia fue estrenada el 4 de noviembre de 1883 en el Théâtre du Château d’Eau por la Orchestre de Société des Nouveaux Concerts dirigida por Charles Lamoureux y fue publicada por la Editorial Enoch al año siguiente. Fue motivada por el viaje que Chabrier y su esposa hicieron entre julio y diciembre de 1882 por España, visitando San Sebastián, Burgos, Toledo y las principales capitales andaluzas, regresando a Francia por Valencia, Zaragoza y Barcelona. Aunque al principio fue concebida para piano a cuatro manos, según una carta dirigida a Lamoureux, fechada el 25 de octubre, desde Cádiz y en español, Chabrier le adelanta que a su regreso a París compondrá una "extraordinaria fantasía" de fuerte carácter español, al estar basada en un tema de jota.

SEGUNDA PARTE

– **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”.

– **“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, Sévèrac, 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.

– **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.

– **Zambra gitana Op. 330 de Óscar de la Cinna**

Publicada por Casa editora Zozaya dentro de su catálogo escogido de piezas de baile, junto a piezas de Waldteufel, Kaulich o Fahrbach. Debió de ser muy popular en su época. Se trata de una obra de fuerte sabor andaluz que una viva introducción da paso enseguida al característico “zapateado” captando con sencillez la gracia y el embrujo de la danza y la solemnidad del canto andaluz.

– **La soleá Op. 106 de Óscar de la Cinna** duración 5:50 minutos aprox.

Subtitulada como “canto gitano” está dedicada a la señora duquesa la viuda de Bailén y Marquesa de Portugalete. Tras una sencilla imitación al rasgueado de la guitarra se incia el tema central que es un melancólico “canto gitano” en el que la única letra es el propio quejío que da paso a la copla que dice: A la reja de la cárcel no me vengas a lloras, ya que no me quitas penas, no me las vengas a dar / Ya se me murió mi madre, qué dolor mira. Dónde encontraré otra madre, ay! Como la que yo tenía. Fue publicada por la prestigiosa Casa Romero, editora de música y fábrica de pianos, entonces proveedor de la Casa Real.

– **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** (manuscrita)

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** (manuscrita)

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 zingaras-calés, con el címbalo y por supuesto el sonido del gran piano centroeuropeo.

– **“Bolero” de Maurice Ravel**

duración 9:00 minutos aprox.

El compositor francés Maurice Ravel fue un experto conocedor de la música y los ritmos españoles, por lo que a lo largo de su vida compuso importantes piezas de carácter español, como su 'Rapsodia española', la 'Alborada del Gracioso' o 'La hora española'. En París, mantuvo una gran amistad con la colonia de músicos y compositores españoles, como Ricardo Viñes, Joaquín Nin Castellanos, Joaquín Turina o Manuel de Falla.

Los resultados de las recientes investigaciones llevadas a cabo por Antonio Hernández Moreno han arrojado nueva luz sobre el importante papel desempeñado por el joven bailarín Félix García en el estreno del ballet “El sombrero de tres picos”. Uno de los hallazgos más relevantes, recogidos en su libro “Treinta castañuelas para Londres”, es que la conocida y popular obra orquestal que Ravel compuso en 1923 bajo el título de 'Bolero', fue concebida y dedicada en secreto a Félix García. Es por ello, por lo que esta noche disfrutaremos por primera vez de la versión bailada que de esta obra hace el bailarín Yoel Vargas al estilo de la antigua escuela de baile bolero.