

Cuarteto Paco Aguilar

c/ Delicias, 23 4ºExt. Izq. / E-28045 Madrid

Tfno: 34 (91) / 527 25 90 – 706 45 80

Cuarteto
Paco Aguilar
(Laúdes españoles)

Cuarteto Paco Aguilar

Cuarteto de Laúdes Españoles

El *Cuarteto Paco Aguilar* es un conjunto formado por cuatro laúdes españoles: bandurria, laudete (laúd contralto), laúd tenor y laudón. Son los pioneros en España en la recuperación del uso del nylon en la encordadura, buscando así emular la sonoridad original del Cuarteto Aguilar. Se constituyó en 1986 y ha realizado diversas actuaciones por toda España. Ha participado en los festivales de plectro de La Coruña (1994 en el Palacio de Congresos y Casino), La Rioja (1996-Sala Gonzalo de Berceo) y Plasencia (1997-Auditorio del Complejo Cultural Santa María).

Bandurria, Antonio Navarro

Domingo Esteso, 1922

Laudete, Luis Miguel Lara

Domingo Esteso, 1929

Laúd tenor, Pilar Barón

Angel Benito, 1995

Laudón, Esther Casado

Domingo Esteso, 1928

En 1993 dentro del ciclo Música del siglo XX actuó en el **Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía**, concierto grabado en directo por RNE. En 1995 participó en la I Bienal de Música de Plectro Villa de Madrid donde estrenaron la obra *Cinco Estudios* que José Luis Turina les compuso.

En 1997 concierto en la **Casa de América** de Madrid con un programa de música original de autores hispanoamericanos. También ha colaborado con el Ateneo de Madrid y la Obra Social de Caja Madrid. En 1998 dentro de los Lunes Musicales en el Conde Duque de Madrid en el ciclo Iberoamérica una tradición compartida (correspondiente a los actos de Madrid, capital cultural Iberoamérica 1998) con su concierto *Los Aguilar en América*.

En mayo de 1999, el **Centro Cultural del Conde Duque**, con motivo del 50 aniversario de la muerte de Joaquín Turina realizó un ciclo de conciertos en que participaron María Aragón, Fernando Turina, Antonio Soria, Jose Mª Gallardo del Rey y la Banda Sinfónica de Madrid. El Cuarteto Paco Aguilar, actuó para ese ciclo el 31 de mayo en *Los Sonidos de España: La Guitarra y el Cuarteto Aguilar*.

Sus últimas actuaciones en 1999 han sido en la **Fundación Juan March** con ciclo Cuarteto de laúdes. El primer concierto dedicado a *Joaquín Turina*, el segundo a *La Generación del 27* (Antonio José, María Rodrigo, Ernesto Halffter, Joaquín Nin, ...) y el tercero *Música del siglo XX* (Igor Stravinsky, Claudio Prieto, Valentín Ruiz y José Luis Turina). Estos conciertos fueron retransmitidos por Radio Clásica de RNE. En la concatedral de San Xulian de Ferrol celebró el concierto *Lembrando a Joaquín Turina* dentro del ciclo *Ferrol coa musica de camara*.

El 15 de diciembre de 1999 se celebró un concierto en el **Teatro Real** de Madrid con motivo de la presentación del programa de actividades de la *Sociedad Estatal España Nuevo Milenio*. En el participaron la *Orquesta de Cámara Reina Sofía* dirigida por Nicolas Chumachenco con Rodolfo Mederos al bandoneón y el *Cuarteto Paco Aguilar* interpretando *La Oración del torero* que Joaquín Turina compuso en 1925 para el Cuarteto Aguilar.

Durante el **XIII Festival de música española de León**, en julio del 2000, el *Cuarteto Paco Aguilar* ofreció un concierto en el Patio del Palacio de los Guzmanes de esta ciudad. En el mismo año actuó en el ciclo *Diálogos y Homenajes* relativos a la generación del 27, celebrado en el Centro Cultural del Conde Duque de Madrid.

En el 2002 y 2003 ha realizado diversos conciertos dentro de los clásicos de verano, organizados por la Comunidad de Madrid.

En marzo de 2003 participó en el acto de entrega del *Premio por la defensa de los derechos y las libertades fundamentales* en memoria de Francisco Tomás y Valiente a la Fundación Pablo Iglesias por su trabajo de investigación, divulgación y recuperación de la memoria histórica, El exilio, concedido por la **Fundación Instituto Cultura del Sur**.

En mayo de 2003 junto al bandurrista Julián Carriazo y el guitarrista José Mota realizaron un concierto didáctico *Los Instrumentos de púa en España* en Manzanares dentro de las XIX jornadas de música Sotomayor. En este acto Antonio Navarro fue explicando la historia de los instrumentos de púa con ejemplos musicales ilustrativos de cada época, desde estudios de Félix de Santos y Patierno, obras para mandolina hasta el estudio nº5 que José Luis Turina compuso para cuarteto de Laúdes en 1992.

El 24 de Junio de 2003 se llevó a cabo un concierto homenaje a Rafael Alberti, dentro del **52 Festival Internacional de Música y Danza de Granada** celebrado en el Patio de los Arrayanes de la Alhambra. *Invitación a un Viaje Sonoro* es una cantata para verso y laúd creada por Rafael Alberti y Paco Aguilar en 1942. También se interpretó dentro del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid 2003, en el Teatro García Lorca de Getafe.

Cuarteto Paco Aguilar

c/ Delicias, 23 4ºExt. Izq. / E-28045 Madrid

Tfno: 34 (91) / 527 25 90 – 706 45 80

El 16 de diciembre del 2003, con motivo del aniversario del poeta realizaron ***Invitación al viaje sonoro*** en la Fundación Rafael Alberti en el Puerto de Santa María.

Durante el 2004 destaca el concierto de música iberoamericana celebrado en el Museo de América de Madrid.

Este cuarteto toma su nombre en memoria del más notable componente del desaparecido Cuarteto Aguilar, que triunfó en los años 20 y 30 recorriendo Europa y América.

Conocedor de sus cualidades y recabando información para mi libro *Los instrumentos de púa en España*, logré contactar en Madrid con un sobrino de los Aguilar. Por él supe que gran parte del archivo y de sus instrumentos se encontraban en un sótano de un piso en Buenos Aires. Realizamos las gestiones oportunas para que este valioso tesoro saliera de su silenciosa soledad. A partir de entonces, la meta fue recuperar para su uso los instrumentos (actualmente utilizamos el laudete y el laudón) y poder volver a escuchar sus obras.

La importancia de ellas es ampliamente reconocida. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la célebre *Oración del Torero*? Muchos han tenido la oportunidad de ello. Pero pocos, sin embargo, lo han hecho en su versión original con los instrumentos con que Joaquín Turina se inspiró en 1925. La amistad y colaboración de los Aguilar con Turina dio más frutos en versiones exclusivas como *Recuerdos de la Antigua España*, *Dos danzas populares españolas*, *Desfile de soldados de plomo*, *Fiesta Mora en Tánger*, etc...

Y es que la reconocida calidad artística del grupo -formado por instrumentos españoles de púa: laudín o bandurria (Ezequiel Aguilar), laudete (Pepe Aguilar), laúd (Elisa Aguilar) y laudón (Paco Aguilar)-, el empaste, junto a la gran gama de efectos y articulaciones, fueron tan interesantes y atractivos que los creadores de la época escribieron y adaptaron numerosas partituras para este conjunto. Uno de esos reconocimientos fue el recibimiento que les hizo en su casa de Granada Manuel de Falla. Interpretaron una adaptación del *Amor Brujo*, a la que el maestro dio su aprobación.

Considerando a una serie de autores que comenzaron a crear hacia los años veinte como Generación del 27 en homologación a la homónima literaria, encontramos diversos nombres que compusieron para los Aguilar: Federico Elizalde les dedica *Negresca*; Antonio José, compositor burgalés, les adapta entre 1925 y 1928 su *Romance Infantil* y *Danza Burgalesa III*; Germán Álvarez Beigbeder les dedica *Improvisaciones Españolas*; la compositora madrileña María Rodrigo compone *Gavota*, y les adapta *La Copla Intrusa*; Juan Bautista Plaza les dedica *Fuga* en 1935.

Desgraciadamente la guerra civil y el exilio hicieron que las obras de estos músicos quedaran dispersas por lo que han sido deficientemente conocidas y poco interpretadas.

A partir de 1928 el Cuarteto Aguilar se dedicó a llevar su arte por el mundo. Surgen polémicas y controversias sobre el origen del pretendido laúd español y su importancia en la música contemporánea. En ellas actúan con brillantez musicólogos, compositores y críticos como Rafael Mitjana, Joaquín Nin y Adolfo Salazar. Nin recibió al Cuarteto en París diciendo: Ustedes no necesitan protección de nadie, somos los compositores los que necesitamos de intérpretes como ustedes. Les realizó varias versiones originales de sus obras como *El Vito*, *Paño Murciano*, *De Andalucía*, *Tonada de la niña perdida* y *Minué en el estilo antiguo*. También Adolfo Salazar les dedica *Dos Improntus*, y adapta su *Romancillo*.

Es en la Generación del 27 donde resulta más patente el paralelismo entre escritores y músicos, basado en relaciones de trabajo y amistad. Claro ejemplo de esto es Ernesto Halffter. Inspirado en los poemas de Rafael Alberti *La Corza* y *La niña*, escribió dos partituras que adaptó en 1933 para los Aguilar. Ya en 1928 había realizado para ellos dos versiones exclusivas de la *Danza de la Pastora* y *Danza de la Gitana*.

El Cuarteto llegó a recorrer el mundo entero con unos instrumentos inusuales en salas de concierto y en todo caso considerados en principio incapaces de satisfacer unas notables exigencias musicales. Ellos demostraron con su música lo contrario. Estando en Los Angeles (USA), Stravinsky les quiso conocer y escuchar, investigando con ellos las posibilidades y efectos sonoros de los laúdes españoles. En esos encuentros les supervisa y autoriza la versión exclusiva para cuarteto de laúdes españoles de sus *Ocho piezas*. Igualmente estuvieron relacionados con grandes figuras de la época como: Rubinstein, Iturbi, Lily Pons,...etc. El escritor e historiador Salvador de Madariaga les dedica un pequeño poema:

*Virtuosos de virtudes
dejan sonoros ecos
cuatro laúdes,
un Velázquez y tres Grecos.*

Durante la guerra civil y desde su involuntario exilio en Argentina, los Aguilar siguieron trabajando. Ezequiel compuso para el grupo *Petenera* y *Responso a un fantasma*; Paco, *Rondino*, *Escarapela de Colores*, *Tocatina en Si Mayor* y *Suite Gallega* entre otras.

El *Cuarteto Paco Aguilar* tiene como objetivos promulgar toda esta música olvidada y desconocida a la vez que promover la creación de nuevas obras de compositores actuales. Tarea ardua y difícil pero que con trabajo y paciencia vamos logrando.

Antonio Navarro

Repertorio

El repertorio del *Cuarteto Paco Aguilar* se compone de obras originales y/o versiones exclusivas de los siguientes compositores:

Ezequiel Aguilar
Paco Aguilar
Humberto Allende
G. Alvarez Beigbeder
F. Elizalde
Manuel de Falla
Ernesto Halffter
Antonio José
Miguel Angel Martín Lladó
John McEwen
Luis Pedro Mondino
Joaquín Nin
Carlos Pedrell
Claudio Prieto
María Rodrigo
Valentín Ruiz
Adolfo Salazar
Igor Stravinsky
Joaquín Turina
Jose Luis Turina
Heitor Villalobos
Amadeo Roldán

El Cuarteto Aguilar y la generación del 27

(Este programa se compone de obras originales y/o versiones exclusivas realizadas por los autores para el Cuarteto Aguilar)

I

Joaquín Nin (1879-1949)	<i>Tonada de la niña perdida</i> <i>Minué en el estilo antiguo</i> <i>Tonada Murciana</i>
María Rodrigo (1888-1967)	<i>Gavota</i> <i>La copla intrusa</i>
Ernesto Halffter (1905-1989)	<i>Danza de la Pastora</i> <i>Danza de la Gitana</i> <i>Fandango</i>

II

Joaquín Turina (1882-1949)	<i>Cadena de Seguidillas</i> <i>La Oración del Torero</i> <i>Fiesta Mora en Tánger</i>
Ezequiel Aguilar (1901-1961)	<i>Petenera</i>
Paco Aguilar (1897-1947)	<i>Rondino</i> <i>Escarapela de Colores</i> <i>Verde - Azul - Amarillo - Morado - Rojo</i>

El Cuarteto Aguilar y la generación del 27

Comentarios al programa

Las obras escritas por Nin, son versiones exclusivas del autor y están fechadas en París entre 1928 y 1933. Los dos primeras pertenecen a la colección *Siete cantos líricos españoles antiguos*, la ***Tonada Murciana*** está basada en cantos de esa tierra.

Gavota está dedicada por María Rodrigo al Cuarteto Aguilar en 1925. En su otra obra, la ***Copla Intrusa***, la autora hace el siguiente planteamiento:

En una taberna andaluza, se oye una canción audaz, es un aragonés quien canta. El intruso es bien acogido, y el alma de ambas regiones se funde en un solo ritmo.

La ***Danza de la Pastora*** y la ***Danza de la Gitana*** de Ernesto Halffter, pertenecen a su ballet *Sonatina* y el ***Fandango a Las Doncellas***. Ambas son versiones exclusivas del autor para los Aguilar realizadas en Buenos Aires.

Cadena de Seguidillas de Joaquín Turina pertenece a *Dos danzas populares españolas*. Versión del autor fechada en Madrid en 1926. En cuanto a la ***Oración del Torero***, quizás una de las mejores obras del compositor sevillano, fue escrita en 1925 por encargo del Cuarteto Aguilar. El mismo Joaquín Turina cuenta como surgió esta partitura:

Aquel rumor incendiado por la luz de la tarde, realzado por la música de pasodobles y el grito de los clarines me sugestionaba. Yo había sentido muchas veces la tentación de traducir en música toda la impresión que en mí producía la voz múltiple de la fiesta, pero también me atraían los aspectos profundos y sugestivos de la emoción religiosa popular y sobre todo andaluza. Una tarde de toros en la Plaza de Madrid, aquella plaza vieja, armónica y graciosa, vi mi obra. Yo estaba en el patio de caballos, allí tras una puerta pequeñita estaba la capilla llena de unción, donde venían a rezar los toreros un momento antes de enfrentarse con la muerte. Se me ofreció entonces en toda su plenitud aquel contraste subjetivamente musical y expresivo, de la algarabía lejana de la plaza, del público que esperaba la fiesta, con la unción de los que ante aquel altar pobre y lleno de entrañable poesía venían a rogar a Dios por su vida, acaso por su alma, por su dolor, por la ilusión y por la esperanza que acaso iban a dejar para siempre, dentro de unos instantes, en aquel ruedo lleno de música y de sol.

Fiesta Mora en Tánger es el nº 5 de la partitura *Album de viaje* del compositor sevillano. Fue adaptada para el Cuarteto Aguilar en 1924. El marco ambiental es el siguiente:

Un ritmo de danza de guzlas y rabeles inicia la entrada de las chirimías que dan, en principio una sensación de aturdimiento y de algazara, pero que pronto se convierte en un baile insinuante y cadencioso. La intervención de los atabales y el caprichoso juego de ritmos

Cuarteto Paco Aguilar

c/ Delicias, 23 4ºExt. Izq. / E-28045 Madrid

Tfno: 34 (91) / 527 25 90 – 706 45 80

excita el ánimo de las danzantes, que, en el paroxismo de la alegría, bailan con loco frenesí, hasta que sus flexibles cuerpos, rendidos, desplómanse al suelo en tropel.

En 1924 al escuchar Turina a los Aguilar esta partitura dijo: *Ya no volveré a tocar más al piano esta obra.*

Finaliza el programa con tres obras originales escritas por Ezequiel y Paco Aguilar. **Petenera** es una partitura de cuidada elaboración y dificultad técnica, donde se emplean recursos y efectos propios de los instrumentos de púa. Sigue a un gracioso **Rondino** la obra **Escarapela de colores**, una de las escasas veces en que los compositores han unido los sentidos de la vista y el oído. Cada color puede sugerir las siguientes asociaciones: **Verde** (Zambra), **Azul** (Mar), **Amarillo** (Música de Tiovivo), **Morado** (Semana Santa) y **Rojo** (Zapateado).

Música del siglo XX

(Este programa se compone de obras originales y/o versiones exclusivas realizadas por los autores para el Cuarteto Aguilar)

I

Igor Stravinsky

Ocho Piezas

Marcha

Vals

Polka

Andante

Española

Balalaika

Napolitana

Galop

John McEwen

March of the little folk

Red Murdoch

Jose Luis Turina

Cinco Estudios (D'Aprés Valéry)

La naissance du vent

Le Secret Changement

La Vague en Poudre

Chanterez-Vous Quand Serez Vaporeuse?

Toujours Recommencée

II

Claudio Prieto

Serenata para Laúdes

Heitor Villalobos

Saudade da selva brasileira

Carlos Pedrell

Danza de las Tres Princesas Cautivas

Zoraida (Sarracena)

Doña Mencía (Cristiana)

Betsabé (Judaica)

Música del siglo XX

Comentarios al programa

Las ***Ocho Piezas***, corresponden en realidad a dos obras del compositor de origen ruso tituladas *3 y 5 piezas fáciles para piano a cuatro manos*. Esta adaptación para cuarteto la realizó Ezequiel Aguilar y fue revisada en el año 1935 en Los Angeles (USA) por Igor Stravinsky, tal como reza en las particellas dedicadas por el autor.

José Luis Turina, compositor de finísima personalidad creativa, formado en el Conservatorio de Madrid y luego en Italia y galardonado con varios premios compuso en 1993 estos ***Cinco Estudios*** dedicados al *Cuarteto Paco Aguilar*. La obra está inspirada en unos poemas del *Cementerio Marino* del francés Paul Valéry. Cada estudio muestra uno de los elementos vitales de la música. ***La naissance du vent*** (*El nacer del viento*), trata sobre la Agógica (cambios en el *tempo*) y la Dinámica (intensidad del sonido). ***Le Secret Changement*** (*La secreta mudanza*) es un boceto armónico con notas pertenecientes al Romance de Don Boyso de Federico García Lorca. El tercer estudio, ***La Vague en Poudre*** (*La ola en cenizas*), es de carácter tímbrico y en él no se utiliza la púa. ***Chanterez-Vous Quand Serez Vaporouse?*** (*¿Cantarás cuando seas espíritu?*) es un *ricercare* renacentista y un estudio sobre el contrapunto. ***Tourjours Recommencée*** (*Sin cesar empezando*), de carácter métrico tiene forma *Rondó* (estribillo y coplas).

Serenata para Laúdes es obra del palentino Claudio Prieto, compositor capaz de establecer una comunicación intelectual y sensitiva con un auditorio despierto. Maestro de indudable importancia (Premio Nacional de Música Reina Sofía 1984), obtuvo en 1982 el premio de composición para Cuarteto de Laúdes con esta partitura. Obra que se estructura en dos amplios trazos conformados por arabescos melódicos y rítmicos que, a su vez, caracterizan el pensamiento unitario y de conjunto.

Saudade da selva brasileira se expone en la versión que el autor realizó para el Cuarteto Aguilar en Méjico en el año 1934.

Los Aguilar presentan en París, en 1930 ***Danzas de las tres princesas cautivas*** de Carlos Pedrell, compositor uruguayo estricto contemporáneo de Falla y Turina.

Joaquín Turina

(Este programa se compone de obras originales y/o versiones exclusivas realizadas por el autor para el Cuarteto Aguilar)

Recuerdos de la Antigua España op.48

La eterna Carmen

Habanera

Estudiantina

Niñerías op. 21

Preludio y Fuga

Desfile de soldados de plomo

Jeux

Serenata op.87

Danzas gitanas op.55 1ª serie

Zambra

Danza de la Seducción

Danza ritual

Generalife

Sacro-monte

Fiesta mora en Tánger op.15

La Oración del Torero op.34

Joaquín Turina

Comentarios al programa

Recuerdos de la antigua España

Según comenta Alfredo Morán, esta suite fue instrumentada para cuarteto de laúdes por Turina, excepto el tercer movimiento *Don Juan*, y fue estrenada por el Cuarteto de laúdes Aguilar el 4 de junio de 1932 en la sala Gaveau de París.

Desfile de soldados de plomo

En un programa del *Cuarteto Aguilar*, celebrado el 16 de julio de 1929 en el Teatro Odeón de Buenos Aires figura la siguiente nota al programa:

Un diminuto ejército de juguetes sirve de entretenimiento al gran compositor Joaquín Turina; un día, dentro de la imaginación del autor, cobran vida los soldados de plomo y, en un movimiento de indisciplina ornamental, emprenden su marcha, rígida y acompasada, recorriendo triunfalmente galerías y salones.

La Oración del Torero

Simplemente comentar lo que ya se conoce sobre la ***Oración del Torero***, quizás una de las mejores obras del compositor sevillano, fue escrita en 1925 por encargo del Cuarteto Aguilar. El mismo Joaquín Turina cuenta como surgió esta partitura:

Aquel rumor incendiado por la luz de la tarde, realzado por la música de pasodobles y el grito de los clarines me sugestionaba. Yo había sentido muchas veces la tentación de traducir en música toda la impresión que en mí producía la voz múltiple de la fiesta, pero también me atraían los aspectos profundos y sugestivos de la emoción religiosa popular y sobre todo andaluza. Una tarde de toros en la Plaza de Madrid, aquella plaza vieja, armónica y graciosa, vi mi obra. Yo estaba en el patio de caballos, allí tras una puerta pequeña estaba la capilla llena de unción, donde venían a rezar los toreros un momento antes de enfrentarse con la muerte. Se me ofreció entonces en toda su plenitud aquel contraste subjetivamente musical y expresivo, de la algarabía lejana de la plaza, del público que esperaba la fiesta, con la unción de los que ante aquel altar pobre y lleno de entrañable poesía venían a rogar a Dios por su vida, acaso por su alma, por su dolor, por la ilusión y por la esperanza que acaso iban a dejar para siempre, dentro de unos instantes, en aquel ruedo lleno de música y de sol.

En la particella de esta obra perteneciente al laudón reza de forma manuscrita por Paco Aguilar:

Es día de fiesta en la Plaza de Toros y faltan breves instantes para dar comienzo a la corrida. En el solitario recinto de la Capilla reza un hombre postrado ante el altar; es el matador, en cuyo espíritu brotan la fe religiosa y la majeza indomable. La oración es interrumpida por el eco de un alegre pasodoble y el bullicio del público que espera, impaciente, la salida del torero. La hora de la fiesta se aproxima y la Capilla torna a su silencio de soledad.

En las particellas autografiadas por Joaquín Turina a cada uno de los Aguilar, figuran cariñosamente las siguientes dedicatorias:

A Ezequielote, la estrella del Cuarteto Aguilar

A Joselito, el administraó del Cuarteto Aguilar

A la comadre Elisa, en honor de nuestra ahijada la Orgía

A Paquello, el más flamenco del Cuarteto Aguilar

Fiesta Mora en Tánger

Corresponde al nº 5 de la opus 15 Álbum de viaje. En el mismo programa ya mencionado del *Cuarteto Aguilar*, también aparece un comentario relativo a la misma :

Un ritmo de danza de guzlas y rabeles inicia la entrada de las chirimías que dan, en principio, una sensación de aturdimiento y de algazara, pero que pronto se convierte en un baile insinuante y cadencioso. La intervención de los atabales y el caprichoso juego de ritmos excita el ánimo de las danzantes, que, en el paroxismo de la alegría, bailan con loco frenesí, hasta que sus cuerpos, rendidos, desplómanse al suelo en tropel.

Parece ser que Joaquín Turina exclamó al escuchar la interpretación de esta partitura por los Aguilar :

Ya no volveré a tocar al piano esta obra

Música iberoamericana

(Este programa se compone de obras originales y/o versiones exclusivas realizadas por los autores para el Cuarteto Aguilar)

I

<i>La firmeza</i>	Argentina	Gilardo Gilardi
<i>Evocación Quichua</i>		
<i>Aire Indio</i>		Eduardo Caba
<i>Chacarera</i>		Pascual de Rogatis
<i>Saudade da selva brasileira</i>	Brasil	Heitor Villalobos
<i>Escarapela de colores</i>	España	Paco Aguilar

II

<i>Fuga sobre un aire de joropo venezolano</i>	Venezuela	Juan Bautista Plaza
<i>Tonada</i>	Cuba	Joaquin Nin
<i>Serranilla</i>	Chile	Humberto Allende
<i>Pastoril</i>		
<i>Danzatina</i>	Méjico	G. Baqueiro Foster
<i>Danza de las tres princesas cautiva</i>	Uruguay	Carlos Pedrell

Música iberoamericana

Comentarios al programa

El **Cuarteto Aguilar** fue claro ejemplo de unión entre España y América. Los cuatro hermanos Aguilar, nacidos en Moratalla (Murcia) entre 1897 y 1906 se trasladaron a Madrid y en 1923 formaron el Cuarteto. En poco tiempo compositores como **Manuel de Falla** y **Joaquín Turina** les conocen y admiran. Así en 1925 Turina les escribe la célebre *Oración del Torero*.

Los años treinta supondría para el Cuarteto un nuevo avance hacia el éxito con giras por toda Europa y América. La Guerra Civil les sorprende en Buenos Aires y deciden instalarse allí. Desde Argentina y Uruguay recorrieron toda América dando conciertos con éxito. Tuvieron ocasión entonces de contactar con músicos de la época que, o bien compusieron para ellos, o les hicieron versiones exclusivas.

Salvador de Madariaga en su encuentro con ellos en Chile les dedica un poema:

*Virtuosos de virtudes
que dejan sonoros ecos
cuatro laúdes
un Velázquez y tres Grecos*

También el compositor chileno **Humberto Allende** les dedica *Serranilla y Pastoril* (Santiago de Chile, 1935). Citar entre otros a los argentinos **Eduardo Caba**, **Julián Aguirre** y **Gilardo Gilardi** que les dedica *Evocación Quichua* (Compuesta en homenaje a los hermanos Aguilar y a ellos dedicada en recuerdo de su brillante actuación artística en la Argentina Buenos Aires, septiembre 1929).

El mejicano **Gerónimo Baqueiro Foster** les escribe *Danzatina*. **Juan Bautista Plaza** compone *Fuga sobre un aire de joropo venezolano*, dedicada en Caracas, 10-6-1935. **Heitor Villalobos** realiza para ellos una versión de su *Saudade da Selva Brasileira*, fechada en Méjico en 1934.

Inspirada en la España medieval que albergó a las tres religiones, el uruguayo **Carlos Pedrell** les dedica *Danza de las tres princesas cautivas*, en la que cada movimiento representa a una de ellas: *Zoraida* (musulmana), *Doña Mencia* (cristiana) y *Betsabé* (judía).

Valga como dato anecdótico las anotaciones en una de las particellas *A bordo del Eubée entre*

Cuarteto Paco Aguilar

c/ Delicias, 23 4ºExt. Izq. / E-28045 Madrid
Tfno: 34 (91) / 527 25 90 – 706 45 80

España y América, 25 de mayo 1929. Dos de los hermanos Aguilar compusieron para el Cuarteto, Ezequiel y Paco (*Escarapela de Colores*, fechada en Buenos Aires en 1939). Disuelto el Cuarteto, Paco continuó su labor artística dando recitales y componiendo. Escribió el libro *A Orillas de la Música*, editado en Buenos Aires por Editorial Losada.

Muchos años después, en 1983, se celebró en el Ateneo de Madrid, un homenaje al Cuarteto Aguilar. El escritor argentino **Julio Cortázar** mandó un telegrama de adhesión con estas palabras:

El azar, como siempre hace bien las cosas. Llegar a Madrid y enterarme de este homenaje al Cuarteto Aguilar, forma parte de esos encuentros que solo los tontos califican de casuales. En un tiempo ya muy lejano, los Aguilar llenaron de música el Buenos Aires de mi juventud. Esa música sigue viva y presente en mi memoria y me parece no solo un deber sino una alegría decir hoy y aquí mi gratitud, que es también la gratitud de todo mi pueblo.

Invitación a un viaje sonoro

Cantata para verso y laúdes

Siglo XIII	España	ALFONSO X	<i>Cantiga</i>
Siglo XV	España	JUAN DEL ENCINA	<i>Cántico</i>
Siglo XVI	España	PISADOR	<i>Pavana</i>
Siglo XVII	Francia	LULLY RAMEAU	<i>El Carnaval Minué</i>
Siglo XVIII	Inglaterra	CROFT	<i>Zarabanda</i>
	Italia	SCARLATTI	<i>Sonata</i>
	Alemania	BACH	<i>Aria</i>
Siglo XX	Austria	MOZART	<i>Rondó</i>
	Andalucía	ALBENIZ	<i>Granada</i>
	Aragón	FALLA	<i>Jota</i>
	Galicia	AGUILAR	<i>Muñeira</i>
	Castilla	HALFFTER	<i>Danza de la Pastora</i>
Andalucía	TURINA	<i>La Oración del Torero</i>	

Cuarteto Paco Aguilar

c/ Delicias, 23 4ºExt. Izq. / E-28045 Madrid
Tfno: 34 (91) / 527 25 90 – 706 45 80

Invitación a un viaje sonoro

Comentarios al programa

José Luis Pellicena recitador

Cuarteto Paco Aguilar

Antonio Navarro bandurria

Luis Miguel Lara laudete

Pilar Barón laúd tenor

Esther Casado laudón

Cuarteto Paco Aguilar

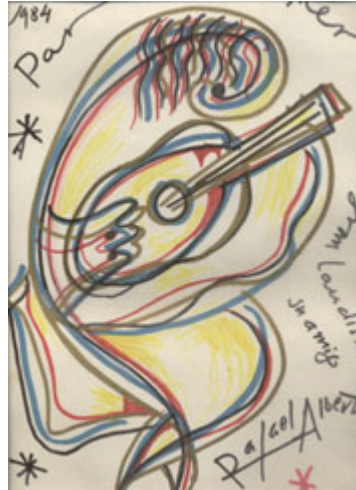
Creado en 1986, el conjunto utiliza cuatro laúdes españoles: bandurria, laudete, laúd tenor y laudón. Es el grupo pionero en nuestro país en la recuperación del uso del nylon en la encordadura, buscando con ello emular la sonoridad original del histórico *Cuarteto Aguilar*. Destaca sus actuaciones en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, la Fundación Juan March, Centro Cultural Conde Duque, la Casa de América, Teatro Real, Festival de Música de León y Festival de Música y Danza de Granada. Compositores actuales como Claudio Prieto o José Luis Turina han compuesto para ellos.

José Luis Pellicena

Nació en Zaragoza y desde joven volcó su pasión de actor en los escenarios de los teatros, haciendo un primer papel en *El diario de Ana Frank*. Ha sido dirigido por muchos de los nombres más importantes del teatro en nuestro país, entre ellos José Tamayo, José Luis Alonso, Adolfo Marsillach, José Carlos Plaza o Lluís Pascual. Los clásicos pero también los autores contemporáneos, el teatro con mayúsculas, en fin, ha sido el ámbito en que se ha movido como actor, con títulos como *La vida es sueño* (Calderón de la Barca), *El castigo sin venganza* (Lope de Vega), *El rey Lear* (Shakespeare), *La vida de Eduardo II de Inglaterra* (Marlowe), *La muerte de un viajante* (Arthur Miller), *Las manos sucias* (Jean-Paul Sastre), *Yerma* (García Lorca) o *No se culpe a nadie de mi vida* (sobre texto de Julio Cortázar). Aunque su filmografía no es tan amplia si abarca un dilatado período de

tiempo, pues ya en 1961 aparecen películas como *Cariño mío* y *Usted puede ser un asesino*, llegando a 2002 con *No dejaré que no me quieras*, de José Luis Acosta. En los últimos meses ha colaborado con la actriz Nuria Espert en recitales poéticos dedicados a Rafael Alberti con motivo del Centenario del nacimiento del poeta gaditano, a quien Pellicena ya había prestado atención años atrás con un montaje teatral de gran éxito, *Entre las ramas de la arboleda perdida*, basado en las memorias del poeta.

*Virtuosos de virtudes
que dejan sonoros ecos
cuatro laúdes
un Velázquez y tres Grecos*

Este pequeño poema fue dedicado al Cuarteto Aguilar por Salvador de Madariaga. Formado en 1923 por cuatro de los hermanos Aguilar: Ezequiel (bandurria), Pepe (laudete), Elisa (laúd) y Paco (laudón), actuaron con gran éxito en Europa y América. Para ellos escribieron o adaptaron parte de sus obras compositores como [Joaquín Turina](#), Ernesto Halffter o Igor Strawinsky. La guerra civil española y posteriormente la segunda guerra mundial, provocan que el Cuarteto se instale en Argentina, reduciendo su proyección artística, lo que en 1941 hace que su historia se termine. No obstante, Paco (1897-1947) que continúa dando recitales propone en 1942 al poeta Rafael Alberti, también exiliado en Buenos Aires, la creación de un espectáculo poético-musical; así nació *Invitación a un Viaje Sonoro*. Esta cantata para verso y laúd está expresamente dedicada a Paco Aguilar y aparece publicada en el libro *Pleamar* del poeta gaditano. Rafael Alberti y Paco Aguilar junto con el pianista Oscar Colacelli, ofrecieron más de setenta recitales por Hispanoamérica.

“Los versos fueron escritos evocando ser la expresión verbal más rítmica, exacta, a veces aérea y casi inaprensible de las obras, después de escuchadas y estudiadas por mí con la más profunda atención, ciñéndome, en lo posible, al acento musical de cada estilo”

“..El laúd se deshizo en los más lípidos surtidores y juegos que un anónimo árabe español fantaseara en el siglo XIV. Después Juan de la Encina con su cántico desgarrado por la muerte de la reina Isabel de Castilla y la pavoneada pavana de Diego Pisador...Toda la cantata pareció sumergida bajo la transparencia de un agua remansada....Así se la sentía bailar perdida entre vapores de llanto neblinoso; rizada, rumorosa, fugitiva; entre pliegues de luz y de penumbra (Croft); emergida de súbito en alegres burbujas de oro (Scarlati); saltarina y quebrada como suspensa por un hilo (Mozart) o ancho remolino, hundida hasta lo más profundo para luego subir en una pleamar infinita....”

Rafael Alberti

Cuarteto Paco Aguilar

c/ Delicias, 23 4ºExt. Izq. / E-28045 Madrid
Tfno: 34 (91) / 527 25 90 – 706 45 80

“ El jueves 26 de mayo de 1983, se celebró en el Ateneo de Madrid un concierto homenaje, en el cual se ofreció la Cantata. Intervinieron junto a Alberti el Cuarteto y la Orquesta Grandío ...Al recital acudieron entre otros Ernesto Halffter, Obdulia Turina, Pepe Aguilar... asimismo enviaron palabras de adhesión al acto la sobrina de Manuel de Falla y el escritor argentino Julio Cortázar”...

... Alberti leyó la siguiente nota de Cortázar : El azar, como siempre, hace bien las cosas. Llegar a Madrid y enterarme de este homenaje al Cuarteto Aguilar, forma parte de esos encuentros que sólo los tontos califican de casuales. En un tiempo ya muy lejano, los Aguilar llenaron de música el Buenos Aires de mi juventud. Esa música sigue viva y presente en mi memoria y me parece no sólo un deber sino una alegría decir hoy y aquí mi gratitud, que es también la gratitud de todo un pueblo”

Antonio Navarro, [Los instrumentos de púa en España](#)

Cuarenta años después, Pepe Aguilar (uno de los sobrinos del célebre cuarteto) creyó oportuno resucitar la *Invitación a un Viaje Sonoro* pidiendo su beneplácito al poeta. En esta Invitación de 1983, Rafael modifica la segunda parte completando el viaje: Granada, con un poema de Juan Ramón Jiménez; y la célebre *Oración del Torero* con su poema dedicado a la muerte de “Joselito”. Hasta 1985 Rafael con el Cuarteto Grandío la interpretan en varios puntos de España: Teatro Principal de Zaragoza, Teatro María Guerrero de Madrid, Festival Internacional de Santander, Festivales de Navarra....

“La potencia plástica-rítmica de los poemas de Alberti se enfrenta con el quiebro rococó (*El vió, yo lo vi. El aire en un pié, la flor en un tris*) con el clave madrileño de Scarlatti (*Trina el aire, arpegia el agua, trémulos vidrios alisan las cuerdas de las sonatas*), con la leve Zarabanda (*De tan suave soy nada*)....”

Enrique Franco *El País*, mayo de 1983

Tras veinte años **José Luis Pellicena** y el **Cuarteto Paco Aguilar** reemprenden este viaje temporal y geográfico a través de la palabra y la música en homenaje a Rafael Alberti. Participaron en Junio del año pasado en el Festival de Música y Danza de Granada con la *Invitación a un Viaje Sonoro* en homenaje a Rafael Alberti. Posteriormente, vuelven a interpretar este espectáculo en el XX Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, en el Teatro Auditorio García Lorca de Getafe.

