

La palabra a través de la música

Recital de Master

Claudia Guerra Martín

Violín

Profesora: M^a del Carmen Jiménez Montes

Repertorista: Pablo Puig Portner

RCSMM
REAL CONSERVATORIO
SUPERIOR DE MUSICA DE MADRID

Auditorio Manuel de Falla

Viernes 6 de junio de 2025 - 15:30 h.

*La palabra a través de la música:
La escritura como inspiración extramusical en
compositores del siglo XX*

1. *Canciones populares de Manuel de Falla arregladas para violín y piano por Paul Kochanski:*

- *El paño moruno*
- *Asturiana*
- *Canción*
- *Polo*
- *Nana*
- *Jota*

2. *Selección de Sonetos dentro de los Sis Sonets de Eduard Toldrà:*

- *Ave María*
- *Oració al maig*
- *La Font*

3. *Poema de una sanluqueña Op. 28 – Joaquín Turina:*

- *Ante el espejo*
- *La canción del lunar*
- *Alucinaciones*
- *El rosario en la iglesia*

(Duración estimada: 50-55 minutos)

El programa de este recital propone un recorrido por aquella música inspirada por la palabra de la mano de tres compositores que trabajaron la música vocal e instrumental en muchas de sus facetas.

Del compositor andaluz Manuel de Falla, una de las figuras más trascendentes en la historia de la música española se incluye una de sus obras más célebres: las 7 canciones populares españolas. Esta obra de carácter popular originalmente para voz y piano, este conjunto de piezas son un claro ejemplo de la tradición y el folclore en la música culta; con letras que tratan temas tan cotidianos como la jovialidad y el amor, pasando por la ternura y hasta el más profundo dolor y desesperanza. El arreglo realizado por Paul Kochanski plantea un orden diferente al elegido por Manuel de Falla, quizás con un enfoque más propio de una suite instrumental, de ahí la modificación del título a Suite Popular Española.

Siguiendo el orden del programa de forma contrastante, escucharemos una selección de tres de los Seis Sonetos de Eduard Toldrà que tienen como inspiración poemas escritos por Joan Alcover, J. Carner y J.M. Guasch.

Ave María (Joan Alcover)

*Miravem el crepuscle d'enceses vermelló:
Mes un secret desfici tos ulls enterbolia.
Cercant en el silenci que terra i mar omplia.
Un so per exhalar's-hi la fonda vibració.*

*Mirábamos el crepúsculo de encendido enrojecimiento
mas un secreto desazón tus ojos enturbia
Buscando en el silencio que tierra y mar llenaba
un sonido para exhalar la profunda vibración.*

*I, rodant, llavors del bosc a l'horitzó,
Baixá de l'ermitatge el to de Ave- Maria.
Sa veu trobà natura, i el cor sa melodia,
melodia
Expandiment de l'hora prenyada d'emoció.*

*Y, rodando semillas del bosque en el horizonte,
bajó del ermitado el toque de avemaria.
Su voz encontró naturaleza, y el corazón su
expandimiento de la hora preñada de emoción.*

*Jamai en el món nostre ni el món d'allà d'allà,
mon llavi qui eixugava ta gaita esblanquida,
un giop de més divina dolçura fruirá.*

*Nunca el mundo nuestro ni el mundo de allá de allá,
mi labio que secaba tu mejilla blanquecina,
Un trago de más divina dulzura disfrutará.*

Escrito en una etapa de duelo, tras la muerte de varios seres queridos, siendo la más importante la de su hija María. Además de este poema tratarse de una invocación religiosa, sino también una expresión de dolor humano, la búsqueda de consuelo y la esperanza de redención.

Oració al maig (J. Carner)

*Fes, Maig (que potser jo no gosaria.
d'anar-li en seguiment peí corriol),
que per grat de l'atzar la trobi un dia.
tot arran de mon cor que vol i dol;*

*Haz, Mayo (que quizá yo no me atrevería
de irle en seguimiento por el sendero),
que por gusto del azar la encuentre un día,
todo a raíz de mi corazón que quiere y duele;*

*que hi hagi molts d'ocells damunt la via
(tots contadissos, amagats del sol)
que ofeguin mon batee, i a ma agonía
ofreni un glop de pau el fontinyol;*

*que, sense veure'm ella ni escapar-se,
jo em trobi ais dits sa caballera esparsa,
suelta
a frec del meu el llavi seu rogenic;*

*i que ella estingui amb les parpelles closes
i, encara, dins l'encanyissat de roses.
(Tot perquè jo no sigui temorenc.)*

*que haya muchos pájaros sobre la via
(todos los cantarines, escondidos del sol)
que ahoguen mi latido, y en mi agonía
ofrezcan un trago de paz en fontnyol;*

*que sin verme ella escapar,
yo me encuentre en los dedos de su melena
muy cerca de mi labio rojizo,*

*y que ella esté con los párpados cerrados
y, aún, en el encañado de rosas.
(Todo porque yo no sea temeroso.)*

Este poema se trata de una plegaria poética dirigida al mes de mayo, que simboliza el despertar de la vida, la belleza, la juventud y el amor. Es un canto que celebra llegada de la primavera.

La Font (J.M. Guasch)

*Recò tranquil, recò guarnit de molsa
recò deis arbres vells, mig desmaiats;
la font que hi veig té una naixença dolça,
no té el dolor deis naixements forçats;*

*Brolla gentil i alegrement devalla;
la filia de la neu mai defalleix;
maitat cangó i altra meiat riàia
és una vida en flor que resplandeix.*

*Jo quan baixo deis cims a l'hora santa,
cerco el recò tranquil, la font que canta
el misten sagrat del fill del gla?,*

*I la veig d'un tros lluny que ja m'espera
com una dona fresca i riallera
portant el canti pie sota del braç.*

*Rincón tranquilo, rincón adornado de musgo,
rincón de los árboles viejos, medio desmayados,
la fuente que veo tiene una nacimiento dulce,
no tiene el dolor de los nacimientos forzados.*

*Brota gentil y alegremente descende;
la hija de la nieve nunca desfallece;
mitad canción y otra mitad risa
es una vida en flor que resplandece.*

*Yo cuando bajo de las cumbres a la hora santa,
busco el rincón tranquilo, la fuente que canta
el misterio sagrado del hijo del hielo*

*y veo desde lejos que ya me espera
como una mujer fresca y risueña
llevando el cántaro lleno debajo del brazo.*

Este soneto tiene una clara influencia por parte de los clásicos renacentistas de Garcilaso. Describe una escena idílica bajo el tópico *locus amoenus* con cierto carácter nostálgico y soñador.

Finalizaremos el repertorio con el *Poema de una sanluqueña*, fantasía para violín y piano compuesta por Joaquín Turina en 1923. Esta obra dividida en cuatro movimientos explorando los registros tímbricos y sonoros entre el piano y el violín presentándonos un discurso muy programático, casi textual. Esta obra tiene origen en uno de sus numerosos viajes veraniegos a Sanlúcar de Barrameda, donde en uno de ellos tuvo la suerte de escuchar esta frase de una lugareña: “Las mujeres sanluqueñas se quedan solteras porque los sanluqueños se casan con las forasteras”; palabras que fueron más que suficientes para componer esta obra teniendo como ímpetu personal arrojar un poco de luz y voz a esa soledad inevitable y desgarradora.

