

CANCIÓN LÍRICA
OBRAS DE GRANDES COMPOSITORES
Y “CINCO POEMAS DE AMOR DE
ANTONIO GALA”
COMPOSICIONES DE LUIS PRADO
ESTRENO MUNDIAL

Tenor: Rodolfo Albero

Piano: Luis Prado

LA CANCIÓN LÍRICA

Durante el siglo XIX, el auge en toda Europa del nacionalismo más popular, la elegancia belcantista italiana y la finura de la romanza francesa junto a melodías y aires típicamente hispanos y también americanos, aportan grandes valores a las canciones de cámara, que como el propio siglo XIX evolucionarán en su forma y estilo desde la ilustración y los dogmas del clasicismo hacia el gusto por lo étnico y popular, pasando por la profundidad del sentimiento romántico y su derivación en el realismo nacionalista de finales de siglo XIX y el folclorismo del primer tercio del siglo XX, que es su consecuencia.

La idea de libertad frente al antiguo régimen, cultiva el virtuosismo instrumental y vocal, el cual debía transmitir complejas e intensas emociones y hacer resaltar el heroísmo del solista -el individuo- frente a la gran formación orquestal, símbolo de la masa.

El tipo de música étnica y pintoresca que el pueblo cantaba, llena de picaresca, fue recogida por los compositores del final del periodo clásico y por los románticos, haciéndose imprescindible en los salones y tertulias de una nobleza y burguesía que quería nutrirse de lo “popular”. Las letras de estas canciones recogen una forma de entender la vida de la sociedad en una época que dejó una huella muy importante para el devenir de una cultura que desde entonces siempre conllevará un marcado carácter folclórico.

Este programa de concierto ofrece la interesante posibilidad de sumergirse de forma muy amena en aquel arrebatado tiempo, captando el aire de su sociedad, o como diríamos en la actualidad, reflejando la banda sonora de una época, cuya vida cotidiana y ambiente costumbrista, castizo y picaresco reflejó magistralmente el genio de Goya en sus pintura, y que fue determinante en la génesis del gran mito romántico español.

Para ello, hemos seleccionado minuciosamente un abanico de estilos, de lo más variado, con el fin de reflejar diferentes tipos de canciones de la época, tales como, seguidillas, polos, jotas, aires por granadinas, canciones románticas y su grandísima influencia en los importantísimos y determinantes compositores de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX que crearon un tipo de canción verista o realista que se hizo muy famosa y que llega incluso hasta nuestros días. También se ofrecen melodías americanas, como las habaneras y los ritmos antillanos.

Dada la gran popularidad y repercusión de la copla y la tonadilla popular y folclórica, quizás la “**Canción Lírica**”, se ha visto un tanto relegada y realmente sea uno de los géneros más desconocidos pero a la vez más interesantes de la música del estado español.

En este género lírico, el cantante junto con el instrumento solista se conjugan para expresar sus sentimientos y los del compositor de forma racial, directa, verdadera y llena de expresividad, trufando el contenido étnico, con la calidad musical de los mejores compositores y la calidad vocal de los grandes cantantes líricos.

Figura esencial de comienzos del siglo XIX es Manuel García, (***Yo que soy contrabandista***) uno de los más grandes artistas españoles de todos los tiempos. Como tenor, maestro de canto y compositor, fue admirado y reconocido en todo el mundo. El propio Rossini, compuso El Barbero de Sevilla, pensando en él. Además fue padre de dos de las más famosas cantantes de la historia, M. Malibran y P. Viardot.

De esa época también es Fernando Sor, una personalidad de gran trascendencia para la música española y sobre todo internacionalmente para la guitarra, de la que era gran conocedor y ejecutante. Impulsó este instrumento, que hasta entonces sólo era empleado en las tabernas, a los grandes escenarios europeos de concierto, alcanzando gran fama con sus composiciones, de manera que fue denominado como “*El Beethoven de la guitarra*”. Alternó composiciones de óperas y ballets, con otras de aires propiamente españoles mucho más costumbristas, como las seguidillas boleras, (***El que quisiera amando***).

Bajo estas circunstancias nació una nueva forma teatral, la tonadilla, que era como un eco de los sucesos cotidianos y sociales de la época, algo así como los programas actuales del corazón, alcanzando tanto auge, que los mejores compositores tuvieron que abordar el género, consiguiendo expresar magistralmente el sentido de la época y dando lugar a que las canciones y los cantantes entraran en la leyenda popular.

(La partida), de Fermín Mª Álvarez fue un auténtico “hit parade” de la época, pieza obligada en estos salones, fue tanta su fama que perduró hasta principios del siglo XX y el mismo Enrico Caruso la incluyó en una grabación de 1906.

Toda esta tendencia romántica va a desembocar en una impresionante corriente musical que fructificará en los grandes compositores universales españoles de la segunda mitad del siglo XIX, como Granados y Albeniz y del primer tercio del siglo XX como Turina y Falla.

Es en esta segunda mitad del siglo XIX cuando muchas naciones europeas ganan su independencia y en 1870 y 1871 se forman el reino italiano y el imperio alemán respectivamente. La exaltación patriótica de lo nacional, del individuo libre y autónomo, encontrará sus signos de identidad en este tipo de música racial y étnica, tan al gusto de la época, en la que los paisajes exóticos y los personajes pintorescos son tan apreciados y donde aires españoles, rusos y zíngaros serán motivos recurrentes en la música.

Fiel reflejo de esta corriente estética es el genio de Manuel de Falla con las “Siete canciones populares españolas”, **(Jota)** que serán capaces de captar maravillosamente este nacionalismo folclorista con sus giros andaluces, aragoneses o castellanos.

Algunos de estos estilos de canción de tipo folclórico son introducidos en la zarzuela que es el famoso género lírico teatral que recoge todas estas tendencias costumbristas. Los maestros Barrera y Calleja introducen en su zarzuela “Emigrantes”, las célebres **(Granadinas)** que se hicieron tan famosas que han sido grabadas por los grandes tenores de la historia desde Tito Schipa o Miguel Fleta hasta Plácido Domingo, Rolando Villazón o Juan Diego Flórez.

Como consecuencia de toda esta corriente musical de marcado carácter étnico, Fernando Obradors compone en el primer tercio del siglo XX su ciclo de “Canciones Clásicas Españolas” prodigio de expresividad, donde recoge aires y melodías del cancionero popular, **(Del cabello más sutil)**.

Esta idea de lo exótico y folclórico es utilizada durante el siglo XX por el compositor español Xavier Montsalvatge, que introduce ritmos antillanos y temas caribeños en sus popularísimas “Cinco canciones negras” **(Punto de Habanera - Canción de cuna para dormir a un negro)**.

“CINCO POEMAS DE AMOR DE ANTONIO GALA” COMPOSICIONES DE LUIS PRADO

El compositor puertorriqueño, Luis Prado, recoge el testigo de los grandes compositores utilizando formulas contemporáneas, como corresponde al siglo XXI, pero sin abandonar las armonías llenas de sugerencias étnicas de nuestro cancionero universal en colaboración con el genial Antonio Gala que aporta las letras de sus poemas de amor.

De Antonio Gala poco hay que decir que no se sepa dado su enorme prestigio. Dramaturgo, novelista, poeta, ensayista y reputado articulista, premio nacional de literatura entre otros muchos galardones, está considerado como uno de los escritores más importantes de las letras hispanas.

Su deliciosa poesía es perfecta para la obra de Luis Prado, quien elabora con ella un maravilloso y sugerente ciclo de ocho canciones, con tanto acierto, que tres de ellas han sido recientemente estrenadas (en el año 2011) por el gran tenor Juan Diego Flórez, (considerado para buena parte de la crítica mundial como el mejor tenor de la actualidad). Acompañado por el pianista Vincenzo Scalerà, Flórez estrenó las tres canciones de Luis Prado en Bilbao con un clamoroso éxito y luego incorporadas como repertorio habitual en sus conciertos de Valencia, París, Londres, etc. Prado presente en la sala, recibió entre aplausos la propia consideración del tenor Juan Diego Flórez.

Las siguientes cinco canciones del ciclo son estrenadas por el propio compositor, Luis Prado, lo cual resulta muy atractivo e interesante, no sólo por las propias cualidades del maestro como pianista, sino porque las obras adquieren así la perfecta dimensión, al ser desarrolladas por el propio creador, quien acompaña magistralmente al reconocido tenor español Rodolfo Alberó, que aporta la belleza de su vocalidad así como la pasión y la técnica requerida por el compositor para expresar su obra en su justa dimensión.

RODOLFO ALBERO

Tenor nacido en Zaragoza, es Profesor Superior de Canto con Premio de Honor fin de grado, Profesor de Piano, Director de coro por el Conservatorio Superior de dicha ciudad y Master en creación e interpretación musical por la Universidad Rey Juan Carlos y el Real Conservatorio Superior de Madrid, siendo la tercera generación familiar en la cuerda de tenor. Creó y dirigió durante cuatro años el Taller Lírico-Master Class de la Universidad Carlos III de Madrid.

Durante su periodo de formación recibió clases de Dante Mazzola (Teatro y Accademia Alla Scala de Milano), Alfredo Kraus, Magda Olivero, Pilarín Andrés, Mariuccia Carando y Suso Mariátegui entre otros grandes maestros.

Su actividad concertística se va desarrollando por la geografía española e internacional, habiendo actuado acompañado de orquesta en teatros y auditorios de todo el país, (Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, etc.) destacando sus actuaciones en el Auditorio de Osaka (Japón), invitado por el maestro Dante Mazzola, director interno del teatro "Alla Scala" de Milano y la soprano japonesa Atsuko Kakioka, su concierto en el Círculo del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el Concierto Homenaje al ex presidente Adolfo Suárez en la Universidad Carlos III de Madrid.

Realizó una gira por importantes ciudades de Méjico con gran repercusión en medios de comunicación y prensa del país, y recientemente ha efectuado un concierto en la ciudad de La Habana con motivo del II Congreso Internacional de Cooperación Cultural Iberoamericana de la UNESCO. ha sido invitado por el compositor de RTVE, Julio Mengod para estrenar "Fantasía Aragonesa". Fue elegido "Hombre del día" por el periódico "El Mundo" de Madrid por su espectáculo "El Humor en la Ópera" con más de 160 representaciones por toda España y girando en la Red de Teatros de Madrid.

Dentro de la ópera, debutó en Barcelona en el rol de Ferrando del "Così Fan Tutte" de Mozart y ha efectuado giras con las óperas "El Barbero de Sevilla" (Conde de Almaviva) de Rossini, "Così Fan Tutte" (Ferrando) y "La Flauta Mágica" (Príncipe Tamino) de Mozart, "L'Elisir d'Amore" (Nemorino) de Donizetti, L'Orfeo de Monteverdi y Orfeo y Eurídice de Gluck. En oratorio destacan el Stabat Mater de Rossini , cuya última actuación tuvo lugar en la Basílica del Real Monasterio de El Escorial y el Stabat Mater de Haydn.

Ha realizado una gira de 25 conciertos por España con el ciclo de lied Schumann "Dichterliebe", conmemorando el bicentenario de su nacimiento y actualmente entre otros compromisos operísticos, realiza una gira de 35 conciertos de canción lírica española por todo el país.

LUIS PRADO

Compositor y pianista puertorriqueño, fue alumno del legendario compositor americano Ned Rorem, de Otto Werner Mueller en dirección orquestal y de Annie Petit en piano y graduado en el Curtis Institute of Music de Filadelfia y en La Universidad de las Artes y del Conservatorio de Musica de Puerto Rico. Ha sido profesor de teoría y composición y pianista repertorista (vocal coach) en el Conservatorio de Música de Bryn Mawr, Pennsylvania, labor que combinaba con la de organista y director del coro de St. Stephen's Episcopal Church de Philadelphia.

Ha obtenido premios en diversos concursos tales como el Jesús María Sanromá de Puerto Rico (Primer Premio, 1986 y 1988), el Kathryn A. McPhail Piano Award (Primer Premio, 1992) el Steinway Piano Award (1993), el Alfredo Casella Composition Award (1996), el premio a un joven compositor de la American Academy of Arts and Letters de Nueva York (1996), el Susan Rose Foundation Grant en 1997, etc-

Sus obras son estrenadas, ejecutadas y también grabadas por orquestas y grandes solistas de todo el mundo, sobretodo en EEUU (New York, Rochester, Virginia, Filadelfia, Carolina del Norte, Baltimore, Delaware, Puerto Rico, etc.) y Europa (París, Madrid, Bruselas, Valencia, Bilbao, Zaragoza, etc.), en los mejores auditorios y teatros.

La Philadelphia Chamber Orchestra le encargó la obra *Elegía a los Barcos sin Rumbo*, para la celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de America y estrenó en Filadelfia su opera *The Nightingale and the Rose* con la participación del tenor Juan Diego Flórez y repetida el año subsiguiente en Nueva York y en Puerto Rico.

Como solista también ha ofrecido numerosos conciertos por EEUU, Méjico y Europa y entre otras grabaciones cabe destacar la obra integral de piano de Jeff Thomas. En 1996 y 1997 fue el pianista acompañante de la soprano americana Bridgett Hooks (Columbia Artists) en todas sus giras en Estados Unidos y ofreció una gira de recitales junto al violinista Jonathan Gandelsman en Francia, incluyendo el Auditorium du Louvre en París.

En España ha trabajado como pianista en diversas producciones de ópera y recitales de Camerata Lírica de España, y ha acompañado en concierto a diversos solistas de renombre, entre los que cabe destacar a los tenores Rodolfo Albero (Schumann: *Dichterliebe*, Zaragoza 2007, Madrid y Hondarribia, 2010) y Guillermo Orozco.

Recientemente hemos escuchado sus *Canciones de Luis Palés Matos* en el Festival Iberoamericano de las Artes, siendo la obra con la que el Festival Casals de Puerto Rico hizo su clausura este año

Su nuevo ciclo de canciones sobre poemas de Antonio Gala ha sido recientemente estrenado con enorme éxito en enero del 2011 por el tenor Juan Diego Flórez y el pianista Vincenzo Scalera en Bilbao y repetido en Valencia, París y Londres por los propios intérpretes, en su gira mundial de conciertos que incluye las tres primeras canciones del ciclo. En la actualidad, entre otras composiciones, prepara una obra para New Music, New York y el estreno del resto del ciclo de poemas de Gala junto el tenor Rodolfo Albero con el propio compositor al piano.

PROGRAMA DE CONCIERTO

Primera parte

CANCIÓN LÍRICA

EL QUE QUISIERA AMANDO
(Seguidilla-bolera)

F. Sor

LA PARTIDA
(Canción-Tonadilla)

F. M. Álvarez

JOTA
(Aire de jota aragonesa)

M. Falla

PUNTO DE HABANERA
(Habanera.)

X. Montsalvatge

CANCIÓN DE CUNA PARA DORMIR A UN NEGRITO
(Ritmo cálido antillano)

X. Montsalvatge

DEL CABELLO MAS SUTIL
(Melodía española)

F. Obradors

EMIGRANTES
(Aire andaluz por granadinas)

Barrera y Calleja

YO QUE SOY CONTRABANDISTA
(Polo-tonadilla)

M. García

Segunda parte

CINCO POEMAS DE AMOR
(Poemas de Antonio Gala)

L. Prado

Camerata Lírica

www.cameratalirica.com

cameratalirica@cameratalirica.com

918997073 - 678919472 - 635626173 - 635626163

