

EL VIENTO QUE NOS UNE

En el presente artículo se recogen algunos de los programas de concierto que he dirigido durante la Temporada 2017-2018 de la Banda Municipal de Bilbao. La formación bilbaína ofrece a lo largo del año unos 30 conciertos fijos más algunos otros de carácter esporádico. De esos treinta conciertos, la mitad son en lugares cerrados (Atrio del Azkuna Zentroa, Auditorio del Palacio Euskalduna y Auditorio del Conservatorio "J.C. de Arriaga de Bilbao") y la otra mitad al aire libre, en el Auditorio del Arenal (en los ciclos de Primavera y de ASTE NAGUSIA).

En los programas seleccionados y expuestos en el presente trabajo, además de la configuración de los mismos, aparecen las notas al programa que he redactado en cada ocasión. La brevedad de estas notas en algunos casos, responde a la capacidad de las publicaciones, pues éstas deben ir siempre en dos idiomas: el euskera y el castellano. De alguna manera, en la configuración de estos conciertos se atestigua la intencionalidad de comunicación con el público en tres ejes fundamentales: el eje sociológico, el artístico y el pedagógico. El viento que nos une a los que amamos las bandas de música nos tiene que empapar de compromiso, un compromiso serio con el propósito de colocar a las bandas en el lugar de la cultura contemporánea que se merece. Cada uno, desde nuestra modesta posición, podemos ayudar a entender la importancia de las bandas de música en una concepción moderna y actual de la cultura musical, una cultura con amplitud de miras sin estratificaciones ni jerarquías, una cultura que parta del conocimiento y del estudio y abandone estereotipos pasados producto del desconocimiento.

Diseño de programas: PABLO BARREDO.

EL VIENTO QUE NOS UNE / BATZEN GAITUEN HAIZEA

Temporada de Conciertos 2017-2018

Banda Municipal de Bilbao

José R. PASCUAL-VILAPLANA, Director Titular

En determinados momentos de la historia de la humanidad, las bandas de música han servido como ejes de cohesión social tras conflictos bélicos y/o sociales: las bandas de los campesinos en la Revolución Francesa, las bandas italianas y sus congresos musicales tras la Reunificación Italiana de 1861, la *American Concert Band* de P.S. Gilmore tras la Guerra de Secesión norteamericana, las bandas colombianas tras el empuje educativo y social del Plan de Música para la Convivencia del gobierno colombiano en 2004.... De hecho, la propia palabra BANDA proviene del francés "BANDE" y significa unión. Y es que donde ha sonado una banda, bien en la calle, en los parques, en los auditorios o en los teatros siempre ha generado un anhelo de unir y de reunir a gente diversa con el único fin del goce hedonista del sonido del viento y de la percusión. Un goce que aporta libertad, pues cada uno lo recibe de forma individual y elabora su propia catarsis. Si se unen a nosotros esta temporada, compartiremos con ustedes todo nuestro trabajo lleno de ilusión y esfuerzo por el anhelo de la generosidad.

Domingo, 8 de octubre de 2017. Auditorio Palacio EUSKALDUNA
"De Oriente a Occidente"

1ª Parte

Camille SAINT-SAËNS (1835-1921)

ORIENT ET OCCIDENT op.25 (1869)

Ruperto CHAPÍ (1851-1909)

FANTASÍA MORISCA. La Corte de Granada
(1879)

1. *A Granada*
2. *Meditación*
3. *Serenata*
4. *Final*

2ª Parte

Florent SCHMITT (1870-1958)

SÉLAMLIK op.48, Nr.1 (1904)

Julie GIROUX (1961)

LA MEZQUITA DE CÓRDOBA (2005)

Bert APPERMONT (1973)

A BRUSSELS REQUIEM (2017)

* Estreno en España.

En 1869, y tras la inauguración del Canal de Suez, el prestigioso compositor francés *Camille Saint-Saëns* (París, 1835- Argel, 1921) escribía una de sus partituras míticas dentro de la producción original para banda: la gran marcha ***Orient et Occident*** en donde confluye la técnica contrapuntística del gran organista francés con las melodías de la Banda de los Jenízaros turcos, al servicio de los sultanes otomanos desde el siglo XIII. Unos años más tarde llegaba a Madrid como estudiante el famoso autor alicantino *Ruperto Chapí* (Villena, 1851 – Madrid, 1879). Estando en el servicio militar compuso para banda su famosa ***Fantasia Morisca "La Corte de Granada"*** (1879), una de las páginas bandísticas más importantes de nuestro repertorio. Con versión para orquesta sinfónica

posterior, esta obra responde al movimiento conocido como Música Alambrista que a finales del siglo XIX marcó la creación de obras musicales rememorando el pasado árabe de nuestra historia. Esta moda por adentrarnos en lo exótico, tuvo su influencia en Europa desde finales del XIX hasta bien entrado el siglo XX. Prueba de ello es **Selamlik op-.46** (1906), creada por el gran maestro francés, profesor del Conservatorio de París, *Florent Schmitt* (Blamont, 1870- Neuilly sur Seine, 1958). El autor de *Dionsysiaques* se adentra en la música turca para banda en esta partitura llena de color y ritmo. En este sentido de lo exótico, y ya en nuestros días, una conocida y reputada compositora norteamericana, alumna de John Williams, la maestra norteamericana *Julie Giroux* (Massachusetts, 1961) describe de forma sonora sus sensaciones ante **La Mezquita de Córdoba**. Concluiremos con el estreno de **A Brussels Requiem** (2017) una obra de gran dificultad técnica escrita por el famoso autor belga *Bert Appermont* (Bilzen, 1973) en homenaje a las víctimas del atentado en el Aeropuerto Zaventem de Bruselas en 2016. Con la música igual se puede se celebrar la unión de culturas como homenajear a aquellos que han desaparecido por la sinrazón de la intolerancia. El arte siempre será un buen bálsamo para la gran lacra de la ignorancia.

Domingo, 5 de noviembre de 2016. Auditorio Palacio EUSKALDUNA
 "Uniendo estéticas"

Barcelona Clarinet Players (www.bcncclarinetplayers.com)

Javier Vilaplana González, Requinto, **Manuel Martínez Mínguez**, Clarinete
Martí Guasteví Olives, di Bassetto, **Alejandro Castillo Vega**, Clarinete Bajo

1ª Parte

Morton GOULD (1913-1996)
JERICHO. Rhapsody for Symphonic Band
 (1939)

William Francis MCBETH (1933-2012)
KADDISH (1977)

José R. PASCUAL-VILAPLANA (1971)
KELARNIT for clarinet quartet and wind band (2017)*

2ª Parte

Víctor VALLÉS FORNET (1984)
CHEMINS I. Simfonia per a bombo i plats
 (2017)*

Amando BLANQUER PONSODA (1935-2005)
CALEIDOSCOPIO (1995)

Amando BLANQUER PONSODA
L'EMBAIXADOR (Marcha Árabe, 1959)
 Premio del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy en 1959.

*Estrenos absolutos.

La música es símbolo de libertad y tolerancia y puede ser vehículo de comunicación de diversidad y pluralidad de estéticas. En la primera parte de nuestro concierto, el folklore hebreo sirve de base de inspiración a las tres obras que escucharemos. En 1939, el compositor y director norteamericano *Morton Gould* (New York, 1913-Florida, 1996) escribía su **Jericho Rhapsody** por encargo de George S. Howard y la Pennsylvania School Music Association. En un estilo ecléctico en el cual se combinan desde el jazz hasta cantos de los hebreos, la obra describe el asedio de la ciudad de Jericho, tal y como se

describe en el Antiguo Testamento. **Kaddish** es el nombre que recibe la oración hebrea en homenaje a los difuntos. El maestro americano Dr. W. Francis McBeth (Texas, 1932-2012), Director Emérito de la Askansas Symphony, utiliza esta denominación para escribir una obra dedicada a la memoria de su maestro el prestigioso compositor *James Clifton Williams* (1923-1976), de quien cita su *Caccia and Chorale*. Y acabaremos la primera parte con el estreno absoluto de **Kelarnit**, una obra para cuarteto de clarinetes y banda, cuyo título (denominación hebrea del clarinete) y su material compositivo beben también de la tradición judía. En esta ocasión, será el propio compositor quien dirigirá al *Barcelona Clarinet Players* (cuarteto de referencia que encarga esta obra) en el estreno de esta partitura.

En la segunda parte del concierto, nos adentramos en el mundo de la música contemporánea con el estreno de **Chemins I. Simfonia per a bombo i plats** del joven y premiado compositor valenciano *Víctor Vallés Fonet* (El Verger, 1984). En esta original partitura, el autor pretende evocar el *work in progres* de Luciano Berio a través de una obra original para electroacústica en la cual se pretende evocar metafóricamente la sensación de John Cage cuando entró en la cámara anecoica y pudo escuchar sus propios batidos del corazón así como el sonido del sistema nervioso. En esta idea de renovación e investigación sonora de una banda de música, el maestro *Amando Blanquer Ponsoda* (Alcoi, 1935 – Valencia, 2005), alumno de Oliver Messiaen y Premio Roma de Composición en 1962, escribió su **Caleidoscopio** para banda en 1995, por encargo del *Internationale Festliche Musiktage* de Uster (Suiza). Y del mismo compositor, concluiremos el concierto con su marcha árabe **L'Embaixador**, (*Premio del Excmo. Ayuntamiento de Alcoi en 1959*) escrita en su período de formación parisino en donde manifiesta el contacto de la tradición con el compromiso estético más honesto. Unimos estéticas con el deseo de compartirlas con el público más variado que pueda ver la banda con perspectivas diversas y libres.

Domingo, 3 de diciembre de 2017 . Auditorio PALACIO EUSKALDUNA

"De los Apeninos a los Andes"

Jordi Ripoll, Fagot

1ª Parte

Carlo PIROLA (1945)

PREHISTORIA. Four movements for Symphonic Band (2014)

1. *Periodo Arqueozoico*
2. *Periodo Paleozoico*
3. *Periodo Mesozoico*
4. *Periodo Neozoico*

Nino ROTA (1911-1979) arr. J. Ripoll

CONCERTO PER FAGOTTO E ORCHESTRA (1974-77)

1. *Toccata, Allegro vivace*
2. *Recitativo, Lento*

3. *Variazione 1-6 (Valzer, Polka, Siciliana, Scherzo, Sarabanda, Galop)*

Solista: **Jordi Ripoll**, Fagot

2ª Parte

Carlos CHÁVEZ (1899-1978)

MAÑANAS MEXICANAS (1974)

Alberto GINASTERA (1916-1983) arr. N. Alderete

Suite de danzas ESTANCIA op.8a (1943)

1. *Los trabajadores agrícolas*
2. *Danza del trigo*
3. *Los peones de hacienda*
4. *Danza final: Malambo*

Con el título del relato de *Edmundo de Amicis* en su novela *Cuore*, introducimos un concierto con dos partes diferenciadas: la música italiana y la música de Latinoamérica. Como el viaje que emprendió Marco, buscamos la conexión que las bandas de estas zonas geográficas desarrollaron durante el siglo XX, además de sus relaciones culturales (sobre todo de Italia y Argentina). Empezaremos con la obra **Prehistoria**, un relato musical sobre cuatro períodos de la historia de la humanidad, de la mano de un músico de gran relevancia en la musicología y la composición italiana para banda, el maestro Carlo Pirola (1945) quien fuera durante más de veinte años Catedrático de *Istrumentazione Bandística* del Conservatorio G. Verdi de Milán. Precisamente en esta ciudad nació en 1911, *Nino Rota*, un compositor, pianista y director de orquesta alumno de composición de Alfredo Casella en la Academia Santa Cecilia de Roma y de dirección de *Fritz Reiner* en el Curtis Institute de Philadelphia. Conocido por su música para el cine (*La Dolce Vita*, *Amarcord*, *Otto e mezzo*, *La Strada* ...) es autor también de un numeroso catálogo de obras sinfónicas, óperas, conciertos y música de cámara. En este **Concerto per Fagotto** escuchamos influencias de Debussy o Satie, en una música evocadora sin ser programática. La transcripción para banda del mismo, ha sido realizada por nuestro compañero *Jordi Ripoll*, quien además actuará como fagot solista.

En la segunda parte nos iremos hasta México, con la evocadora y sutil **Mañanas Mexicanas**, una instrumentación para banda del original para piano solista de 1967. Su autor, *Carlos Chávez* fue además de pianista, compositor y director de orquesta, un hombre de gran relevancia pública e instigador del movimiento musical nacionalista mexicano. El concierto concluirá con una versión para banda de la **Suite de danzas ESTANCIA**, el ballet que haría mundialmente famoso a su autor, el argentino *Alberto Ginastera*. En esta partitura se adivina la influencia del folklore argentino además de las influencias de autores como Copland o Stravinsky, compositores que marcaron también a Nino Rota y a Carlos Chávez.

El siglo XX supuso el inicio de una globalización bien entendida en el arte: cada uno usaba elementos de su entorno cercano junto a las influencias que le llegaban de otro lugar, sin perder la propia identidad e incluso afianzándola. Una buena y definitiva forma de contribuir al desarrollo común de los pueblos mediante la música.

Domingo, 17 de diciembre de 2017. Auditorio Palacio EUSKALDUNA

"Tiempo de esperanza"

Carmen Climent, Actriz

Coros Infantil y Juvenil de Bilbaomusika (**Maite Olmos**, Directora)

1ª Parte

Alfred REED (1921-2005)

RUSSIAN CHRISTMAS MUSIC (1944)

Dirk BROSSÉ (1960)

OSCAR FOR AMNESTY (1993)*

Jesús GURIDI BIDAOLA (1886-1961) arr. I.Urkizu

SEIS CANCIONES INFANTILES (1947)

1. *Cazando mariposas*
2. *Otra vez la primavera*
3. *La princesa cautiva*
4. *Cuando sea abuelo*
5. *El idioma extranjero*
6. *La vacación*

2ª Parte

Frank TICHELLI (1958)

ANGELS IN THE ARCHITECTURE (2008)*

Jesús GURIDI BIDAOLA arr. I.Urkizu

ASÍ CANTAN LOS CHICOS (Tres Escenas Infantiles, 1908)

1. *Al alimón*
2. *Dónde está aquel niño*
3. *A jugar, a reir, a correr*

Cercana ya la Navidad, la música se convierte en aliada de los mejores deseos. Es tiempo de recuerdo y tiempo de esperanza. En diciembre de 1944, el prestigioso maestro americano *Alfred Reed* estrenaba una de sus obras más interpretadas y de referencia, ***Russian Christmas Music*** en un evento celebrado en Denver, para establecer relaciones entre USA y la URSS. En el mismo concierto se estrenó también otra obra bandística de referencia: la *March op.99* de Sergei Prokofiev. La partitura de Reed es muestra evidente de su oficio creativo y nos ofrece cuatro secciones diferenciadas: el villancico de los niños rusos, el canto antifonal, la canción de la ciudad y el coro de la catedral. Seguiremos con una obra para la reflexión. En ***Oscar for Amnesty***, el compositor y director de orquesta belga *Dirk Brossé* (1960) nos acerca a su mundo creativo para el cine, con una partitura en la que se nos narra la vida y testimonio de *Marianela García Vilas* (1948-1983), una mujer luchadora y defensora de los Derechos Humanos, que fue asesinada en El Salvador en 1983. La actriz *Carmen Climent* se adentrará en el personaje para narrar su filosofía en mitad de una música llena de una desgarradora empatía emocional.

En 2008 se estrenaba en la Sydney Opera House, la obra ***Angels in the Architecture***, escrita por el reconocido compositor norteamericano *Frank Tichelli*. En ella, diversos elementos motivicos de la música Shaker y hebrea, nos sirven para plantear la dualidad entre lo divino y lo demoníaco. Una alegoría sonora sobre la existencia humana llena de recursos sonoros muy elaborados y evocadores. Finalmente, los más jóvenes serán protagonistas del concierto, gracias a la ayuda de los Coros Infantil y Juvenil de Bilbaomusika, que dirige la maestra Maite Olmos. Con ellos hemos preparado dos obras del universal *Jesús Guridi* (1886-1961) arregladas para banda por nuestro compañero subdirector de la banda Iñaki Urkizu. El mundo de la infancia, sus miedos, sus alegrías, sus juegos y su humor se resumen en estas dos obras. ***Así cantan los chicos***, es una cantata

con textos de Juan Carlos Cortázar y con música de un Guridi joven pero de solvente maestría. En 1946, Jesús Guridi ganaba el Primer Premio del Concurso del Instituto Musical de Pedagogía Escolar y Popular en Santa Cruz de Tenerife, con sus **Seis canciones infantiles**, originales para piano y voz, con letras de Jesús María de Arozamena. Sus pentagramas evocan el mundo de los juegos y la alegría de vivir de los niños, de los cuales podemos empaparnos con su ternura, en este tiempo de esperanza.

Domingo, 21 de enero de 2018. Auditorio Palacio EUSKALDUNA

"Vientos entre los océanos"

José M. Rochina, Tuba

1ª Parte

Chang Su KOH (1970)

LAMENT (2002)

Edward GREGSON (1945)

TUBA CONCERTO (1984)

1. *Allegro deciso*
2. *Lento e mesto*
3. *Allegro giocoso*

2ª Parte

I Centenario de LEONARD BERNSTEIN
(1918-1990)

Leonard BERNSTEIN arr.C.Grundman

SLAVA! A Political Overture (1977)

Leonard BERNSTEIN arr.I.Polster

Four Dances from WEST SIDE STORY

(1954)

1. *Scherzo*
2. *Mambo*
3. *Cha-cha*
4. *Cool (Fugue)*

Leonard BERNSTEIN arr.Marice Stith

ON THE TOWN (1944)

1. *The Great Lover*
2. *Lonely Town: Pas de Deux*
3. *Times Square: 1944*

Los océanos no sirven solo para separar las masas terrestres. A lo largo de la historia han sido caminos de comunicación y de arte. En 1871 llegaba a las costas japonesas el músico militar inglés John William Fenton (1828-1890), el cual fue pionero en la creación de bandas en el país nipón en los inicios de la era Meiji. Con la música del joven autor japonés Chang Su Koh, comenzaremos este concierto. **Lament** fue obra obligada del concurso nacional de bandas de Japón conocido como All Japan Band Contest, evento fundamental en la evolución del mundo bandístico japonés. Y de Inglaterra, nos llega todo un clásico: el **Tuba Concerto** del maestro Edward Gregson. Dedicado al tubista John Fletcher, su estreno con versión para brass band marcó un hito en el repertorio para este instrumento. Hoy contamos como solista invitado a nuestro compañero, el profesor de Tuba de la BM de Bilbao, José Miguel Rochina.

En la segunda parte, hemos querido rendir homenaje a uno de los músicos más grandes del siglo XX: el pianista, pedagogo, compositor y director de orquesta Leonard Bernstein (1918-1990). Su versatilidad artística y su personalidad han marcado una era en la historia de la música del pasado siglo. Hoy escucharemos tres arreglos para banda de otras tantas obras suyas. En 1977, Bernstein dedicaba una enérgica obertura a su amigo el violoncelista Mstislav Rostropovich. Todos los nombres rusos terminados en –salv, suelen

denominarse en ambientes familiares como **Slava**, denominación que en ruso significa “gloria”. El propio Rostropovich dirigiría el estreno de la obertura en Washington, el 11 de octubre de 1977. Seguiremos con cuatro danzas entresacadas del musical y banda sonora más famoso de Bernstein: **West Side Story**, la legendaria historia de amor entre Tony y Maria en mitad de la lucha de dos pandillas neoyorkinas: los Sharks y los Jets (unos Capuletos y Montescos a la americana). Y también en forma de suite, escucharemos tres episodios del **On the town**, el musical (más tarde película) que nos cuenta un día en Nueva York de tres marineros en mitad de la Segunda Guerra Mundial. Tres partituras que ensalzan la versatilidad y genialidad de una personalidad musical irrepetible.

Hoy el viento une a tres culturas, la inglesa, la norteamericana y la japonesa, a través de la música para banda y de su historia. El océano sirvió de nexo de unión de sus gentes y sus costumbres, y hoy se convierte en un pentagrama de complicidad.

Domingo, 4 de febrero de 2018. Auditorio Palacio EUSKALDUNA

“Uniendo anhelos”

José Antonio Domené, Arpa

1ª Parte

Rob GOORHUIS (1948)

PASSION ET TENDRESSE (1992)

Serge LANCEN (1922-2005)

CONCERTO POUR HARPE (1990)

1. *Moderato*
2. *Allegro*
3. *Allegro*

2ª Parte

J. Vicent EGEE (1961)

NUMANCIA (2017)

Serge LANCEN

CAP KENNEDY(1969)

Solista: **José Antonio Domené**, Arpa

Cada nota que se pueda escribir forma parte de un anhelo de comunicación y de una forma libre de expresarse. El prestigioso director y compositor holandés *Rob Goorhuis*, escribía a inicios de los años noventa una obra original para Fanfareorkest denominada **Passion et tendresse**, con la idea de contraponer y fusionar dos temas representantes de esa dualidad del arte: la pasión y la ternura. En ella advertimos un tema frenético expuesto por los instrumentos graves en contraposición a una lírica melodía de clara influencia en Joaquín Rodrigo y su *Concierto de Aranjuez*. En este anhelo expresivo el compositor francés *Serge Lancen*, ganador del Premio Roma de composición en 1950, en su faceta de creador de diferentes conciertos para instrumento solista y banda, componía su bello **Concerto pour Harpe** dedicado a su esposa Rhapsaëlle Hélénon, profesora de dicho instrumento. Se estrenaba el concierto con ocasión de la primera edición del Festival Internacional de Música de Viento *Coups de Vent* en la ciudad francesa de Le Havre, interpretado por la banda de esta ciudad y contando con Marie-Pierre Cochereau como solista bajo la dirección de Philippe Langlet. Hoy contamos con la maestría de uno

de los jóvenes arpistas actuales de más talento y proyección: el murciano José A. Domené. (www.joseantoniodomene.com).

Tal vez el anhelo de comunicar y, por qué no, de narrar mediante la música ha sido, en parte, la motivación de muchos autores. En este sentido, hoy escucharemos la historia de la ciudad de **Numancia**, bajo el prisma sonoro del maestro *J. Vicent Egea*, actual director de La Pamplonesa y profesor del Conservatorio Superior de Navarra. El asedio de la ciudad celtíbera por parte del Imperio Romano se representará por distintos pasajes contrastantes en lenguaje y en estilo. Esta obra es una síntesis de la obra orquestal Sinfonía nº1 *Numancia* del maestro Egea, encargo del Ayuntamiento de Soria en el 2150 Aniversario del asedio de la ciudad numantina. Y acabaremos con otra música descriptiva, considerada ya todo un clásico de la música bandística: desde **Cap Kennedy** iniciaremos un viaje sonoro dentro del Apolo 11 en el primer viaje a la luna. El maestro Lancen desarrolla aquí todo un abanico descriptivo y sensorial con pasajes llenos de virtuosismo y de ternura, en donde el lenguaje musical está al servicio de la narración de este acontecimiento histórico.

Los anhelos pueden ser abono del futuro. La música de banda, variada y ecléctica anhela normalizar su presencia en el arte actual. En el concierto de hoy combinamos obras históricas con partituras recientes mediante diferentes estéticas y funcionalidades como símbolo de la riqueza del patrimonio bandístico.

Viernes, 9 de febrero de 2018. Auditorio del CONSERVATORIO "J.C. de Arriaga" de BILBAO

"Música histórica para banda I: from America"

Charles IVES (1874-1954)
CIRCUS BAND (1894)

Percy Aldridge GRAINGER (1882-1961)
IRISH TUNE FROM COUNTY DERRY & SHEPHERD'S HEY (1918)

Samuel BARBER (1891-1953)
COMANDO MARCH (1943)

Howard HANSON (1896-1981)
CHORALE AND ALLELUIA op.42 (1954)

William SCHUMAN (1910-1992)
CHESTER (Overture, 1956)

Claude T. SMITH (1932-1987)
OVERTURE ON A EARLY AMERICAN FOLK HYMN (1978)

W. Francis MCBETH (1933-2012)
OF SAILORS AND WHALES (1990)

1. *Ishmael*
2. *Queequeg*
3. *Fhater Mapple*
4. *Ahab*
5. *The White Whale*

Los Estados Unidos de América utilizaron las bandas de música en un momento crucial de su historia. El final de la Guerra de Secesión se celebraba en 1869 en Boston, con el *National Peace Jubilee* y una banda de músicos de los estados del norte y del sur denominada la *American Concert Band*, dirigida por *Patrick Sarsfield Gilmore* (1829-1892). Desde entonces muchos grandes autores norteamericanos han dedicado parte de su producción a las bandas con propuestas de gran variedad estética y de clara funcionalidad pedagógica en la mayoría de los casos. Hoy ofrecemos un repertorio organizado cronológicamente que se abre con la ***Circus Band*** del ecléctico compositor americano *Charles Ives*, quien escribe esta pieza original para piano a cuatro manos y después orquestada para banda, influenciado por su padre, *Georges Ives*, quien fue músico militar. Una música grotesca y llena de humor que simula el ambiente de las bandas de calle de su Connecticut natal. A principios del siglo XX, llega a Estados Unidos un afamado pianista nacido en Australia, *Percy Aldridge Grainger*, después de su periplo estudiantil por Europa, tanto en Alemania como en Inglaterra. En Nueva York, y alistado como músico en la *Army Band*, escribe sus primeras obras para banda utilizando material folklórico que él mismo grabó en un magnetófono en su período de residencia en Gran Bretaña. Estas dos obras que hoy interpretamos, ***Irish Tune from County Derry & Shepherd's Hey*** responden a una canción irlandesa del condado de Derry llena de emotividad y lirismo, y una *morris dance* ancestral utilizada por los campesinos para ahuyentar a los mosquitos de los corrales y graneros. Se interpretan conjuntamente sin ser una suite, por el simple hecho de que los originales se escribieron con el mismo papel pautado, una pieza por delante y otra por detrás. También en su período como soldado, otro compositor americano, *Samuel Barber*, conocido por su afamado *Adagio for Strings*, escribía una vibrante marcha para banda, la ***Commando March***. Seguiremos con el maestro *Howard Hanson*, ganador del Premio Roma de composición en 1921 y director de la prestigiosa *Eastman School of Music*, una de las instituciones académicas norteamericanas más prestigiosas y prolíficas en el mundo bandístico del siglo XX. En 1954 escribía su ***Chorale and Alleluia*** encargo del prestigioso director americano *Edwin F. Goldman* (1878-1956) fundador de la Goldman Band de Nueva York. La obra responde a la tendencia neoclásica de la época en utilizar materiales antiguos litúrgicos con ropajes de vanguardia estética. En el mismo sentido se compone unos años más tarde ***Chester***, que corresponde al tercer movimiento de la suite *New England Triptych*, escrita por *William Schuman* (1910-1992), premio Pulitzer de Música en 1943, y basada en las canciones de *William Billings* (1746-1800). En 1978, el maestro *Claude T. Smith*, uno de los autores más importantes en la creación de repertorio bandístico por su relación con las Fuerzas Armadas y su trabajo como docente universitario en Missouri, escribía su ***Overture on a Early American Folk Hymn***, basado en el himno litúrgico "My Shepherd Will Supply My Need" cuya letra se fundamenta en el Salmo 23. Y acabaremos con una obra descriptiva sobre la novela *Moby Dick* (1851) de *Herman Melville*. ***Of Sailors and Whales*** nos propone cinco escenas del libro con diferentes y contrastantes lenguajes fruto del oficio creativo de *W. Francis Macbeth*, alumno de *Howard Hanson*, ganador del Premio Howard Hanson de la Eastman School of Music y director de varias bandas militares americanas.

Domingo, 4 de marzo de 2018. AZKUNA ZENTROA de Bilbao

“Música entre guerras”

Ralph VAUGHAN WILLIAMS (1872-1958)

ENGLISH FOLK SONG SUITE (1923)

1. *March: "Seventeen Come Sunday"*
2. *Intermezzo: "My Bonny boy"*
3. *March: "Folk Songs from Somerset"*

William WALTON (1902-1983)

CROWN IMPERIAL.

A Coronation March (1937)

Percy A. GRAINGER (1882-1961)

LINCOLNSHIRE POSY (1937)

1. *Lisbon*
2. *Horkstow Grange*
3. *Rufford Park Poachers*
4. *The Brisk Young Sailor*

5. *Lord Melbourne*

6. *The Lost Lady Found*

Samuel BARBER (1891-1953)

COMMANDO MARCH (1943)

Sergei PROKOFIEV (1910-1981)

MARCH in B flat op.99 (1943)

Darius MILHAUD (1892-1974)

SUITE FRANÇAISE(1945)

1. *Normandie*
2. *Bretagne*
3. *Ile de France*
4. *Alsace-Lorraine*
5. *Provence*

Las bandas de música han sido utilizadas en distintos conflictos bélicos, no solo como elementos de comunicación de estrategias militares o de enaltecimiento de los ejércitos, sino como factores de cohesión social. Desde la Revolución Francesa hasta la actualidad, pasando por las Guerras Napoleónicas, la Unificación Italiana, la Guerra de Secesión Norteamericana o incluso en la Guerra Civil Española, las bandas han sido utilizadas como símbolo de unidad en tiempos adversos. Además, en el período entre las dos guerras mundiales, la banda de música recibe la dedicación de grandes compositores que ven en su particularidad sonora un utensilio de expresión artística adaptado a diversas estéticas y/o tendencias. En el concierto de hoy queremos ofrecer una muestra de este hecho.

Comenzamos con *English Folk Song Suite* escrita por el maestro inglés *Ralph V. Williams* quien en 1904 comenzó a interesarse por el estudio y recopilación de melodías del folklore inglés, concretamente en los estados de Norfolk y Somerset. Estructurada originariamente en cuatro movimientos, el segundo de ellos más tarde fue publicado aparte: SEA SONGS. En la suite actual, la primera marcha, presenta el tema *Seventeen Come Sunday*; el segundo movimiento, *Intermezzo*, reproduce melodías del famoso tema *My Bonny Boy* y en la marcha final, escuchamos cuatro melodías folklóricas de Somerset. La obra fue estrenada el 4 de julio de 1923 en el Kneller Hall dirigida por Hector Adkins. El 12 de mayo de 1937, el maestro inglés *William Walton* (que lucharía como soldado en la II Guerra Mundial) estrenaba en Londres su *Crown Imperial*, la obra encargada para la coronación del Rey George VI. El título de esta pomposa marcha es una parte del poema de William Dunbar "*In honour of the City of London*".

Considerada una de las obras maestras para banda sinfónica, *Lincolnshire Posy* (El ramillete de Lincolnshire, Inglaterra) fue escrita por encargo de la American Bandmasters

Association, en 1937 por el pianista y compositor australiano (nacionalizado norteamericano) *Percy A. Grainger*. Para su realización se basó en seis melodías folklóricas de la región de Lincolnshire que el propio compositor había recopilado entre 1905 y 1906 mediante un magnetófono que el mismo se fabricó. En los arreglos de las canciones, además de intentar plasmar aquello grabado, pretende acercarse a la personalidad de quien cantaba las obras, como elemento de recreación en la partitura. El resultado es todo un ejercicio compositivo de vanguardia, muy adelantado a su época. En los años 40, el compositor *Samuel Barber*, ganador entre otros del Premio Roma y del Pulitzer de composición, se alista en las tropas norteamericanas durante la II Guerra Mundial. En este período escribe su *Commando March*, una pieza brillante y llena de recursos artesanales. Casi coetánea a esta partitura, *Sergei Prokofiev*, escribe en la URSS su *March op.99* la cual fue estrenada el 30 de abril de 1944. Este mismo año, la casa editorial norteamericana *Leeds Music* inició una serie de encargos de obras para banda a prestigiosos compositores contemporáneos. De este modo nació la *Suite Française* del prestigioso autor francés, *Darius Milhaud*, una figura clave en la música del siglo XX. Los cinco movimientos de la obra responden a cinco regiones francesas en las cuales estuvo presente el ejército americano de liberación tras la Segunda Guerra Mundial. Milhaud utiliza temas folklóricos de cada una de estas zonas para escribir la obra. En la dedicatoria de la misma, el autor quiere ofrecerla a los jóvenes americanos cuyos padres trabajaron por la reconstrucción del país. La obra fue estrenada en 1945 por la Goldman Band de Nueva York, con tal éxito que pidieron al autor que hiciera una versión para orquesta sinfónica, la cual fue estrenada por la *New York Philharmonic*. En los comentarios a la obra, escritos por el propio autor se puede leer:

"Durante un largo tiempo he tenido la idea de escribir una composición para bandas de escuelas secundarias ...la juventud de la nación, es evidente que necesita interpretar música de su tiempo....Yo quería que el joven estadounidense pudiera escuchar las melodías populares de las zonas de Francia, donde sus padres y hermanos lucharon para derrotar a los invasores Alemanes, que en menos de setenta años han dado guerra, destrucción, crueldad, tortura y asesinato, por tres veces, a la gente pacífica y democrática de Francia".

Las bandas tienen aun pendiente una gran batalla: hacerse visibles en la cultura musical contemporánea, que a veces por desidia o tal vez, por ignorancia, relega a estas formaciones a ámbitos populares que no muestran ni la historia ni la potencialidad de su personalidad artística. Esperemos que no hagan falta más guerras para demostrar que una banda de música es un utensilio de cultura y de goce que puede contribuir a una evolución social y educativa.

Domingo, 25 de marzo de 2018. Auditorio PALACIO EUSKALDUNA
"Elegías"

En colaboración con alumnos de **MUSIKENE**.
Juanjo Munera, Bombardino

1ª Parte

Ronald LO PRESTI (1933-1985)
ELEGY FOR A YOUNG AMERICAN (1964)

John BARNES CHANCE (1932-1972)
ELEGY(1972)

José R. PASCUAL-VILAPLANA (1971)
**CONCERTO ELEGÍACO for Euphonium and
Wind Band** (2018)
1. *L'artigiano*
2. *L'artista*
3. *L'uomo*

Solista: **Juanjo MUNERA**, Bombardino

2ª Parte

Alexander COMITAS (1957)
ELEGY FOR TOHOKU (2011)

Karel HUSA (1921-2016)
MUSIC FOR PRAGUE 1968
1. *Introduction and Fanfare*
2. *Aria*
3. *Interlude*
4. *Toccata and Chorale*

* Estreno Absoluto.

La etimología nos dice que en la Grecia clásica, el "elegos" era un canto triste siempre en homenaje a la ausencia de alguien o de algo. En este sentido en el programa de hoy crearemos elegías sonoras que nos harán recordar, añorar y, por qué no, emocionarnos. En 1964, el maestro norteamericano *Ronald Lo Prestti*, alumno de la prestigiosa Eastman School of Music, escribía una bellísima página musical, ***Elegy for a Young American***, dedicada a la memoria del presidente John F. Kennedy, asesinado un año antes. El clima de respeto se combina con un clímax de rabia ante la intolerancia. En 1972, el prestigioso compositor *John Barnes Chance*, alumno de Clifton Williams y Premio Ostwald de composición escribe ***Elegy*** en memoria de un miembro de la *West Genesee Senior High School Band*. Un motivo de cinco notas constituye el material empleado en la obra y que se convierte en alegoría de la brevedad de la vida, incluso la del propio compositor que murió accidentalmente unos meses después de escribir esta obra a los treinta y nueve años de edad. Con el ***Concerto Elegiaco***, el autor (que empezó a estudiar música con el bombardino) pretende evocar la figura de tres compositores claves en su desarrollo musical y personal: *Amando Blanquer* (1935-2005), *Leonard Bernstein* (1918-1992) y *Carlos Palacio* (1911-1997). Decía Blanquer: "En mi música hablo igual como artesano, como artista y como hombre". Tres ideas musicales de cada uno de ellos, confluyen y configuran la base de esta obra para bombardino y banda, escrita por encargo del solista de la BM de Bilbao, Juanjo Munera, quién será el encargado de estrenarla.

En la segunda parte, escucharemos de nuevo en Bilbao la música del maestro holandés *Ed de Boer*, cuyo seudónimo es *Alexander Comitas*. Con ***Elegy for Tohoku*** se pretende homenajear a las víctimas del tsunami que asoló Japón el 11 de marzo de 2011. Dedicada a la *Philharmonic Winds* de Osaka, el autor basa su música en tres melodías folklóricas de las prefecturas de Iwate, Miyagi y Fukushima (pertenecientes a la región de Tohoku)

asoladas por la catástrofe. Y concluiremos con una de las partituras clave de la evolución de la composición para banda del siglo XX. **Music for Prague 1968** marca un antes y un después en la concepción artística de las bandas de música. *Karel Husa*, nacido en Praga en 1921 fue Premio Pulitzer de Música en 1969 y con esta obra evoca, desde los Estados Unidos, los conflictos sociales de su ciudad en la conocida como Primavera de Praga, de la cual se conmemora este año su cincuenta aniversario. En la música aparecen claros simbolismos: la vieja canción de la Revolución Husita del siglo XV y símbolo de la resistencia "*Guerreros de Dios y de su ley*", las campanas de la ciudad de Praga como símbolo de victoria, los acordes melancólicos del Aria y el solo de flautín, como un pájaro que invita a la libertad. Y todo bajo el prisma comprometido de la renovación estética al servicio de la nueva era.

La música es elegía de nuestro mundo. El arte es compromiso con el tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias por acompañarnos con vuestra solidaridad en nuestro proyecto.

Viernes, 27 de abril de 2018. Auditorio del CONSERVATORIO "J.C. de Arriaga" de BILBAO

"Música histórica para banda II y un estreno"

Concierto con Alumnos del Conservatorio JC Arriaga de Bilbao

Jabier Alonso, Percusión

John Philip SOUSA (1854-1932)
HANDS ACROSS THE SEA (1899)

Sergio GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ (1975)
CANTICO CANTICORUM. Chemin Banda
(2018) *

Solista: **Jabier Alonso**, Percusión

Edward ELGAR (1857-1934) Arr: E. Slocum
Nimrod de ENIGMA VARIATIONS op.36
(1899)

Gustav HOLST (1874-1934)
HAMMERSMITH op.52
(Prelude and Scherzo, 1930)

Ottorino RESPIGHI (1879-1936)
HUNTING TOWER (1932)

*Estreno absoluto

El 17 de abril de 1932 tuvo lugar en la ciudad de Washington la convención anual de la ABA (American Bandmasters Association). Para tal evento, el prestigioso maestro norteamericano Edwin Franko Goldman (1878-1956) organiza el estreno de tres grandes obras de autores europeos. En este concierto intentaremos revivir aquel momento dorado de la música que preveía un futuro de gran bagaje para la música original para banda. Rememorando aquel tiempo, hemos programado el presente concierto en donde además tendremos un estreno.

El concierto comienza con una marcha del prestigioso compositor y director norteamericano *John Philip Sousa* (1854-1932) quien falleció el 6 de marzo de 1932, unas semanas antes del concierto de Washington al que hacíamos referencia, siendo dedicado éste a la memoria del maestro. **Hands Across the Sea**, fue estrenada por la Sousa Band (la formación que fundara el maestro para la promoción de la música de banda) el 21 de

abril de 1899 en la Philadelphia's Academy of Music. Se dice que la música se basa en un acontecimiento de la Guerra Hispanoamericana de 1898 en el cual el Capitán Chichester de la Armada Británica llegó en ayuda del Admirante Dewey. Seguiremos con un estreno: la obra para multipercusión y banda **Cantico Canticorum** del compositor de Miranda de Ebro, *Sergio Gutiérrez Rodríguez*. La obra escrita por encargo del solista de percusión vasco *Jabier Alonso* (quien será el encargado de estrenarla) está basada en el *Cantar de los Cantares* bíblico a modo de canto amoroso entre la tímbrica del set de percusión (vibráfono, lira, triángulo, cortina y crócalos) y la banda.

En el concierto citado de 1932, que hoy pretendemos recordar, hubo un compositor europeo que declinó la invitación a estrenar una obra en el mismo. Éste no fue otro que *Edward Elgar* (1857-1932). Hoy para subsanar aquella ausencia, interpretaremos una transcripción del noveno movimiento de sus misteriosas *Variaciones Enigma* (1899) que lleva por título **Nimrod**, en homenaje al bisnieto de Noé que según el libro del Génesis creó la Torre de Babel. Finalizaremos con dos de las obras que se estrenaron en la mencionada convención de la ABA en Washington. En 1930 el maestro británico *Gustav Holst* escribía por encargo de la BBC Military Band su famoso **Hammersmith, Prelude and Scherzo**. Esta partitura, sin ser programática, se inspira en el distrito *Hammersmith* de la ciudad de Londres, lugar de paseos, conversaciones y vivencias del propio compositor. Y finalizaremos con el encargo que escribiera para aquella ocasión, el maestro italiano *Ottorino Respighi*. El nombre de la partitura está inspirado en la visita que el autor hizo en su día al **Huntingtower** Castle, una fortaleza del siglo XV edificada en la ciudad de Perth (Escocia) por el clan de la familia Ruthven. Las secciones de la obra están escritas sobre tres temas escoceses y describen la leyenda del fantasma de Lady Greensleaves que ronda los salones de la fortaleza.

Con este concierto concluimos nuestra temporada "*El viento que nos une*" en la cual hemos analizado parte de la historia de las bandas a través de su repertorio original y de los momentos históricos en los cuales fueron usadas como símbolos de cohesión social.

José R. Pascual-Vilaplana
Bilbao, 18 de mayo de 2018