

70 Festival de Granada

17 de junio | 18 de julio 2021

Música
de cámara

23 de junio a 9 de julio
Centro Federico García Lorca

Crumb-Lorca Project

Ciclo en coproducción con

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

Centro
Nacional
de Música
y Sonido

CNDM

Crumb-Lorca Project

George Crumb.

Compositor residente
pág. **5**

23 de junio

Cuarteto Bretón

pág. **7**

29 de junio

United Instruments of Lucilin

pág. **9**

6 de julio

Taller Atlántico Contemporáneo I

pág. **11**

7 de julio

Taller Atlántico Contemporáneo II

pág. **14**

8 de julio

Taller Atlántico Contemporáneo III

pág. **17**

9 de julio

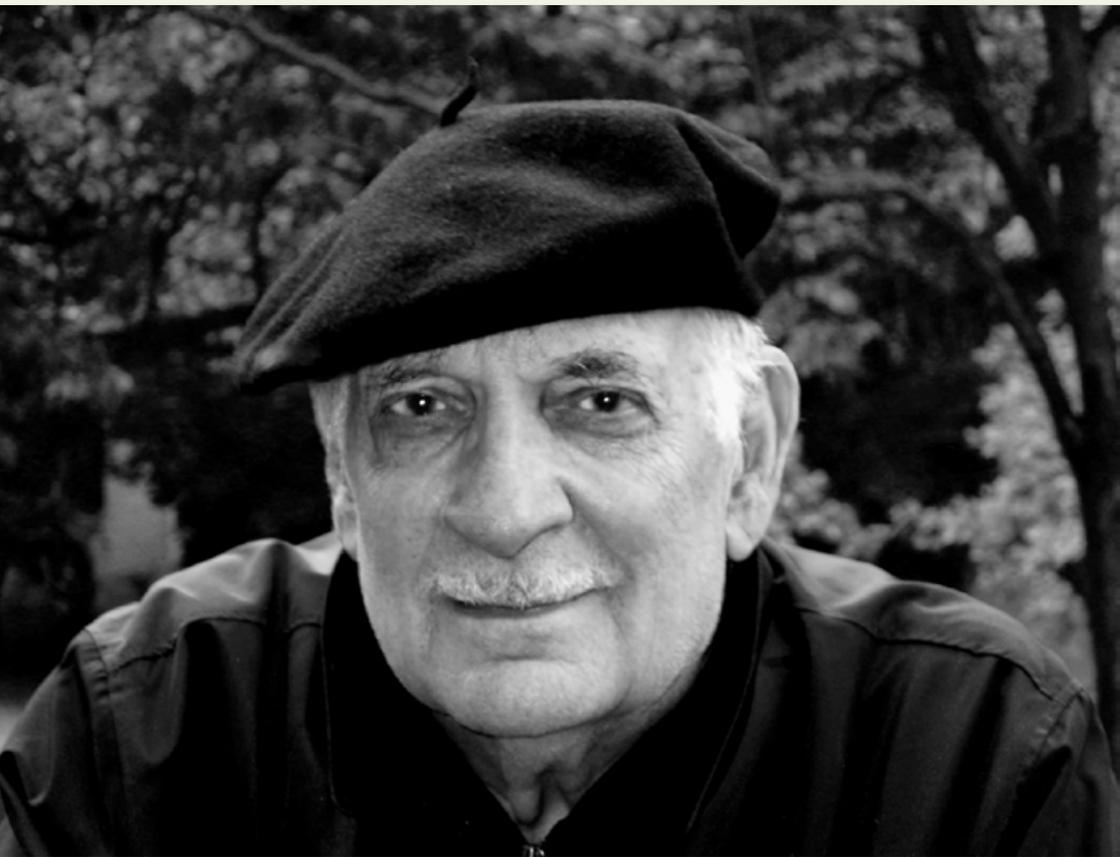
Ensemble NeoArs Sonora

pág. **19**

En colaboración con

Centro Federico García Lorca

George Crumb (1929)

Compositor residente

George Crumb es uno de los compositores vivos más interpretados y grabados. Su música es elogiada por su meticulosa destreza, su asombrosa exploración del timbre y la textura, y especialmente por su poderosa teatralidad y su impacto emocional.

Hijo de músicos, Crumb nació en Charleston (Virginia Occidental) el 24 de octubre de 1929. Estudió en el Mason College donde conoció a la que sería su esposa, la pianista Elizabeth May Brown con la que tiene tres hijos: Ann, David y Peter.

En 1952 se graduó en la Universidad de Illinois, y en 1959 se doctoró por la Universidad de Michigan, donde estudió con Ross Lee Finney. Su inconfundible expresión artística afloró durante su época como profesor en la Universidad de Colorado Boulder, entre los años 1959 y 1964. Fue invitado a pasar el curso académico 1964/65 en el Centro de las Artes Creativas y Escénicas de Búfalo (Nueva York), que se inauguraba ese mismo año. En 1965, Crumb se incorporó al Departamento de Composición de la Universidad de Pensilvania, donde fue Profesor Annenberg de Humanidades hasta su jubilación en 1997. Ha sido maestro de importantes compositores como Osvaldo Golijov, Jennifer Higdon, Stephen Jaffe, Gerald Levinson, Christopher Rouse, entre otros muchos.

George Crumb ha recibido casi todos los premios más importantes, incluyendo el Premio Pulitzer de Música en 1968 o el Premio de la Tribuna Internacional de Compositores de la Unesco (1971). Es Premio de composición musical Príncipe Pierre de Mónaco (1989), Medalla de Oro de la McDowell Colony al Logro Artístico (1995), Premio Grammy 2001, Compositor del Año de *Musical America* (2004) y premio BMI a la Trayectoria Artística en 2005. Es miembro de la Academia Alemana de las Artes y Doctor *Honoris Causa* por numerosas universidades. En 2015 recibió la prestigiosa Medalla de Oro de la Academia Americana de las Artes y las Letras.

Federico García Lorca ha ejercido una poderosa influencia sobre la música de George Crumb a lo largo de toda su carrera. A partir de *Night Music I* (1963), compuso doce obras sobre textos de Lorca. Incluso algunas de sus composiciones instrumentales, como *Black Angels* (1970) para cuarteto de cuerda, están impregnadas por el *embrijo* lorquiano.

Por primera vez serán interpretadas juntas todas las obras de Crumb relacionadas con Lorca, dentro del *Crumb-Lorca Project* del Festival de Granada 2021.

Steven Bruns

Obras interpretadas en este ciclo:

Night Music I (1963, rev. 1976)

Madrigals, Books I-IV (1965-1969)

Songs, Drones, and Refrains of Death (1968)

Night of the Four Moons (1969, rev. 1976)

Ancient Voices of Children (1970)

Black Angels: 13 Images from the Dark Land (Images I) (1970)

Vox Balaenae (1971)

Federico's Little Songs for Children (1986)

The Ghosts of Alhambra (Spanish Songbook I) (2009)

Sun and Shadow (Spanish Songbook II) (2009)

The Yellow Moon of Andalusia (Spanish Songbook III) (2012)

Miércoles 23 de junio
Centro Federico García Lorca, 20.00 h

Crumb-Lorca Project I

Cuarteto Bretón

Anne-Marie North violín

Antonio Cárdenas violín

Rocío Gómez viola

John Stokes violonchelo

José María Sánchez-Verdú (1968)

Paraíso cerrado. Cuarteto de cuerda nº 9 (2012) [14 min]

Juan-Alfonso García (1935-2015)

Cuarteto de cuerda (2007) [20 min]

Secuencias

Diferencias

Finale

George Crumb (1929)

Black Angels: 13 Images from the Dark Land (Images I)

(Cuarteto de cuerda amplificado. 1970) [20 min]

Departure

Absence

Return

Ángeles, guerras y paraísos

Compuesto en 1970, en plena Guerra de Vietnam, *Black Angels* constituye una de las más asombrosas manifestaciones del antibelicismo musical del siglo XX, así como un inmejorable compendio de la originalidad y fuerza del universo sonoro de **George Crumb**. El excéntrico arsenal de efectos instrumentales, obtenidos en gran medida a través de técnicas no convencionales (como tocar el violín con dedales), envuelve al oyente en atmósferas misteriosas y alucinadas. Pistoletazos, bombazos, sonoridades amplificadas y electrificadas... hay un componente escénico, casi cinematográfico en *Black Angels*, y sin embargo su arquetipo más reconocible siguen siendo las «músicas de la noche» bartokianas, reconvertidas aquí en escenarios pavorosos en los que el menor ruido constituye un vector de desasosiego, como si en el zumbido de un insecto sonase el eco distante de las aspas de un helicóptero.

Al mismo tiempo que revuelve la sonoridad tradicional del cuarteto de cuerda, Crumb integra en la trama de *Black Angels* (concebida en forma de «trece imágenes de la tierra oscura») una serie de citas musicales con evidente valor simbólico: *El trino del diablo* de Tartini, *La muerte y la doncella* de Schubert, la *Pavana Lachrimae* de Dowland y la secuencia gregoriana del *Dies Irae*: estos materiales, cargados de referencias luctuosas o diabólicas, aparecen como los vestigios de una cultura desvencijada por la violencia bélica, pero todavía capaz de irradiar destellos de esperanza. El propio título de la obra, «Ángeles negros», encierra el oxímoron de una partitura que mezcla oscuridad y belleza, violencia y elegía, pasado y presente, en una visión capaz de comunicar con singular intensidad las tragedias de la crónica contemporánea.

El programa del concierto se completa con dos obras de compositores andaluces de distintas generaciones. **José María Sánchez-Verdú** plantea en su *Cuarteto de cuerda n.º 9 "Paraíso Cerrado"* (2012) un paralelismo sonoro con el espacio del jardín, entendido como lugar en donde la naturaleza queda enmarcada en un trazado de líneas geométricas y simetrías. Inspirado en el homónimo libro del granadino Pedro Soto de Riojas (1584-1658), el cuarteto se sitúa en un cruce de sugerencias recurrentes en la obra de Sánchez-Verdú, tales como la interrelación entre espacios sonoros y arquitectónicos o el interés por la cultura islámica, elementos que encuentran precisamente en la Alhambra una de sus expresiones artísticas más altas.

Maestro de Sánchez-Verdú y de otros destacados compositores (Francisco Guerrero, Manuel Hidalgo, José García Román), **Juan-Alfonso García** escribió su único *Cuarteto de cuerda* en época tardía (2007). La partitura refleja, entre otros aspectos, la admiración del autor por los cuartetos de Bartók y se articula en tres movimientos. El primero (*Secuencias*) discurre por breves secciones yuxtapuestas; el segundo (*Diferencias*) es un tema con variaciones y desemboca en un breve *Finale*.

Martes 29 de junio
 Centro Federico García Lorca, 20.00 h

Crumb-Lorca Project II

United Instruments of Lucilin

André Pons-Valdès violín
 Danielle Hennicot viola
 Ingrid Schoenlaub violonchelo
 Sophie Deshayes flauta
 Max Mausen clarinete
 Olivier Sliepen saxofón
 Pascal Meyer piano
 Laurent Warnier percusión
Steve Boehm director

George Crumb (1929)

Vox Balaenae
 (Trío para flauta amplificada, violonchelo y piano. 1971) [20 min]

Anne Castex (1993)

De l'un à l'autre
 (Flauta, clarinete y saxofón. 2019) [5 min]

Helmuth Lachenmann (1935)

Trio fluido
 (Clarinete, viola y percusión. 1966-1967) [16 min]

Fausto Romitelli (1963-2004)

Prima domenica, de *Domeniche alla periferia dell'impero*
 (Flauta, clarinete, violín y violonchelo. 1996-1997) [6 min]

José Luis Valdivia Arias (1994)

Boyish*
 (Flauta, clarinete, saxofón, violín, viola, violonchelo, percusión y piano. 2021) [10 min]
 I. Dance
 II. Folía

* Estreno absoluto. Encargo del Centro Nacional de Difusión Musical en colaboración con el Festival de Granada

Un océano de timbres

Muchas de las piezas de **Crumb** transmiten la sensación de una música desvinculada de la presencia humana: la música de las estrellas, de las noches de verano, de los océanos, de las estaciones o de los paisajes, como si el Universo fuera en sí mismo una inmensa sinfonía. Tras escuchar unas grabaciones del canto de la ballena jorobada, Crumb encontró en la sugestiva morfología de estas emisiones el motivo inspirador de *Vox Balaenae*. Una vez más, la utilización de técnicas no tradicionales consigue unas sonoridades transfiguradas, con efectos casi subacuáticos. Muy sugestiva es la primera sección, donde el flautista toca el instrumento y al mismo tiempo canta a través de él.

Las ocho secciones de *Vox Balaenae* dan lugar a una tripartición: un prólogo (*Vocalise, Sea Theme*) da paso a una parte central formada por cinco variaciones, mientras que la última sección (*Sea-Nocturne*) hace las veces de epílogo. Las partituras de Crumb tienen a veces un corolario escénico; en este caso los intérpretes llevan unas máscaras negras como si a través de ellos hablasen las fuerzas impersonales de la naturaleza. También cabe la posibilidad de tocar la pieza bajo una luz de color azul intenso.

No sólo como elemento de coloración poética: en los años setenta, el timbre se destacó también como herramienta científica. El espectralismo francés encontró en el análisis del espectro armónico del sonido un instrumento para estructurar la composición, articular su desarrollo y fortalecer la relación orgánica entre el detalle y el conjunto. Dos piezas de este programa muestran una vinculación directa o indirecta con la estética espectral. *De l'un a l'autre*, de **Anne Castex**, sumerge los instrumentos (flauta, clarinete y saxofón) en un continuo sonoro conformado por fluctuaciones tímbricas y por capas interrelacionadas, cuyos efectos se aproximan a la electroacústica. Por su parte, **Fausto Romitelli** describe en el díptico *Domeniche alla periferia dell'impero* (1996-97), del que se escucha aquí la primera pieza, una trayectoria llena de turbulencias, interferencias y ondulaciones que, desde un estado inicial de languidez, asume perfiles cada vez más inquietos.

A mediados de los sesenta, el compositor alemán **Helmuth Lachenmann** plantea en *Trio fluido* una transición gradual desde el puntinismo de la primera parte (la nota como entidad aislada) hasta las amalgamas tímbricas de la segunda parte, donde los instrumentos se vuelven fantasmales presencias sonoras en el umbral del ruido.

En *Boyish*, el granadino **José Luis Valdivia** se sumerge en la fuerza del folclore español y del flamenco para reformularlos de acuerdo a su lenguaje musical. La obra consta de dos movimientos, según explica el propio autor: «el primer movimiento, áspero y enérgico, está dominado por sonidos de martilleos y golpes con todo tipo de percusión. Innumerables motivos cortos se contraponen y yuxtaponen. El segundo movimiento, lento y lírico, está conectado con melodías largas y fluidas que quizás evocan la folía española».

Martes 6 de julio
Centro Federico García Lorca, 20.00 h

Crumb-Lorca Project III

Taller Atlántico Contemporáneo I

Nicasio Gradaille piano, clave, celesta
Carmen Gurriarán soprano I
Verónica Plata soprano II
Susana Ferrero mezzosoprano
Isidro Anaya barítono
André Cebrián flauta
Eduardo Martínez oboe
Carolina Alcaraz percusión I
Alejandro Sanz percusión II
Juan Antonio Martín percusión III
Fernando Bustamante mandolina
Pedro Mateo González guitarras y banjo
Alba Barreiro arpa
Kathleen Balfe violonchelo
Jorge Muñoz contrabajo
Diego García Rodríguez director

George Crumb (1929)

Night of the Four Moons

(Mezzosoprano, flauta, banjo, violonchelo amplificado y percusión. 1969, rev. 1976) [16 min]

- I. La luna está muerta, muerta
- II. Cuando sale la luna...
- III. Otro Adán oscuro está soñando...
- IV. ¡Huye luna, luna, luna!...

The Yellow Moon of Andalusia (Spanish Songbook III)

(Mezzosoprano y piano. 2012) [18 min]

- I. Pause of the Clock (Claro del reloj)
- II. Ballad of the Little Square (Balada de la placeta)
- III. Casida of the Lament (Casida del llanto)
- IV. Cicada! (¡Cigarra!)
- V. Song of the Dead Orange Tree (Canción del naranjo seco)
- VI. In the Forest of Clocks (La selva de los relojes)

Ancient Voices of Children

(Sopranos 1 y 2, oboe, mandolina, arpa, piano amplificado y percusión. 1970) [25 min]

- I. El niño busca su voz
“Dance of the Ancient Earth”
- II. Me he perdido muchas veces por el mar
- III. ¿De dónde vienes, amor, mi niño?
“Dance of the Sacred Life-Cycle”
- IV. Todas las tardes en Granada, todas las tardes muere un niño
“Ghost Dance”
- V. Se ha llenado de luces mi corazón de seda

Los colores de la Luna

El histórico alunizaje del Apolo 11, en julio de 1969, es el motivo inspirador de ***Night of the Four Moons***. El entusiasmo por el hito tecnológico se mezclaba en Crumb con una sensación de vulneración de un espacio mítico, esa Luna ancestral y arquetípica que siempre ha alimentado la imaginación humana. La poesía de Lorca –tan generosa en referencias lunares– acudió en auxilio del compositor a la hora de diseñar con sonidos la imagen de nuestro satélite, símbolo primigenio de vida y muerte.

Crumb revive en *Night of the Four Moons* las mágicas atmósferas tímbricas de *Night Music I* con una acrecentada inclinación por el frío resplandor de las sonoridades tañidas. Las tres primeras secciones conforman una especie de introducción a la cuarta, que iguala en duración a las anteriores juntas. La interpretación despliega una dramaturgia casi ritual. En la parte final, los músicos salen uno a uno del escenario (como en la sinfonía *Los adioses* de Haydn) y dejan solo al chelista, mientras desde fuera tocan una cita de *La canción de la tierra* de Mahler, en una especie de diálogo entre música humana y música celestial.

Ancient Voices of Children es quizá la obra más célebre del ciclo lorquiano de Crumb y en ella confluye el interés del compositor por la niñez, concebida como dimensión de inocencia y estupor ante la creación. La proximidad cronológica con el antibelicismo de *Black Angels* explica tal vez el sesgo trágico de la partitura, donde la infancia se ve acechada por la violencia, la muerte y la pérdida. Las partes vocales están encomendadas a dos cantantes, una de las cuales encarna al niño y se mantiene invisible sobre el escenario hasta la última pieza.

El tono dramático de ***Ancient voices of Children*** es evidente ya en «El niño busca su voz», cuyos tanteos vocales recuerdan la escritura ornamentada del flamenco. «Dance of the Ancient Voice» pone en primer plano el elemento ritual, mientras que «Me he perdido muchas veces por el mar» ofrece una sugestiva representación de la vastedad de los espacios naturales. «¿De dónde vienes, amor, mi niño?» tiene carácter de narración teatral, cuya violencia es recalcada por la percusión. «Todas las tardes en Granada» desprende en cambio un clima de cantinela infantil. «Ghost Dance», con sus sonoridades macabras, precede «Se ha llenado de luces mi corazón de seda»: aquí, la lamentosa voz del oboe deja paso a la elegía de la cantante, que se junta sobre el escenario con su alter ego, el niño, utilizando el piano como caja de resonancia.

De los tres ciclos aquí incluidos, ***The Yellow Moon of Andalusia*** es el que cuenta con el acompañamiento más reducido: un piano. No obstante, detrás de una línea vocal que preserva con mimo la unidad e inteligibilidad del texto poético, el instrumento abre paisajes inmensos, atravesados por resonancias arcanas e inmemoriales. Incluso la imagen de una cigarra (nº 4) adquiere aquí proporciones cósmicas. Bajo los destellos de una luna amarillenta, la mirada del poeta se enfrenta a los misterios del universo y del tiempo.

Miércoles 7 de julio
Centro Federico García Lorca, 20.00 h

Crumb-Lorca Project IV

Taller Atlántico Contemporáneo II **Diego García Rodríguez** director

George Crumb (1929)

The Ghosts of Alhambra (Spanish Songbook I)
(Barítono, guitarra y percusión. 2009) [19 min]

- I. Alba
- II. Las seis cuerdas
- III. Danza
- IV. Paisaje
- V. ¡Ay!
- VI. Malagueña
- VII. Memento

Federico's Little Songs for Children
(Soprano, flauta y arpa. 1986) [20 min]

- I. La señorita del abanico
- II. La tarde
- III. Canción cantada
- IV. Caracola
- V. ¡El lagarto está llorando!
- VI. Cancioncilla sevillana
- VII. Canción tonta

Madrigals. Libros I-IV

(Soprano, flauta, arpa, contrabajo y percusión. 1965-1969) [30 min]

Libro I

- I. Verte desnuda es recordar la tierra (Casida de la mujer tendida)
- II. No piensan en la lluvia, y se han dormido (Casida de los ramos)
- III. Los muertos llevan alas de musgo (Gacela del niño muerto)

Libro II

- IV. Bebe el agua tranquila de la canción añeja (Balada de la placeta)
- V. La muerte entra y sale de la taberna (Malagueña)
- VI. Caballito negro ¿Dónde llevas tu jinete muerto? (Canción del jinete)

Libro III

- VII. La noche canta desnuda sobre los puentes de marzo (Serenata)
- VIII. Quiero dormir el sueño de las manzanas (Gacela de la muerte oscura)
- IX. Nana, niño, nana del caballo grande que no quiso el agua (Nana)

Libro IV

- X. ¿Por qué nací entre espejos? (Canción del naranjo seco)
- XI. Tu cuerpo, con la sombra violeta de mis manos, era un arcángel de frío
(Gacela del niño muerto)
- XII. ¡La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba! (Canción del jinete)

Madrigales y canciones de lo primordial

Los versos de Lorca encarnan lo que para Crumb es el núcleo esencial de la expresión poética: la captación –a la vez directa y sutil– del misterio de lo primordial, esto es, la vida, la muerte, el amor, el olor de la tierra, los sonidos del viento y del mar... Los cuatro libros de **Madrigals** suponen su inmersión más radical en el universo lingüístico del poeta andaluz en búsqueda de las raíces mismas de este sentir. Cada madrigal se construye no sobre un poema, sino sobre un verso o un fragmento lorquiano, escogido en razón de su intensidad expresiva o de su naturaleza sonora y rítmica. La voz alterna técnicas distintas para dar forma a un ritual mágico, donde la palabra se vuelve conjuro y encantamiento. La instrumentación tenue y matizada, así como el amplio uso del silencio, crea un clima misterioso y nocturno. En algunas piezas, la flauta desarrolla un papel más articulado en diálogo con la voz (nº 4) o asume una configuración de pájaro fantástico (nº 10), pero aún más asombrosa es la economía de medios en *Quiero dormir el sueño de las manzanas* (nº 8), donde la voz parece enfrentarse a la nada.

Federico's Little Songs for Children suponen, en 1986, el regreso de Crumb a la poesía de Lorca después de más de quince años (la última composición en este sentido había sido *Ancient Voices of Children*, de 1970). El Lorca más vinculado a la dimensión infantil enciende de nuevo la inspiración del compositor, seducido por la vena alegre y caprichosa de las siete *Canciones para niños* en contraste con los tonos más sombríos de los ciclos anteriores. *Federico's Little Songs for Children* representa el capítulo posiblemente más luminoso, irónico y alegre de todo el ciclo lorquiano de Crumb. Para adecuarse al carácter de cada canción, el compositor utiliza cuatro tipos de flauta en combinación con el arpa. El flautín ilustra los movimientos del abanico y los chirridos de los grillos en «La señorita del abanico», y también el atolondramiento de «Canción tonta». La flauta en do dibuja el reposado paisaje de «La tarde». La flauta contralto se disfraza de pájaro Griffón en «Canción cantada» y plasma la tragedia infantil de «¡El lagarto está llorando!», mientras la flauta baja delinea los ritmos pausados de «Caracola».

The Ghosts of Alhambra se basa en siete poemas extraídos de *Poema del cante jondo*, escrito por Lorca durante los preparativos del Concurso de Cante Jondo en Granada (1922) e inspirado en el universo de la música flamenca. La matriz flamenca asoma tanto en la presencia de la guitarra como en ciertos aspectos de la escritura vocal, sin llegar nunca a un calco literal. Sobre un acompañamiento sobrio e intenso, el barítono se adapta con flexibilidad al espíritu de cada poema: desde la declamación de «Alba», pasando por el diálogo con la guitarra en «Las seis cuerdas», los ritmos anhelantes de «Danza», el tono contemplativo de «Paisaje», los tormentos de «¡Ay!» y la vehemencia de «Malagueña» para desembocar en la suavidad de «Memento», donde la muerte asoma en forma de nana delicada.

Jueves 8 de julio
Centro Federico García Lorca, 20.00 h

Crumb-Lorca Project V

Taller Atlántico Contemporáneo III

Diego García Rodríguez director

George Crumb (1929)

Night Music I

(Soprano, piano/celesta y percusión. 1963, rev. 1976) [15 min]

Notturmo I - Giocoso, estatico

Notturmo II - "Piccola Serenata", grazioso

Notturmo III - Lírico, fantástico (La luna asoma)

Notturmo IV - Vivace molto ritmico

Notturmo V - Oscuro, esitante quasi senza movimento (Gacela de la terrible presencia)

Notturmo VI - "Barcarola", delicato tenero

Notturmo VII - Giocoso, estatico

Sun and Shadow (Spanish Songbook II)

(Soprano y piano. 2009) [16 min]

Lazy River (Corriente lenta)

The Fly (La mosca)

The Interrupted Concert (El concierto interrumpido)

Dance of the Moon in Santiago (Danza da lúa en Santiago)

Farewell (Despedida)

Songs, Drones, and Refrains of Death

(Barítono, guitarra, contrabajo, piano y percusión. 1968) [30 min]

Refrain 1

I. La guitarra / Death-Drone I

Refrain 2

II. Casida de las palomas oscuras

Refrain 3 / Death-Drone II

III. Canción del jinete, 1860

Cadenza appassionata

Refrain 4

IV. Casida del niño herido por el agua / Death-Drone III

Misterios de lo oscuro

«Quiero que la noche se quede sin ojos», escribe Lorca. Quedarse sin ojos es abrir los oídos: en medio de la oscuridad, hasta el sonido más sutil adquiere resonancias inusitadas. Noches cargadas de expectación y misterio, noches que envuelven al oyente en la magia de timbres extraños e irreales, pero también noches portadoras de miedos y pesadillas: todo esto es **Night Music I** (1963), donde la poesía de Lorca hace su primera aparición en el catálogo de Crumb. El músico norteamericano se sumerge en los arcanos de la noche también en compañía de Bartók, Debussy, Mahler (*Nachtmusik* de la *Sinfonía n.º 7*) y Schoenberg (*Pierrot lunaire*). Como un alquimista, elabora a partir de estas esencias un universo propio, a la vez moderno e intemporal.

Los siete “nocturnos” de *Night Music I* se construyen de manera simétrica alrededor del vigor rítmico del n.º 4. El tercero y el quinto introducen la voz humana (*La luna asoma* y *Gacela de la terrible presencia*). Por paradójico que parezca, esta obra dedicada a la oscuridad está pensada para ser escuchada y para ser vista. Cuando el percusionista sumerge en un cubo de agua un pequeño tam-tam en vibración, no estamos sólo ante un efecto sonoro llamativo, sino ante la imagen misma de la luna bajando y subiendo sobre el horizonte.

De entre todas las aproximaciones de Crumb a la poesía de Lorca, **Songs, Drones, and Refrains of Death** (1968) es la más extensa y también la más oscura y dramática. El compositor pone música a cuatro poemas dominados por la muerte (*La guitarra*; *Casida de las palomas oscuras*; *Canción del jinete, 1860*; *Casida del herido por el agua*); los preceden otros tantos estribillos instrumentales (que remiten al rítmico motivo de la muerte enunciado en los compases iniciales) y los siguen tres “zumbidos de la muerte” (*Death-Drones*), secciones basadas en el intervalo de cuarta e interpretadas por el contrabajo: casi unas variaciones sobre el color negro.

Crumb acude al instrumento príncipe de la música española, la guitarra, en cuyas sonoridades angulosas late una desolación sin paliativos. Si los fonemas de los músicos en los *Refrains* son expresión de una violencia anónima y colectiva, la voz solista desprende un tono individual de elegía y reflexión. Tampoco faltan acentos irónicos («Casida de las palomas oscuras») para aliviar una tensión que alcanza su pico en la «Canción del jinete», donde las percusiones describen la cabalgada furiosa del caballo. La «Casida final del Niño herido por el agua» rezuma en cambio ternura, con un lirismo que, en palabras de Crumb, evoca conscientemente a Mahler.

A la negrura absoluta de *Songs, Drones, and Refrains of Death* se contraponen los claroscuros de **Sun and Shadow** (2009). En su *Spanish Songbook II*, compuesto por cinco poemas lorquianos traducidos al inglés, Crumb alterna unos tonos infantiles y suaves, proyectados sobre fondos misteriosos e inquietantes (*Lazy River*, *The Interrupted Concert*, *Farewell*), con la poesía danzarina de la naturaleza (*The Fly*, *Dance of the Moon*).

Viernes 9 de julio
Centro Federico García Lorca, 20.00 h

Crumb-Lorca Project VI

Ensemble NeoArs Sonora

Juan Carlos Chornet flauta

David Calvo clarinete

Eugenio Pérez trompa

Noelia Arco percusión

Antonio Jesús Cruz piano

Atsuko Neriishi violín

Kathleen Balfe violonchelo

George Crumb (1929)

Makrokosmos I

(Piano. 1972) [10 min]

1. Primeval Sounds (Genesis I) Cancer [G.R.]
2. Proteus Pisces [W.R.C.]
3. Pastorale (from the Kingdom of Atlantis, ca. 10,000 B.C.) Taurus [J.B.]
4. Crucifixus Capricorn [R.L.F.]

Iluminada Pérez Frutos (1972)

El Rey de Harlem*

(Flauta, clarinete, trompa, violín, violonchelo, piano y percusión. 2021) [16 min]

- I. Poeta en Small Paradise
- II. El Lorca de Harlem

Jesús Rueda (1961)

The Messenger

(Flauta, clarinete, trompa, violín, violonchelo, piano y percusión. 2015) [20 min]

Félix Ibarondo (1978)

Hierbas**

(Flauta, clarinete, trompa, violín, violonchelo, piano y percusión. 2021) [10 min]

George Crumb

Eleven Echoes of Autumn (Echoes I)

(Violín, flauta alto, clarinete, y piano. 1965-1966) [19 min]

Eco 1. Fantastico

Eco 2. Languidamente, Quasi Lontano (“Hauntingly”)

Eco 3. Prestissimo

Eco 4. Con Bravura

Eco 5. Cadenza I (para flauta alto)

Eco 6. Cadenza II (para violín)

Eco 7. Cadenza III (para clarinete)

Eco 8. Feroce, Violento

Eco 9. Serenamente, Quasi Lontano (“Hauntingly”)

Eco 10. Senza Misura (“Gently Undulating”)

Eco 11. Adagio (“Like A Prayer”)

* Estreno absoluto. Encargo del Festival de Granada en colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical

** Estreno absoluto. Encargo del CNDM y del Ensemble NeoArs Sonora

Al principio y al final de los tiempos

Crumb definió en algún momento su obra como un «teatro cósmico». Los cuatro volúmenes de *Makrokosmos* son quizá la expresión más orgánica de este sentimiento de consonancia del Universo, con sus ritmos y sus elementos constitutivos. Crumb toma de Bartók el título de *Mikrokosmos* y lo proyecta en la dimensión de lo infinitamente grande. El primer volumen (1972), escrito para piano “amplificado” con técnicas no convencionales, consta de 12 piezas inspiradas en los signos del zodiaco, de las que aquí escucharemos las cuatro primeras. Son paisajes primigenios (nº 1), cantos de pájaro (nº 3), visiones místicas (nº 4).

Eleven Echoes oh Autumn pueden escucharse como el reverso de *Makrokosmos*. Crumb parece sintonizar aquí con la respiración mínima del Universo. En las delicadas filigranas sonoras de flauta, clarinete y piano, en sus íntimas y sutiles coloraciones, uno diría que late el susurro del viento, el leve crujido de la hoja, el despojo y la melancolía del paisaje otoñal. Las once breves secciones (“ecos”) tienden gradualmente hacia un pico de intensidad (eco nº 8) para volver a una condición de quietud. La poesía de Lorca asoma también aquí, esa vez oculta en forma de cita sibilina: «...y los arcos rotos donde sufre el tiempo».

Illuminada Pérez Frutos también busca inspiración en la obra de Lorca, pero en su caso es el Lorca que descubre, al otro lado del Atlántico, la cultura afroamericana, quedando impactado por la marginalidad –pero sobre todo la vitalidad– de los barrios pobres de Nueva York. En su díptico *Poeta en Small Paradise y El Lorca de Harlem*, la compositora ahonda «en la misma sensación que sintió Lorca al escuchar por primera vez las bandas de jazz de los club de Harlem». Tres versos procedentes de *Poeta en Nueva York* sirven «para ubicar al público en aquellos perturbadores años, aunque desde una perspectiva actual».

Un eco ancestral preside la música de **Félix Ibarrodo**, construida en la confluencia entre un refinamiento tímbrico de marca francesa (el compositor ha residido durante gran parte de su vida en París) y una vehemencia expresiva y una intensidad rítmica de ascendencia mediterránea, próxima a veces a los modos desgarrados y trágicos del cante jondo. En esta encrucijada se encuentra *Hierbas*, prototipo del universo sonoro de Ibarrodo: recio, arisco, alejado de complacencias y deleites, pero al mismo tiempo imbuido por un sentimiento de humana participación.

A una sensorialidad despreocupada y gozosa apela en cambio *The Messenger*, de **Jesús Rueda**. Aquí los instrumentos trenzan un coloreado tapiz sonoro construido sobre la variación constante de módulos repetitivos con guiños al universo de las músicas de entretenimiento y momentos de pausada introspección en la parte central de la obra antes de dar paso a un final más desmelenado.

Stefano Russomanno

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora

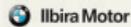
Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Colaboradores Principales

Socios Colaboradores

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Agua Sierra Natura
Jamones Nicolás
Sabor Granada
Fundación AguaGranada
Coca-Cola

Grupo Hoteles Porcel
Fulgencio Spa-Agricultura
Renta4 Banco
Grupo Cuerva
Mercagranada
Corral & Vargas Clínica Dental

El Festival cuenta con la colaboración de

Canal Sur y RNE-Radio Clásica

y el apoyo institucional de

Instituciones Rectoras

Tus Especialistas en Apple

Granada • Almería • Castellón • Ceuta • Córdoba • Huelva • Jaén • Sevilla • Madrid • Málaga • Marbella

rossellimac.es

Rossellimac.

