

NICOLÁS RUIZ ESPADERO (1832-1890)
Y EL PLANO ROMÁNTICO HISPANO-CUBANO

La Habana
21-24 de junio de 2018

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS

SPEMI SOCIEDAD
PARA EL ESTUDIO DE LA
MÚSICA ISABELINA

INSTITUTO UBANO DE LA MÚSICA

UNIÓN
DE ESCRITORES
Y ARTISTAS
DE CUBA

NICOLÁS RUIZ ESPADERO (1832-1890)

Y EL PIANO ROMÁNTICO HISPANO-CUBANO

La Habana
21-24 de junio de 2018

Presentación

Fruto de la colaboración entre las principales instituciones musicales cubanas (Instituto Cubano de la Música, Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana) y la Sociedad para el Estudio de la Música Isabelina, el proyecto “Nicolás Ruiz Espadero (1832-1890) y el piano romántico hispano-cubano” quiere reivindicar la actualidad artística del más importante compositor para piano del siglo XIX hispano. Para ello, programa una serie de actos académicos y conciertos que muestran un completo panorama de la creación compositiva hispano-cubana, poniendo en su contexto la producción del creador habanero.

Antecedentes

En marzo de 2017, por iniciativa de la SPEMI y la Universidad Complutense de Madrid, se celebraron en Madrid dos importantes actividades dedicadas al pianista y compositor habanero: el ciclo de conciertos monográfico “Nicolás Ruiz Espadero en los salones de Madrid” (Museo Nacional del Romanticismo, Escuela Superior de Canto y Fundación Fernando de Castro) y las Jornadas Complutenses de Música Latinoamericana «En torno a Ruiz Espadero y la música en La Habana del siglo XIX”. Con la participación de destacados musicólogos y artistas españoles y cubanos, el éxito artístico y el provecho académico de la iniciativa fueron reconocidos por todos los que participaron en ella.

Con el propósito de continuar esa vía que pone de relieve los vínculos del romanticismo cubano y español, se desarrolla este encuentro que tendrá lugar en La Habana del 21 al 24 de junio de 2018.

Justificación

El romanticismo cubano creció en un ambiente muy propicio para la música y, por evidentes razones históricas, vinculado al español. Baste mencionar a los contradancistas primeros como Tomás Buelta y Flores, Ulpiano Estrada, Manuel Saumell y Juan José Jiménez; o a violi-

nistas como José White y Claudio Brindis de Salas. En el caso del piano, la más importante figura del pianismo hispano anterior a Isaac Albéniz y Enrique Granados desarrolló toda su carrera artística y personal en Cuba: Nicolás Ruiz Espadero. Junto a él, se estableció una brillante promoción de intérpretes o compositores entre los que destacaron Fernando Arizti, Adolfo de Quesada, José Manuel Jiménez Berroa, Ignacio Cervantes, Gaspar Villate y Cecilia Arizti.

La relaciones artísticas entre Cuba y la península fueron especialmente intensas en el siglo XIX. Sólo así se explica que la habanera -un género tan idiosincráticamente cubano- llegase a representar a España en toda Europa. Este proyecto nace con la vocación de dar conocer las interconexiones e interrelaciones de lo que sonaba en ambas orillas, descubriendo grandes obras de nuestro insuficientemente conocido patrimonio musical común. Con el objetivo de ofrecer las composiciones en un marco adecuado de escucha, el proyecto explora en los formatos de concierto propios del XIX, actualizando los elementos más interesantes de la cultura musical salón y los conciertos misceláneos.

Aunque centrado en la obra de Nicolás Ruiz Espadero, el encuentro permitirá escuchar músicas de los cubanos Gaspar Villate (1851-1891), Cecilia Arizti (1856-1930), Ignacio Cervantes (1847-1905), José White (1836-1918), José Manuel Jiménez (1851-1917) y Tomás Buelta y Flores (1798-1851), entre otros. Entre los compositores españoles, se presentarán obras de Juan María Guelbenzu (1819-1886), Jesús de Monasterio (1836-1903), Martín Sánchez Allú (1823-1858), Guillermo de Morphy (1836-1899), Marcial del Adalid (1826-1881) y Pedro Tintorer (1814-1891).

En las páginas que siguen, se da resumida cuenta de las intenciones, las músicas, los músicos y las palabras del proyecto.

Las intenciones

- 1) **Reivindicar** la figura artística de Nicolás Ruiz **Espadero**, el más original e importante compositor para piano del siglo XIX hispano.
- 2) **Recuperar** un buen número de **partituras** de Nicolás Ruiz Espadero, rescatadas de archivos cubanos y españoles.
- 3) **Reflexionar** sobre el papel de Nicolás Ruiz Espadero en la cultura musical hispana y su desgraciado destino historiográfico
- 4) **Desarrollar un diálogo académico** sobre Nicolás Ruiz Espadero y su entorno artístico.
- 5) **Mostrar** un completo **panorama** de la creación compositiva cubana y española del XIX, dando a conocer las interconexiones e interrelaciones entre el romanticismo de ambos lados del Atlántico.
- 6) **Descubrir** grandes obras de nuestro insuficientemente conocido patrimonio musical común.
- 7) **Explorar** las posibilidades de los **formatos** de concierto decimonónicos.
- 8) **Establecer lazos de colaboración** entre músicos y musicólogos cubanos y españoles en un objetivo común: comprender la cultura artística compartida durante el siglo XIX.

Las músicas

El ciclo de conciertos del encuentro consta de cuatro actuaciones en auditorios emblemáticos de la ciudad de La Habana. Cada una de ellas, trata de adecuar su programa a la personalidad de la sala y al tipo de repertorio que presenta.

Así, la actuación “Música y poesía” indaga las fecundas relaciones de la literatura poética -como presencia y como ausencia- en los discursos musicales decimonónicos. Para ello, alterna lecturas de versos con músicas en ellos inspirados. Junto a este diálogo, músicas instrumentales puras (melodías, romanzas, canciones sin palabras) en las que la poesía es una aspiración.

El concierto “Músicas sabias” muestra el impacto que en la esfera musical hispano-cubana tuvo la recepción de los géneros y estilos germánicos, de las formas canónicas del concierto clásico. Por su parte, en la actuación que tendrá lugar en el Teatro Martí -“Música y público”- nos adentramos en la esfera del concierto misceláneo, en los que la diversidad de estilos e intérpretes provocaba -y sigue provocando- una escucha atenta y regocijada.

Para el Colegio de San Gerónimo, el encuentro pretende actualizar una velada de salón en homenaje a Nicolás Ruiz Espadero. De la desaparecida sociabilidad romántica, es interesante rescatar la cercanía entre intérpretes/ público y la horizontalidad de su relación: con ello se pretende establecer un espacio de diálogo en el que músicos, musicólogos y aficionados indaguen en facetas desconocidas del gran compositor habanero.

El ciclo de conciertos incluye la recuperación de un buen número de partituras de Nicolás Ruiz Espadero, rescatadas de archivos cubanos y españoles.

Concierto I/ Jueves 21 de junio; 18.00 horas

MÚSICAS SABIAS (Basílica de San Francisco)

PRIMERA PARTE

Louis Moreau GOTTSCHALK (1829-1869)/ Nicolás RUIZ ESPADERO (1832-1890)

Obertura de Oberon de Carl Maria von Weber, transcrita para piano a cuatro manos
[intérpretes cubanos por determinar]

Pedro TINTORER (1814-1891)

Trío para piano, violín y violonchelo

Allegro An-

dante molto

Rondó. Allegro moderato

[Miguel Navarro, Pilar Navarro y Manuel Ángel Ramírez]

SEGUNDA PARTE

Marcial del ADALID (1826-1881)

Sonatina para piano, para piano a cuatro manos

Allegro moderato

Scherzo capriccioso. Presto assai Andante.

Arietta

Rondó

[Alicia Pulido y Manuel Ángel Ramírez]

Cecilia ARIZTI (1856-1930)

Trío con piano [intérpretes cubanos por determinar]

CONCIERTO II/ Viernes 22 de junio; 18.00 horas

ESPADERO REDESCUBIERTO (Colegio San Gerónimo)

En homenaje al señor don Nicolás Ruiz Espadero, de La Habana

Con la participación confirmada de los más distinguidos artistas de la ciudad

Recuperando el espíritu de las veladas musicales decimonónicas, ESPADERO REDESCUBIERTO es un espacio de diálogo en el que músicos, musicólogos y aficionados indagarán en facetas desconocidas del gran compositor habanero. A lo largo de la sesión, se interpretarán un buen número de páginas inéditas, recuperadas de archivos cubanos y españoles.

Paralelamente, el encuentro servirá para reflexionar sobre el papel de Espadero en la cultura musical hispana, su desgraciado destino historiográfico y la actualidad de su propuesta artística.

Entre las obras que podrán irse en la velada, destacan la *El canto del esclavo* (1856) *Melodía* (1859) [intérpretes cubanos a determinar]; *Melodía* (1868) y *Impromptu melódico* (1867) para violín y piano [Miguel Navarro y Leonor Salinero]; el nocturno *Tristesse*, la *Balladen*° 2 y el *Scherzo* [Leonor Salinero]; finalmente, una selección de sus estudios y grandes transcripciones [intérpretes cubanos por determinar].

CONCIERTO III/ Domingo 24 de junio; 11.00 horas

MÚSICA Y POESÍA (Sala Ignacio Cervantes)

PRIMERA PARTE

Charles-Hubert MILLEVOYE (1782-1816)

La chute des feuilles [recitador cubano por determinar]

Nicolás RUIZ ESPADERO (1832-1890)

La chute des feuilles, nocturno para violín y piano [Mara Lucía Tiele y Cecilio Tiele]

Torquato TASSO (1544-1595)

Ho visto al pianto mio [recitador cubano por determinar]

Nicolás RUIZ ESPADERO (1832-1890)

La plainte de Tasso, para violín y piano [Mara Lucía Tiele y Cecilio Tiele]

Jesús de MONASTERIO (1836-1903)

Melodía para violonchelo y piano [Pilar Navarro y Leonor Salinero]

Juan María GUEL BENZU (1819-1886)

Romanza para violonchelo y piano [Pilar Navarro y Leonor Salinero]

Nicolás RUIZ ESPADERO (1832-1890)

La plainte du poëte, para piano [Alicia Pulido]

Nicolás RUIZ ESPADERO (1832-1890)/ Louis Moreau GOTTSCHALK (1829-1869)

La chute des feuilles, nocturne op. 42 [Alberto Urroz]

SEGUNDA PARTE

Ignacio CERVANTES (1847-1905)

Dos canciones sin palabras, para piano

Rapelle-toi!

Idea fija

[intérprete cubano por determinar]

Martín SANCHEZ ALLÚ (1823-1858)

Impresiones musicales, melodías poéticas para piano

“Dichosos, ay, los que en la tierra lloran...” (José de Selgas)

El ciprés

El sauce

“Y la brisa en la noche serena...” (José de Espronceda)

La batelera en la noche

Martín SANCHEZ ALLÚ (1823-1858)

La primavera, seis meditaciones a partir de poemas de José Selgas

No me olvides

La adelfa

La alondra

Los pensamientos

La espuma del agua

La enredadera

[Leonor Salinero y recitador cubano por determinar]

CONCIERTO IV/ Domingo, 24 de junio; 20.00 horas

MÚSICA Y PÚBLICO (Teatro Martí)

PRIMERA PARTE

Martín SÁNCHEZ ALLÚ (1823-1858)

Divertimento sobre motivos de La cola del diablo, para piano a cuatro manos

[Alicia Pulido y Manuel Ángel Ramírez]

Nicolás RUIZ ESPADERO (1832-1890)

El canto del esclavo (1856-1881), para violín y piano [Mara Lucía Tiele y Cecilio Tiele]

Oh Dei che dolce incanto (Metastasio)

Notr' allegresse est trop vive (Béranger) [Intérpretes cubanos por determinar]

Martín SÁNCHEZ ALLÚ (1823-1858)

Fantasia sobre motivos de Jugar con fuego

Tanda de valse sobre El Valle de Andorra

Improvisación sobre la Tirolesa de Betly

Fantasia sobre motivos de Beatrice di Tenda [Alberto Urroz]

SEGUNDA PARTE

Guillermo de MORPHY (1836-1899)

Sonatina española, para piano a cuatro manos [Alicia Pulido y Manuel Ángel Ramírez]

Allegretto grazioso

Pavana. Moderato

Seguidilla. Allegro non troppo

Gaspar VILLATE (1851-1891)

Je t'écoutais (Ruelle)

Le petit mousse (Ruelle)

“*Soli siam favella...*” (Scena e Duetto del acto tercero de *Zilia*)

[Intérpretes cubanos por determinar]

Nicolás RUIZ ESPADERO (1832-1890)

Selección de obras para piano solo [Cecilio Tieves]

Los músicos

El encuentro busca la colaboración entre músicos cubanos y españoles en un objetivo común. Cuando aún queda por concretar el nombre de la mayor parte de los artistas cubanos que habrían de involucrarse, resumimos los datos principales de los españoles. Éstos vienen colaborando desde hace algunos años en la recuperación de repertorios decimonónicos y se presentan bajo el nombre de Sociedad de Conciertos EL ORFEO ESPAÑOL.

Sociedad de Conciertos EL ORFEO ESPAÑOL

La Sociedad de Conciertos EL ORFEO ESPAÑOL es una agrupación musical, de conformación variable, que explora los repertorios musicales del reinado de Isabel II. Vinculada desde su origen con la Sociedad para el Estudio de la Música Isabelina (SPEMI), EL ORFEO ESPAÑOL recupera músicas españolas olvidadas, buscando el contexto interpretativo más adecuado para su recepción contemporánea.

Tiene como sede principal el Auditorio del Museo Nacional del Romanticismo (Madrid) y, desde su fundación en 2014, ha ofrecido una veintena de programas diferentes en Madrid (Palacio de Longoria, Palacio Bauer, Fundación Fernando de Castro...) y Salamanca (Auditorio Fonseca y Teatro Liceo).

Los socios participantes en el festival “Nicolás Ruiz Espadero (1832-1890) y el piano romántico hispano-cubano” son:

MIGUEL NAVARRO, violín

Tras completar sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, amplió su formación en la Indiana University, con Mauricio Fuks y Mimi Zweig. Colabora asiduamente con agrupaciones sinfónicas y camerísticas como ONE, Camerata del Prado y Orquesta de Cámara Andrés Segovia. Ha sido concertino del grupo de música contemporánea Cosmos 21, con el que ha actuado en los principales auditorios del país.

PILAR NAVARRO, violín

Realizó estudios superiores de violoncello y música de cámara en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con Pedro Corostola. Perfeccionó su formación con Lluís Claret y asistiendo a cursos de János Starker, Bernard Greenhouse, Yehuda Hanani y el Cuarteto Enesco. Colabora con las principales orquestas españolas (ONE, OSM, OCAS) y el Plural Ensemble. En el 2015, participó en el “Festival Casals” de Puerto Rico.

ALICIA PULIDO, piano

Estudió en el Real Conservatorio de Música de Madrid y la Haute École de Musique de Ginebra. Paralelamente realizó cursos de postgrado de piano y música de cámara en el Aula de Música de la Universidad de Alcalá de Henares con Josep Colom e Imhre Roman. Ha dado recitales en España, Francia y Suiza. Durante varios años, ha sido miembro del Picasso Trio y fue directora académica del proyecto Presjovem.

MANUEL ÁNGEL RAMÍREZ, piano

Estudió en Cuenca, Madrid, París y Riga. Ha participado en la Holland Music Sessions (1994), Latvian Piano School (1994-1996), Festivales Brahms-Schubert (1997), Festival Moulin d'Ande (1997), Festival Internacional de los Pirineos (1996-97), Fundación Juan March, Auditorio de Cuenca, Teatro Rosalía de Castro de A Coruña, Auditorio Nacional de Música de Madrid con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, etc. Es director del Conservatorio Profesional de Música "Arturo Soria" de Madrid.

LEONOR SALINERO, piano

Realizó sus estudios en el Conservatorio Superior de Málaga, culminándolos con un máster en la Höogeschool Voor de Kunsten (Codarts) de Rotterdam, con el profesor Aquiles delle Vigne. Ha asistido a cursos internacionales y, desde 2004, es discípula del maestro Fernando Puchol. Ganadora de varios concursos, su actividad concertística le ha llevado a actuar por diferentes auditorios de Europa y América Latina, como solista y pianista acompañante.

ALBERTO URROZ, piano

Ha actuado como solista en importantes salas y festivales de Europa, Asia y América. Su exitoso debut en Carnegie Hall de Nueva York, en junio de 2008, fue un hito importante en su promoción internacional. Formado en Madrid, Tel-Aviv y Nueva York con Joaquín Soriano, Pnina Salzman y Oxana Yablonskaya es fundador y director del Festival Internacional de Música de Mendigorria y secretario de European Piano Teachers's Association-Spain.

Las palabras

Junto a los conciertos, el encuentro busca desarrollar un diálogo académico paralelo sobre Nicolás Ruiz Espadero y su entorno artístico. Con ese objetivo, se prevén dos actividades de diferente naturaleza.

1.- Un **ciclo de conferencias** a cargo de reconocidos especialistas cubanos (Olavo Alén, Victoria Eli, Jesús Gómez y Cecilio Tiele) y españoles (Fernando Delgado y Víctor Sánchez) que dibujarán tanto el marco general en el que se desarrolla la creación espaderiana como aspectos concretos de su producción.

2.- Un **diálogo entre los músicos** cubanos y españoles participantes, acerca de su experiencia de trabajo con el repertorio.

Tanto las conferencias como el diálogo entre intérpretes tendrán lugar, en la sede del Gabinete de Patrimonio Musical “Esteban Salas” (Oficina del Historiador de La Habana), los días viernes 22 y sábado 23 de junio.

Las sedes

La lista de escenarios en los que se desarrollarán las actividades del encuentro reúne las principales salas de música de La Habana, edificios históricos en los que el entorno acompaña la recuperación de la música de nuestro pasado común.

