

EL SONIDO DE LAS LUCES

La música de la ilustración española

Quinteto Casulana
Pilar Rius Fortea - Guitarra

EL SONIDO DE LAS LUCES

La música de la ilustración española

En el Diccionario de autoridades publicado por la Real Academia Española entre 1726 y 1739 se definía «luz de la razón» como «el conocimiento de las cosas que proviene del discurso natural que distingue a los hombres de los brutos», al uso crítico de la razón frente a los prejuicios heredados del pasado o bien por la tradición o por el dogma religioso.

La Ilustración es un movimiento intelectual en el que la razón es el principal instrumento para alcanzar la verdad, extenderla a toda la sociedad, haciendo progresar a ésta a través de la educación y ayudando al ser humano a alcanzar la felicidad en la tierra, no en “la otra vida”.

En España el movimiento ilustrado sólo se difundió entre determinadas élites: algunos nobles y clérigos, y algunos profesionales y miembros acomodados del “estado llano”.

En este concierto aunamos a dos de los máximos exponentes del clasicismo mediterráneo y de la Ilustración española: Luigi Boccherini y el padre Antonio Soler. Ambos estuvieron ligados a la corte del rey Carlos III, monarca con el que este espíritu renovador llega a su apogeo en nuestro país.

El primero, aunque de origen italiano, español de adopción, trabaja para el infante don Luis, hermano del rey, el más importante benefactor de la familia borbónica. El padre Soler, jerónimo en el monasterio de El Escorial, donde establece contacto con la corte, es instructor del infante Gabriel, hijo del rey y estudiante de teclado muy capacitado.

Estos quintetos de cuerda y teclado son una muestra de la producción de estos compositores en este género, constituyendo los más antiguos y de mayor importancia dedicados a nuestra formación en la Historia de la música.

Quinteto Casulana

PROGRAMA

I PARTE

LUIGI BOCCHERINI

Quinteto con piano OP 56 nº 1

Allegro Comodo

Adagio

Minuetto con moto

Finale: Allegretto

Quinteto para Guitarra y Cuerdas en Re Mayor G448 "Fandango"

Pastorale

Allegro maestoso

Grave assai - Fandango

*Luigi Boccherini tocando el cello.
Autoría desconocida*

II PARTE

ANTONIO SOLER

Seis Quintetos para instrumentos de arco y organo o clave

Número 2 en Fa mayor

Cantabile con moto

Minuetto - allegretto

Allegro

Número 4 en La menor

Allegretto

Minuetto I - Minuetto II

Allegro assai

Minuetto con variazioni

Antonio Soler y Ramos

NOTAS AL PROGRAMA

Retrato del rey Carlos III. Antonio Rafael Mengs

ANTONIO SOLER

Seis Quintetos para instrumentos de arco y organo o clave

El padre Antonio Soler solamente firmó una obra camerística, hacia el final de su vida: los Seis Quintetos para instrumentos de arco y órgano o clave obligado, dedicados al infante D. Gabriel. Estas páginas, tocadas con poca frecuencia, pero muy interesantes, presentan no obstante todo el atractivo de la novedad, pues la formación empleada por el autor es completamente original.

Soler compuso aquí una música de gran refinamiento, muy impregnada de la influencia italiana que se manifestaba progresivamente en España en esta segunda mitad del S. XVIII. Su escritura es muy densa y a menudo brillante. Su estilo, esencialmente concertante, ofrece una extremada variedad, tanto en la elección de motivos melódicos como en el de las figuras rítmicas. El virtuosismo casi siempre está presente, especialmente en el teclado, para el cual Soler no desdeña componer verdaderos pequeños solos a la manera de sus notables sonatas.

LUIGI BOCCHERINI

Quinteto con piano op 56 nº 1 y Quinteto para Guitarra y Cuerdas en Re Mayor G448 "Fandango"

Dentro del período clásico, Luigi Boccherini es siempre el gran olvidado, a pesar de la estima que le profesaron músicos como Franz Joseph Haydn, quien reconocía su singular aportación al desarrollo de la música de cámara.

Autor prolífico, se le deben un Stabat Mater, veintiséis sinfonías, entre las que destaca la subtitulada La casa del diablo, ciento quince quintetos y ciento dos cuartetos.

Los seis quintetos con piano del op 56 fueron compuestos en 1797 y publicados por Pleyel hacia 1800 como op 46.

Luigi Boccherini escribió en total doce quintetos para guitarra y cuerda dedicados al marqués de Benavent, guitarrista aficionado. Todas estas obras son transcripciones realizadas por el propio compositor de quintetos para cuerda o de los quintetos para cuerda con piano de los que hablamos anteriormente. De los doce sólo conservamos ocho de los quintetos, porque los otros cuatro se han perdido.

De todos ellos, el más célebre es el Quinteto en Re Mayor, G. 448, "Fandango", que en su último movimiento recoge esta danza típica española, tratada por su autor con auténtica maestría y conocimiento del folclore de nuestro país.

El infante D. Luis de Borbón. Antonio rafael Mengs

PILAR RIUS FORTEA
Guitarra

www.pillarriusforte.com

Nace en Madrid y realiza sus estudios musicales en Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Amplía su formación en ámbitos como la composición, pedagogía, música antigua, análisis y canto gregoriano y se especializa en música contemporánea, cursando estudios de Meisterklassdiplom en Alemania mediante una beca de la Fundación Humboldt.

Desarrolla parte de su labor concertística dentro de agrupaciones orquestales como Sax Ensemble, JONDE, OSPA, Orquesta Neotonarte o Musicadhoj y en espacios como el Festival de Música Contemporánea de Alicante, CDMC-Teatro de la Zarzuela, Auditorio Nacional de Madrid, Teatro Circo de Albacete o Teatro Jovellanos de Gijón.

Como solista, ofrece conciertos en el Foro Madrileño de la Guitarra, II Muestra Internacional de Música y Mujeres, Festival Clásicos en Verano, Real Academia de Bellas Artes de San Jordi (Barcelona), Hochschule für Musik Würzburg (Alemania), Ciclos Gendai Guitar (Japón) o COMA 11, entre otros, dando especial relevancia a la difusión e interpretación del repertorio musical compuesto por mujeres.

Ha estrenado obras de Carles Guinovart, Tomás Marco, Pedro Villaroig, Diana Pérez Custodio, Cláudio Tupinambá, Jose Pablo Polo, Sonia Megías, Jorge Sancho o Agustín Castilla-Ávila.

Realiza grabaciones para RNE -Radio2-, Telemadrid, Onda Madrid y Sello Autor. En 2008 graba para la Junta de Andalucía el Cd de estrenos Homenaje a Manuel Castillo.

Desarrolla diversos proyectos camerísticos como Spatium Sonorum (mezzo y guitarra) Kairos (flauta y guitarra), dúo de guitarras Arcadia con Avelina Vidal. Miembro desde 2011 del Cuarteto de guitarras Ex Corde, dedicado a la difusión de la música actual para guitarra, participa en Festivales como la "52 Semana de Música Religiosa de Cuenca", abordando desde su inicio estrenos de los compositores Jesús Torres, Arturo Cardelús, Alicia Díaz u Olivia Carrión entre otros.

Desde 2003 desarrolla una continua labor pedagógica en ámbitos como Escuelas de Música (Fuenlabrada y Meco), Conservatorio Superior de Oviedo Eduardo Martínez Torner, Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska, II Aula de Música de Almazán y Curso Internacional de Música Española Sierra de Guadarrama-Valle de los Caídos.

Junto a Avelina Vidal, es organizadora del Curso-Festival Internacional de Guitarra Ex Corde en Molina de Aragón (Guadalajara).

Imparte clases en el Conservatorio de Alcalá de Henares (Madrid) y en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid.

En 2013 obtiene el Diploma de Estudios Avanzados en el "Doctorado en Lenguajes y Manifestaciones Artísticas y Literarias" en la UAM, con el trabajo La visión de la composición femenina para guitarra en los S. XX y XXI: La recepción del repertorio femenino en el alumnado de enseñanzas oficiales.

En este momento se halla inmersa en el trabajo de investigación para su Tesis Doctoral dentro del programa de "Doctorado en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura" en la UAM. Desde 2014 es presidenta de la Asociación Mujeres en la Música.

www.casulana.com

