

41º Ciclo de
INTRODUCCIÓN
a la MÚSICA

Conciertos para
una mañana de
domingo

2021

ENERO - MARZO
11.30 horas

21

FEBRERO

LAS MEJORES FORMACIONES DE METALES DE ESPAÑA

ENSEMBLE BRASS ACADEMY ALICANTE

Rudi Korp, director
Nury Guarnaschelli, trompa
Javier Lasarte, trompeta

ENSEMBLE BRASS ACADEMY ALICANTE

El "Ensemble Brass Academy Alicante" fue creado en el año 2008, paralelamente a las actividades pedagógicas de la reconocida Academia internacional Brass Academy Alicante, con los mejores estudiantes de la Brass Academy Alicante y sus profesores. Tiene como objetivo ofrecer un repertorio de calidad representativo de las más diversas épocas y estilos, uniendo en el escenario la pasión de los jóvenes músicos con la gran experiencia de sus maestros.

La dirección la tiene a cargo Rudi Korp, profesor de trompeta de la Brass Academy.

El Ensemble ya ha tenido actuaciones en Alicante, Madrid (Auditorio Nacional), Calpe, Villena, Callosa de Segura, Palau de Altea, Elche, Benissa, Torrevieja, Cartagena, San Vicente del Raspeig, Cox, Auditorio de Murcia, Barcelona, Teruel, Pamplona (IFOB Pamplona 2019), Ciudad Real, así como en el Festival Schagerl de Austria.

Con el Ensemble han actuado como solistas invitados personalidades musicales como el trompetista GABOR TARKÖVI y las trompistas SARAH WILLIS de la Filarmonica de Berlín y NURY GUARNASCHELLI, así como LITO FONTANA, trombonista. Los años 2012 al 2020 el Ensemble participó ininterrumpidamente en el International Summer Brass Festival Alicante.

TROMPETAS

David Perez
Joaquin Eustachio
Matias Diaz Alfaro
Angel Nicolas Barceló
Fernando Valenzuela
Gonçalo Pais Mota
Julia Moreno
Nacho Civera Chulbi
Javi Lasarte

TROMBONES

Jose Antonio Mondejar
Alejandro Ivorra
Pablo Carbonell
Valerio Terzan

Jhony Giraldo Estrada

TROMPAS

Nury Guarnaschelli – Solista
Ismael Hernández
Luis Pais Mota
Daniel Rodriguez Ramirez
Ernesto Ramón Herrera
Jordi Santorial

EUFONIOS

Juan Antonio Alcalá
Eduardo Llopis

TUBA

Alejandro Sala

RUDOLF KORP – DIRECTOR

Nació en Graz (Austria) en 1961. Estudió con su padre Rudolf Korp en el conservatorio de Innsbruck donde termino su estudio con distincion especial. Continúa sus estudios en la "Musikhochschule" (Universidad) de Viena bajo la guía del Profesor Adolf Holler (trompeta solista de la orquesta Filarmonica de Viena). Con 17 años ganó el primer premio en el concurso "Jugend Musiziert" con un premio especial de la Orquesta Bruckner de Linz.

De 1983 a 1985 es miembro de la "Orquesta escénica de la Opera de Viena".

Desde 1985 es Trompeta solista de la "Tonkünstlerorchester" en Viena.

Ha tocado conciertos ya grabaciones con la Orquesta Filarmónica de Viena y con la Orquesta Filarmónica de Berlin. Ha actuado como solista junto a la "Orquesta Sinfónica de Innsbruck", "Tonkünstlerorchester", Orquesta de Jeunesse Musicales en Linz bajo la dirección de Franz Welser – Möst entre otras. Rudolf Korp ha tocado reiteradas veces tanto en conciertos, como así grabaciones, bajo la batuta de directores tales como Herbert von Karajan , Lorin Maazel , Claudio Abbado , Christian Thielemann, Maris Janssons, James Levine, Sir George Solti, etc.

En 1990 fue Director artístico del "Concurso internacional para quintetos de metales y cuartetos de trompas " en Gmünd (Austria).

La labor pedagógica de Rudolf Korp ha sido muy intensa tanto en su país de origen como así impartiendo cursos en diferentes países de Europa, Asia y Sudamerica para trompeta como así para metales . Desde 1986 es miembro fundador del reconocido quinteto de metales "Vienna Brass" con el cual ha realizado numerosos conciertos , grabaciones , cursos para metales como así exitosas giras por Europa , Asia y Sudamerica.

Con Vienna Brass ha actuado en los siguientes festivales:

Wien Modern, Salzburger Festspiele, Ruhr Triennale, Schleswig Holstein Musikfestival, Klangbogen Wien, Hörgänge, Wiener Festwochen, Festival Alpentöne, Festival St. Gallen, Schwäbischer Frühling.

NURY GUARNASCHELLI - TROMPA

Solista de corno/ trompa de la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Viena (Austria) de 1993 hasta el año 2008 , en el cual se radica en España para fundar la Brass Academy Alicante. Actualmente colabora regularmente con la Filarmónica de Berlín, Filarmónica de Stuttgart, Sinfónica de Göteborg y Orquesta de Cadaqués.

Miembro del reconocido quinteto de metales “Vienna Brass” , del ensemble de cornos “Austrian Horns” y del “ Ensemble Brass Academy Alicante”.

Nació el 15 de noviembre de 1966 en Santa Fe (Argentina) comenzando a temprana edad sus estudios musicales.

A los 8 años comienza el estudio del corno con su abuelo, M° Francisco Di Biasio obteniendo su título de profesora en el Liceo Municipal de dicha ciudad.

De 1979 hasta 1984 continúa estudiando en Buenos Aires becada con y por el M°Guelfo Nalli, y en 1981 becada en New York con el M° Antonio Iervolino.

De 1984 hasta 1986 estudia en calidad de becada en la Academia Karajan de la Filarmónica de Berlín bajo la guía del M° Gerd Seifert, integrando en numerosas oportunidades esa prestigiosa orquesta bajo las batutas de Herbert von Karajan, Lorin Maazel, Ricardo Mutti, Maris Jansson, Daniel Barenboim, James Levine, Claudio Abbado, Sergi Ozawa, entre otros.

Con el mismo profesor se gradúa en la Hochschule der Künste Berlín en 1988 ,con la más alta calificación.

Su primer concierto como solista lo realiza a los 12 años junto a la Sinfónica de Santa Fe (Argentina). A partir de entonces continúa una intensa actividad solística actuando con casi todas las orquestas sinfónicas argentinas, Nacional de cámara de Montevideo, Juvenil de RIAS Berlín, Sinfónica de Berlín, Filarmónica de Stuttgart, Orquesta de cámara de la Radio y TV Eslovena, Mozart Orchester de Viena, Orquesta de la Radio y TV de Viena, entre

otras bajo la dirección de Daniel Mazza, Simon Blech, Carlos Kalmar, Alessandro Siciliani , Pinchas Steinberg, Georg Schmöhe, Humberto Carfi, Mario Benzecry, Nicolas Rauss, Gottfried Rabl, Mark Fitz-Gerald, etc.

JAVIER LASARTE - TROMPETA

Inició sus estudios en el Conservatorio Superior “Miguel Fleta” de Monzón (Huesca) con el profesor Sergio Guarne. Obtuvo el premio extraordinario de formación musical profesional del gobierno de Aragón. Continuó su grado superior en la Brass Academy Alicante con Rudolf Korp y Martin Angerer. También estudia en el Conservatorio Superior Oscar Esplá (Alicante). Actualmente es académico de ADDA Sinfónica, y ha colaborado con OSRM (Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia), Orquesta Reina Sofia (Madrid), ORA (Orquesta Reino de Aragón), OSCE (Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche), EGO (Joven Orquesta del País Vasco), OFUA (Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante). Ha tocado como solista con el Ensemble Brass Academy en una gira por España, con artistas como Nury Guarnaschelli y Sarah Willis.

PROGRAMA

Duración aproximada: 80 min

W. BYRD The Earle Oxford's March

R. STRAUSS Festmusik der Stadt Wien

A. VIVALDI Concierto para 2 trompetas y ensemble en Do (1er movimiento)

Matías Alfaro y Julia Moreno, solistas

W. A. MOZART Rondó para trompa KV. 371 (arreglos de Rudi Korp)

J. HAYDN Concierto para trompeta y ensemble en Mi bemol (1er movimiento)

G. VERDI Marcha triunfal de Aida

M. RAVEL Bolero

E. CRESPO Fogo da mulata

A. VERA ABBA Medley

J. FUCIK Florentiner March

Rudi Korp, director

Nury Guarnaschelli, trompa

Javier Lasarte, trompeta

COMENTARIOS AL PROGRAMA

BRILLAN LOS METALES

Es bueno poder dedicar dentro de un ciclo como el de introducción a la música una sesión a una familia concreta de instrumentos; esto nos brinda una ocasión estupenda para conocer esta familia de instrumentos. Yo creo que todos conocemos cada instrumento de viento metal, pero muchas veces no sabemos bien los nombres o cuales son sus características y estos conciertos pueden servir para saber un poquito más lo que estamos escuchando, así que empezaremos hablando un poco de esta familia de instrumentos.

Los instrumentos de viento son aquellos que producen su sonido por medio de la vibración del aire en interior del mismo y están divididos en dos grandes familias: la familia de viento madera y la familia de viento metal. La diferencia principal de las familias de viento se encuentra, no tanto en su material sino en la producción del sonido, por un lado en los instrumentos de viento madera el sonido se produce tras soplar a través de una agujero, una caña o una embocadura; por su parte en los instrumentos de viento metal es la vibración de los labios y el impulso del aire en una boquilla de metal conectada al instrumento la que produce el sonido, así pues dependiendo el nivel de relajación de los labios el instrumentista puede acceder a las notas más agudas (mayor relajación = notas más graves, mayor presión = notas más agudas). Los instrumentos de viento metal son

unos de los más antiguos, después de la percusión y la voz humana. El hombre primitivo descubrió que, por medio del uso de troncos huecos, cuernos de animales o caracolas marinas entre otros objetos, podía producir sonidos y modificar su voz. A partir del descubrimiento del bronce y de otros metales, la evolución de estos instrumentos dio pasos más grandes cambiando su timbre, dándole más brillo y potencia. La trompa, que en sus comienzos estaba construida solo por el cuerno de un animal, aparece luego decorada con piezas de bronce hasta después llevar a su fabricación total en ese metal. Gracias a esta evolución comenzaron a fabricarse los instrumentos con boquilla, la cual sería parte del cuerpo del instrumento. No sería hasta mucho tiempo después que existiría la posibilidad de separarlas. Debido a las características propias de los instrumentos de viento metal y a su uso principalmente en actividades al aire libre, como la caza, las batallas, o para anunciar desastres naturales o labores fúnebres, estos han sido empleados en varias culturas, existiendo diferentes tipos de instrumentos (variedades de trompetas, trompas y demás) dependiendo de la cultura y ubicación geográfica.

Con la llegada del imperio romano se estancó el desarrollo técnico de estos instrumentos que eran fabricados en bronce fundido o planchas de hierro fino y seguirían cumpliendo un papel más militar. No sería sino hasta la baja edad media tardía cuando la inclusión de estos instrumentos en labores litúrgicas (levemente) provocó un nuevo desarrollo, debido a que era la iglesia la que controlaba el desarrollo de la música académica occidental; aquí se formaron los primeros grupos que luego se ampliarían hasta llegar al formato orquestal.

Los instrumentos de viento metal hasta ese entonces eran tubos alargados, pero a partir del siglo XVI se descubrió un sistema para enrollar el tubo sobre sí mismo, facilitando su movilidad y la ampliación del registro ya que este depende en parte de la longitud del tubo. Los compositores de esa época no solían escribir mucho para los instrumentos de metal debido a sus amplias limitaciones, pues estos no podían tocar aun las 12 notas del sistema occidental

A principios del siglo XVII se inventaron unos tubos de recambio llamados “bombas”, que se podían insertar en el tubo principal de los instrumentos de metal, cambiando las notas posibles que puede conseguir el instrumento. Aunque esto facilitó el uso de los metales en la música para conjuntos aun así requería que el compositor escribiera para esos instrumentos de manera tal que le permitiera cambiar la bomba en el momento de necesitarlo. Aunque había intérpretes, principalmente de trompeta que era el instrumento de metal más popular en el Barroco, que podían tocar obras de gran dificultad sin la necesidad de cambiar la bomba, el instrumento seguía siendo bastante limitado.

A lo largo del siglo XVIII se siguió investigando para igualar las posibilidades de estos instrumentos a los demás. Fue Anton Weidinger, al que luego volveremos quien inventó la trompeta de llaves que adaptaba el sistema para cambiar notas que usan los instrumentos de viento madera. Aunque tuvo bastante éxito, este sistema no se impuso y fue el sistema de pistones el que terminó imponiéndose. En 1790 Charles Clagget incluye un pistón en el sistema de los metales y ya hacía la década de 1830 serían Adolph Sax y François Périnet quienes perfeccionarían este sistema de pistones que aún se usa en la actualidad. El principio básico del sistema de pistones es el alargamiento o acortamiento del tubo al presionar uno de estos pistones, hay tres tubos con resortes unidos al tubo principal, al pulsar el pistón se abre paso al tubo añadido alineándolo con la corriente principal de aire, dando acceso a las 12 notas de la escala cromática sin la necesidad de cambiar las bombas del instrumento como pasaba en el barroco.

Vamos a repasar levemente la clasificación de los instrumentos de viento metal según su registro e iremos del más agudo al más bajo:

La trompeta sería el más agudo y podría corresponder a los registros de la voz humana de soprano. Es el instrumento más veloz y ágil entre los metales. Existen varios tipos de trompetas en la actualidad que suelen funcionar como auxiliares o ampliaciones del registro de la trompeta estándar y no es común verlas en las orquestas. Las trompetas “estándar” o que comúnmente vemos en las orquestas sinfónicas son las trompetas en Do

y en Si bemol, nombres que corresponden a su entonación y escritura. También destacan la corneta y el fiscorno, los cuales no son propiamente trompetas, pero comparten muchas características con estas y por eso la incluimos en esa familia. La corneta, muy similar en cuanto a registro y agilidad a la trompeta en Do, es más utilizada en las bandas militares y no suele verse en la orquesta. El fiscorno es un instrumento que no se suele ver en la orquesta pero es más característico de las bandas y grupos de jazz.

La Trompa, muchas veces mal traducido como “corno francés” no es de origen francés y no se tiene seguridad del porque se le llama de esta forma. Su origen data de la antigüedad y el clímax de su desarrollo técnico se dio en Alemania. Tal vez lo más característico de este instrumento es su versatilidad pues no solo mezcla su sonido fácilmente con los demás instrumentos de su familia, también suele mezclarse muy bien con los instrumentos de viento madera, el mejor ejemplo de esto se da en el conjunto conocido como Quinteto de vientos conformado por: flauta, oboe, clarinete, trompa y fagot, siendo la trompa el único instrumento de metal en ser parte de este ensamble. Esto se debe a que su boquilla en forma de embudo proporciona un sonido más dulce que los otros instrumentos de metal. De alguna manera es el más versátil de los metales y el que más veces veremos en una orquesta incluso aunque no haya más metales ya que redondea muy bien el sonido orquestal. Cuanto menos profunda es la copa de la boquilla, más brillante o estridente será el sonido del instrumento. Cabe mencionar que su sonido característico ha sido utilizado para caracterizar lo heroico desde su uso militar en la antigüedad hasta la actualidad por los compositores académicos y la música para cine. En relación con los registros vocales al corno le corresponde el registro de contralto o de mezzo soprano

Siguiendo con esta clasificación, al trombón le correspondería el registro del tenor, aunque también este instrumento cuenta con versiones auxiliares que amplían o modifican su registro. El trombón que normalmente encontramos en la orquesta es el tenor (y si hay un trio, dos trombones tenores y un trombón bajo). Estos instrumentos a diferencia de los otros metales cuentan con una larga vara la cual reemplaza el mecanismo de los pistones, es a través del alargamiento o acortamiento de la vara como el trombón puede acceder a las 12 notas cromáticas de la música occidental.

La tuba es el auténtico bajo de la familia de viento – metal, se usa tanto en la orquesta como también de solista, pero debido a su registro es menos ágil que los otros instrumentos de viento metal (no puede hacer muchas notas tan rápidamente). Fue introducida en la orquesta hacía 1875 y reemplazando al oficleido, un instrumento alargado y de metal pero de forma similar a la de un fagot o un saxofón, que tenía las partes bajas de los metales en la orquesta hasta la llegada de la tuba. Como en algunos de los otros instrumentos de viento – metal existen auxiliares ampliaciones del registro de la tuba. De estos el más conocido es el bombardino, popular en las bandas marciales de estados unidos, que tiene un registro muy similar al trombón bajo.

Una vez hecho este repaso vemos como la familia de los metales con sus diferentes instrumentos/voces se puede parecer bastante a un coro... o a una orquesta con lo que aparece como un instrumento pintiparado tanto para obras escritas para este conjunto como para transcripciones que pueden quedar especialmente brillantes en este conjunto y eso es justo lo que vamos a oír en este concierto un recorrido muy ecléctico por la historia de la música visto desde la perspectiva de los metales y su sonido. El recorrido empezará en el renacimiento inglés con una obra de uno de los grandes compositores de este momento., William Byrd. El concierto comenzará con una obra breve de este compositor “the Earl Oxford March”, obra que apareció en una colección de piezas para el virginal (instrumento de tecla) que probablemente pudo tocar el propio compositor. Veremos como el repertorio renacentista suena especialmente bien en la voz de los metales. Tras ella iremos a una obra escrita justo para este tipo de conjunto por uno de los grandes compositores de la primera mitad del siglo XX. Aunque siempre asociamos la ciudad de Viena con la familia Strauss, esta obra es “del otro” Strauss, del nacido en Munich, Richard Strauss y se trata de un obra de agradecimiento de este Strauss al ayuntamiento de Viena

en 1943 que le había otorgado el premio Beethoven un año antes, el estilo de fanfarria está claro y el propio Strauss dirigió esta obra en sus estreno.

Tras estas dos obras de inicio del concierto se abre un bloque en el que los solistas de la agrupación lucirán toda la brillantez que sus instrumentos pueden tener también como tales y la cosa empezará en el barroco con el primer movimiento del único concierto que se conserva de Vivaldi para dos trompetas. Vivaldi que fue un grandísimo compositor de obras para instrumentos de cuerda demuestra aquí como es capaz de componer con la misma brillantez para un instrumento como la trompeta y lo hace con la tonalidad luminosa de Do mayor.

Y de ahí nos iremos al pleno clasicismo con uno de los grandes de todos los tiempos, Mozart, que dedicó especial atención a uno de los metales dejando un repertorio que hoy es fundamental para ese instrumento; nos referimos a la trompa que debe muchísimo a Mozart como compositor, ya que el genio de Salzburgo les dejó a los trompistas nada más y nada menos que cuatro conciertos que hoy siguen siendo piedra de toque para cualquier intérprete de este instrumento. Aquí una de los solistas del Ensemble Brass Academy de Alicante, Nury Guarnaschelli, nos tocará no uno de estos conciertos sino un rondó que nos ha llegado solo y que probablemente fuera parte de otro proyecto de concierto. Y seguiremos en el clasicismo para oír una nueva transcripción en este caso del otro gran genio del clasicismo Franz Joseph Haydn. En este caso oiremos un concierto para trompeta, el único que escribió Haydn pero que supone, no solo el centro del repertorio solista para este instrumento sino un hito pues es el primer concierto para trompeta creado para un instrumento solista capaz de superar las limitaciones de los tradicionales instrumentos de bronce, suponiendo la presentación en público de una trompeta de llaves, un instrumento musical de cinco llaves capaz de ejecutar cromatismos, desarrollado por Anton Weidinger, solista el día de su estreno. Por cierto, esta obra tendrá un solista aragonés, el trompetista grausino, que a pesar de su juventud ya ha tocado en importantes orquestas como la joven de la Unión Europea.

Y tras estas dos piezas solistas el concierto se mete de lleno en el mundo de las transcripciones brillantes y empezaremos este bloque con Verdi, que está apareciendo mucho en este ciclo y en este caso lo hace con el momento más brillante de una ópera que por lo demás es lírica y de cantantes, hablamos de Aida. Sin duda su marcha triunfal es un momento donde en el original ya brillan los metales y que en esta transcripción seguro que también lo hará. El momento que nos narra esta danza es la llegada de las tropas egipcias a su vuelta de Etiopía tras derrotar al ejército de Amonasro, padre de Aida. Tras Verdi tendremos el famosísimo Bolero de Ravel. En su versión original este Bolero es un fantástico ejercicio de orquestación, así que aquí seguro que nos sirve para ir conociendo los distintos instrumentos de la familia de metales y ver como van apareciendo en ese crescendo hasta desembocar en el espectacular final.

Y tras estos clásicos nos iremos a un repertorio que le va también muy bien a los metales en el que nos muestran su versatilidad, y es que tanto la música latina como el pop se pueden perfectamente adaptar a un grupo de metales como este y así lo veremos en una pieza escrita por el trombonista uruguayo Enrique Crespo, "fuego de mulata", en el que se lucirán los dos trombones solistas y en un medley del conocidísimo grupo sueco Abba.

Y el programa terminará con una marcha que nos lleva de pleno al Imperio austrohúngaro, su compositor Julius Fucik, nacido en Praga fue sobre todo director de bandas militares y se nota en sus obras que tuvieron cierta popularidad en su momento. Hablamos pues de una marcha militar que nos sirve perfectamente para acabar con todo el brillo necesario una mañana de concierto tan ecléctica como divertida.

Juan Carlos Galtier