

33

FESTIVAL
DE MÚSICA
ESPAÑOLA
DE LEÓN

DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2020

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE | 20:00 H – AUDITORIO "ÁNGEL BARJA"
DÚO INVICTA

Joana Valente _mezzosoprano Nuno Caçote _piano

PROGRAMA

María de Pablos

Pedro Blanco

PEDRO BLANCO (1883-1919):

Canções Op.5

- Oh Senhor Reitor (*Poesía de Maximiano Ricca*)
- Flôr da Rua (*Poesía de Carvalho Barbosa*)
- A Fiandeira (*Poesía de João Saraiva*)
- Rosa e Lirio (de *Dos Melodías, Op.9*) *Poesía de Almeida Garret*
- Trovas de Longe (de *Dos Canções, Op. 11*) *Poesía de A. Lopes Vieira*

Duas melodías, Op.14

- Madrigal (*Poesía de Francisco Rodríguez Marín*)
- Quand même (*Poesía de Pierre Étile*)

MARÍA DE PABLOS (1904-1990):

(*Poemas de Antonio Machado*)

- El Cadalso
- La noria
- Verdes Jardinillos
- Yo voy soñando caminos

BERTA ALVES DE SOUSA (1906-1997):

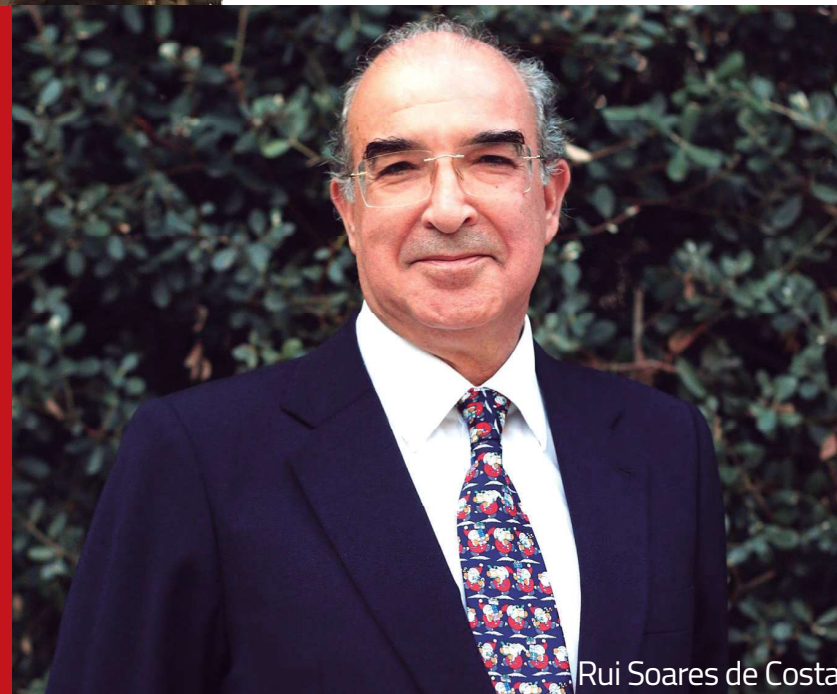
- Singra o meu barco (*poema de Heinrich Heine trad. por Carducce e Castro*)
- Canção Marinha (*poema de Teixeira de Pascoaes*)
- Há no meu peito uma porta (*poema de José de Abreu Albano*)
- De amor escrevo de amor (*poema de Luiz de Camões*)

Berta Alves de Sousa (al piano)

RUI SOARES DA COSTA (1958):
Dois sonetos de Florbela Espanca
(*Del ciclo "Mar Portuguez" de Fernando Pessoa*)

- I - O Infante
- II - Horizonte
- IV - Mostrengo
- V - Epitáfio de Bartolomeu Dias
- VIII - Fernão de Magalhães
- X - Mar Portuguez
- XI - A última Nau
- XII - Prece

Rui Soares de Costa

DÚO INVICTA

El dúo Invicta se formó en 2012, con motivo del doctorado que el pianista Nuno Caçote estaba realizando en el que debía interpretar toda la obra para canto y piano del compositor leonés Pedro Blanco (1883-1919). Así, junto con la mezzo Joana Valente, realizaron su primer recital en septiembre de 2012 en Évora, incluyendo la obra de Blanco.

Posteriormente surgió un nuevo objetivo: interpretar al compositor portugués Rui Soares da Costa (n. 1958) y una de sus

obras más emblemáticas: Mar Porguguez en la que puso música al ciclo de 12 poemas de Fernando Pessoa.

Tomando como base a estos dos compositores, de los que tienen en proyecto grabar su primer disco, el Dúo Invicta ha llevado a cabo una constante actividad concertística en algunos de los más emblemáticos teatros y salas de Portugal y Francia, además de actuar en programas de la Radio Televisión Portuguesa.

JOANA VALENTE_mezzosoprano

Su carrera música es intensa, con experiencia como solista, música de cámara, abordando repertorio de distintas épocas y estilos. Ha actuado como solista con la Orquesta Sinfónica Casa da Música de Oporto, la Orquesta Barroca Casa da Música, Orquesta das Beiras, Orquesta do Centro, etc.

Fundó el Dúo Invicta con el pianista Nuno Caçote con quien ha actuado en Portugal, Francia y España. Debutó en el teatro musical para niños "Ritita ea Tablet", con el personaje de una madre, escrito por Nuno Caçote, en el Teatro Municipal de Vila Real. Colabora con el "Grupo de Percusión Pulsat" cuya obra Goldbeater's Skin de C. Cerrone fue presentada en la Casa da Música. También colaboró con la "Drumming PG" durante el homenaje al compositor Steve Reich, en el Teatro Real de Madrid.

Ha sido cantante residente del Coro Casa da Música desde su fundación en 2009 y ha trabajado con algunos de los directores más importantes del panorama internacional, como su director principal, Paul Hillier. De su discografía también podemos encontrar: Canção de Fernando Lopes Graça, con el Coro Casa da Música y también "Histórias", con música de Francisco Monteiro y letra de Hugo Mezena.

Fue alumna de Fernanda Correia y tuvo el privilegio de trabajar con otros grandes maestros como António Salgado, Laura

Sarti, Ambra Vespasiani, Sue Waters, Elizabete Matos, entre muchos otros y heredó su pasión por la docencia y, en este momento, es profesora de canto en el Conservatorio Superior de Música de Bairrada y en el Conservatorio Regional de Música de Vila Real.

Inicio sus estudios de piano con la profesora Aida Monteiro y asistió a la Escola de Música do Porto (con una beca de esa misma institución) donde estudió con Hélia Soveral y Madalena Soveral. Continuó su aprendizaje en el Conservatorio de Música de Porto con Maria José Souza Guedes y, en 1998, se incorporó a la ESMAE - Porto (Escuela Superior de Música y Artes Escénicas - Porto) en la clase de la profesora Sofia Lourenço. En 2000 fue aceptado en la reconocida Hochschule für Musik und Theatre - Hannover (Alemania) en la clase del profesor Markus Groh, habiendo terminado su licenciatura en piano con distinción en 2004.

En 2010 obtuvo un Máster en interpretación de piano en la Universidad de Aveiro y desde 2015 posee un doctorado en interpretación de piano de la Universidad de Évora, habiendo investigado la vida y obra para piano del compositor español Pedro Blanco. Asistió a clases magistrales con Helena Sá e Costa, Vladimir Viardo, Tânia Achat, Paul Badura-Skoda y Jaroslaw Drzewiecki. Fue distinguido con premios en concursos nacionales de piano, entre los que destaca el premio especial conmemorativo de los 80 años del conservatorio de música de Oporto.

Como solista actuó con varias orquestas y conjuntos de renombre como la Orquesta Nacional de Oporto o el grupo

de percusión Drumming, trabajando bajo la dirección de David Lloyd, Elie Octors, Ivo Cruz, Carlos Marques y Fernando Marinho. Como pianista participa habitualmente en conciertos y festivales de música, entre los que destacan: congresos de la EPTA (European Piano Teachers Association), Bebersee Music Festival (Alemania), Festival Ludwig Streicher, Festival de Música Española de León, Finnish Bass Festival (Inglaterra), Festival Internacional de Música de Coimbra o Festival Cistermusica y Festival Internacional de Música Cidade de Almada. Ha realizado grabaciones para RDP.

Con frecuencia es invitado a impartir clases magistrales de piano, dar conferencias relacionadas con la enseñanza de la música y a formar parte de jurados de concursos de piano nacionales e internacionales. Como compositor, músico y actor ha realizado incursiones habituales en diversos espectáculos de teatro y programas de televisión, colaborando habitualmente con numerosas compañías de teatro.

Actualmente es profesor de piano en el Conservatorio Calouste Gulbenkian (Aveiro) y es profesor adjunto invitado al Máster en docencia musical de la Universidad Católica (Oporto).

NOTAS AL PROGRAMA

En los comentarios al doble CD "Remembranza" publicado por nuestro Festival, que incluye la integral de las canciones del leonés Pedro Blanco (1883-1919), la pianista y musicóloga Julia Franco comenta: "Recorriendo el catálogo de Pedro Blanco, observamos que compagina su faceta de compositor para piano solo con la de compositor de canciones. En ésta, vemos una evolución clara en la escritura del piano, cuya elaboración se va complicando y diferenciando del canto. Casi todas las canciones mantienen en común su estructura formal tripartita, y en todas, las indicaciones son exhaustivas, llegando incluso a señalar recursos técnicos en el instrumento que dominaba: el piano. La tesitura para el canto se estira en intervalos arriesgados y recorre una extensión muy amplia: desde un "quasi parlato" a brillantes agudos. Gusta de usar tonalidades en tono menor, que describen con más fidelidad los textos, en su mayoría románticos. Estos textos nos van demostrando que, poco a poco, él mismo se imbuje en el buen quehacer literario de su país de acogida, eso sí, sin olvidar nunca sus orígenes.

Las *Canções o Canciones Portuguesas* son anteriores a 1916. El acompañamiento pianístico está menos elaborado y apoya el canto en todo momento. Son las primeras canciones que Pedro Blanco compone en su nuevo idioma, el

portugués, y para ello elige poemas de Maximiano Ricca, Carvalho Barbosa y João Saraiva, éste último, poeta lírico y satírico contemporáneo del compositor. La primera audición de las mismas corre a cargo de Alexandre d'Azevedo (*O Senhor Reitor y A Fiandeira*) y de Aura Abranches (*Flor da Rua*) en las fiestas de la Canção Portuguesa. D'Azevedo era un cantante cómico que, junto a Palmira Bastos, forma una compañía con la que recorre todo Portugal. Esto explica que el carácter de *O Senhor Reitor* sea muy jovial y exija una gran teatralidad. Con una música muy sencilla, repite cuatro estrofas diferentes, donde se suceden diálogos y descripciones costumbristas no sin cierta picardía. *Flor da Rua* fue estrenada por Aura Abranches, famosa dramaturga y actriz de comedia, que en esta canción da vida a una muchacha sin hogar y muy infeliz. La última de las tres *Canções*, *A Fiandeira*, se caracteriza por un acompañamiento pianístico que simula el movimiento continuo de una rueca, en clara alusión al oficio de hilar.

El Opus 9 está constituido por *Dos Melodías: Rosa e Lirio y Barca Bella*, ambas con poemas de Almeida Garrett, escritor romántico de la primera mitad del siglo XIX. Los poemas están extraídos de un álbum titulado "Folhas caídas". También parecen anteriores a 1916, pero musicalmente son más evolucionadas. *Rosa e Lirio* tiene la indicación de "Allegro Volan-

te” y en ella el acompañamiento pianístico viene dado por un ostinato con pequeñas pausas expresivas, que hace que la música fluya siempre hacia adelante.

El Opus 11 lo constituye un par de canciones tituladas *Cantiga y Trovas do Longe*. La segunda, data de 1917 y está escrita sobre un texto de A. Lopes Vieira (1878-1947), poeta adscrito a la “Renascença” portuguesa, con apetencia sobre temas líricos populares y nacionales: las gentes, las costumbres, los paisajes...En este poema el tema es la “saudade”, la nostalgia, descrita perfectamente por el acompañamiento del piano que, en los momentos más dramáticos, adquiere mucho movimiento.

Las dos últimas canciones de Pedro Blanco conservadas constituyen el Op. 14, titulado *Duas melodias*. La primera, *Madrigal*, está en castellano, basada sobre un poema de Francisco Rodríguez Marín (1855-1943), Director de la Real Academia Española que se distinguió por su españolismo, su cervantismo, y su acervo folklórico. Como poeta escribió entre otras obras madrigales y sonetos reminiscentes en temática y estilo del Siglo de Oro. En *Madrigal* encontramos una brevísima canción cargada de gran intensidad y dramatismo, donde una introducción pianística da paso a unos versos tristes apoyados por el piano,

siempre en la parte más aguda del canto. *Quand Même* está basada en un poema de Pierre Étile. Es también muy breve y escrita sobre un ritmo ostinato de corcheas que se acelera en los momentos vocales más dramáticos y brillantes. Es la única canción en francés y su temática es amorosa.

Según nos cuenta la musicóloga Pilar Serrano Betored en la reciente edición de las canciones de **María de Pablos (1904-1990)** publicada por la Fundación Don Juan de Borbón de Segovia “en diciembre de 1929, María de Pablos viajaba (desde Roma) a Madrid para pasar las Navidades junto a su familia. El día 19 de ese mismo mes, en su ciudad natal, Segovia, se interpretaron sus obras más recientes, entre ellas, las **Seis canciones.**”

María de Pablos tenía pensado ampliar su formación musical en el extranjero trasladándose a París para estudiar en la École Normale de Musique junto a los maestros Paul Dukas y Nadia Boulanger, algo que haría en el mes de marzo de 1930 tras el concierto que Unión Radio programó en Madrid con sus obras el 28 de febrero de 1930. “Las obras interpretadas fueron sus trabajos más recientes: el cuarteto *Sonata romántica, las Seis canciones*”, de las cuales hoy escucharemos las cuatro primeras

con poemas de Antonio Machado (1875-1939) extraídos de su libro "Soledades, galerías y otros poemas" escrito entre 1903 y 1907. En esta obra, de carácter íntimo y reflexivo, están presentes las obsesiones de un Machado al que el paso del tiempo le traía de cabeza, con el constante recuerdo de la juventud perdida y la presencia constante y muda de la muerte que acecha en todos los rincones recordándonos nuestra transitoriedad y el hecho de que todos acabaremos muertos algún día.

Berta Alves de Sousa (1906-1997), pianista y compositora portuguesa, fue una de las primeras mujeres en dirigir una orquesta en Portugal, en concreto la Sinfónica de Oporto en 1950. Nacida en Lieja (Bélgica) creció en Oporto, en una familia culta que le permitió mantener contacto con escritores, músicos y pintores de renombre. Estudió con Moreira de Sá, Luís Costa, Lucien Lambert e Claudio Carneyro en el Conservatorio de Oporto. Continuó sus estudios en París, en las aulas de piano de Wilhelm Bachaus y Theodor Szántó, y composición con George Mingot. También fue discípula de Vianna da Motta en Lisboa y estudió dirección de orquesta con Clemen Krauss en Berlín y con Freitas Branco en Lisboa. Fue profesora de música de cámara y pianista acompañante del Conservatorio de Oporto.

Las cuatro canciones para piano y voz fueron escritas por Alves de Sousa entre 1944 y 1951 sobre poemas de diversos autores, que retratan un estado emocional de desesperanza y pesimismo. La estética de la autora asume una escritura pianística que nos traslada a un ambiente impresionista, con insinuaciones de politonalidad, poco densa, contemplativa y en un registro predominantemente grave del instrumento, exigiendo a la voz un cuidado extremo en la dicción de la afinación.

El ciclo para voz y piano del compositor portugués Rui Soares da Costa (n. 1958), utiliza como base el segundo de tres libros de la gran obra "A mensagem" de Fernando Pessoa (1888-1935), titulado "Mar Português" (un ciclo de doce poemas). La obra recorre la historia portuguesa de los descubrimientos alusivos a los héroes lusitanos, sus fortunas y desgracias en mares nunca antes navegados y que contribuyeron a lo que fue la edad de oro de la historia de Portugal. La estética empleada por el compositor nos lleva al escenario épico descrito en los poemas, reconociendo una unidad y fluidez a través de la alternancia entre una escritura densa, con una escritura más lírica, que fluye bajo el péndulo de la serenidad anclado en el leitmotiv presente en la obra.

ORGANIZA:

ASOCIACIÓN MUSICAL
ORQUESTA IBÉRICA

PATROCINAN:

AYUNTAMIENTO DE LEÓN

AORQUESTA0000ORRRRQQ
CCCAAASINFONICASSSIIN
CAAACASTILLAYLEONSSS

CASTILLA Y LEÓN

es vida

Junta de
Castilla y León

COLABORAN:

Universidad de Oviedo
Universidá d'Uviéu
University of Oviedo

Junta de
Castilla y León

Consejería de Educación
Conservatorio Profesional de Música de León

#LaCulturaEsSegura

