

[edición limitada]

ALCINE 2020

06 → 13 NOV

festival de cine de Alcalá de Henares / comunidad de Madrid

www.alcine.org

ORQUESTA CIUDAD DE ALCALÁ

Dirección: Vicente Ariño

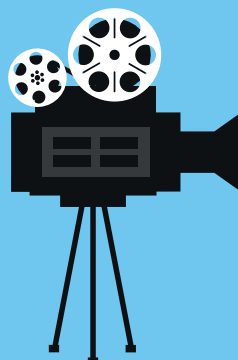
Teatro Salón Cervantes

Domingo 15 de noviembre de 2020

13:00 horas

Un clásico de película

Mozart

PROGRAMA

Sinfonía n.º 25. En sol menor K.183

Allegro con brío

Concierto para clarinete. En la mayor

K.622

Adagio

Aria de la Flauta Mágica "la reina de la noche"

Arreglo para oboe de Iñaki Urbina

Eine kleine Nachtmusik. Pequeña

serenata nocturna, K 525

Allegro

Sketch del Trío Zelenka de la famosa
Marcha Turca de Mozart

Arreglo, adaptación y orquestación del Trío Zelenka

Doble concierto para arpa y flauta.

Do mayor K.299

Andantino

Concierto para flauta n.º 1. En sol

mayor K.313

Rondo tempo di Minuetto

Sinfonía n.º 40. En sol menor K.550

Molto Allegro

Solistas de la Orquesta Ciudad de Alcalá:

Sonia Calamardo: Flauta

Irene Alonso: Flauta

Andrés Calamardo: Clarinete

Iñaki Urbina: Oboe

Noemí Garcinuño: Arpa

Músicos:

Primeros violines: Fernando Gandía, Pedro Aguinaga, Alberto Prieto y Catalina Alupoaei

Segundos violines: Daniel Múgica, Miguel Becerril, Rosa Santa Marta y Lucía Martín

Violas: Noelia Espadas, María Ramón Otero y Ana Sanz

Cellos: Estrella Sánchez, Nagore Díaz, Aitor Quismondo y Sofía Domínguez

Contrabajo: Margarita Lario

Oboes: Alicia Cantus

Fagotes: Eneko Casado y Héctor Garoz

Trompas: Kristin Johnson y Jeris Grace

Con la participación del Trío Zelenka:

Iñaki Urbina: Oboe

Alicia Cantus: Oboe

Héctor Garoz: Fagot

UN CLÁSICO DE PELÍCULA: MOZART

Si en la historia del celuloide hay un cliché que define en cuatro palabras la calidad de algo es la de la expresión “esto es un clásico”.

Cuando hablamos de cine y pronunciamos esta expresión, todo el mundo conecta con su imaginario particular e identifica el clásico con un director, actor o película. Pero qué pasa cuando se trata de la música, de su banda sonora. La propia música esencial para entender la historia del cine tiene su propio *galimatías* existencial.

Imagen y sonido han ido unidos desde el día en que la primera obtuvo movimiento, aunque solo fuese porque mientras giraba el rollo de película en la bobina emitía un ruido constantemente métrico y de misma intensidad. Enseguida se vio la necesidad de dotar a ese espacio silencioso de ambientación musical y las proyecciones comenzaron a estar acompañadas por música en vivo, muchas veces improvisada y otras adaptada de lo que denominamos música clásica.

El mundo sonoro se va a mover en esta dicotomía sonora; hacer uso en la banda sonora de la denominada música clásica por su carácter académico y elaborado en realización o hacer uso de la música popular “pop” del momento. Entre ambas surgirá la banda sonora propia de una película.

La música clásica fue el primer recurrente y compositores como el francés Saint-Saëns en la película *L'Assassinat du Duc de Guise*, de André Calmettes (1908). Crearon música específica, pero en papel, no en el momento. Editándola y catalogándola dentro de su corpus compositivo.

Pero qué paso con nuestro clásico de hoy. Mozart. Un clásico de los clásicos ¿y por qué le dedicamos todo un programa de concierto?

Las propuestas improvisadoras y populares se alternaron durante todo el periodo mudo, con música clásica de compositores consagrados. Pero no hay datos que atestigüen la presencia de Mozart. Si de otros compositores. Hay que esperar al cine sonoro para datar la aparición de la música de Mozart en la gran pantalla: *Amoríos*, de Max Ophüls (1932).

Evidentemente, el relato dramático sostenido en una banda sonora necesitaba de otro tipo de música mas narrativa, la asentada en el *leit motiv*. La de la explosión sonora postromántica. Por qué no Mozart. Probablemente por la razón que lo traemos hoy. Su música cautivadora, elegante y absoluta-

mente personal, casa difícilmente con una narrativa dramática. Y por qué le dedicamos un programa completo. Porque su música elegante basada en un sentido innato de la melodía: directa, fresca y emotiva, simple, sin las elaboraciones de otros clásicos de su tiempo como Beethoven o Haydn. Es eso: fresca cautivadora, ensoñadora y evasiva.

En este 2020 en el que las artes, todas ellas, se ven afectadas por la actual crisis sanitaria, queremos dar al público un sentido ensoñador y evocador, de paz y tranquilidad. En cada uno de nosotros, sin saberlo, yace una melodía que muchas veces no sabemos identificar, ni de quién es, pero todos recordamos y somos capaces hasta de tararear y eso solo lo puede hacer Mozart.

Mozart siguió sin prodigarse en la gran pantalla en la década de los 40. Chistian-Jacque utiliza un fragmento de su sonata en la mayor en su *Cartuja de Parma*. Otras incursiones hay pero las dejamos para el final de estas notas al programa.

Ya en la siguiente década, en 1956, coincidiendo con el bicentenario de su nacimiento, es redescubierto y el famoso segundo movimiento de su concierto de clarinete (gracias a la película *Memorias de África*), es llevado al cine por primera vez por Jean-Luc Godard en *A bout de souffle* (1959) y *Masculin et féminin* (1966). Pasolini, en *El evangelio según San Mateo* (1964), también utiliza la música de Mozart. Y una larga lista de películas no objeto de estas notas al programa se sucederán.

Ya en la década de los setenta, Ingmar Bergman aborda, en una rompedora propuesta de llevar la ópera al cine, *La Flauta mágica* (1974), metateatro, explorando la ópera desde la cámara cinematográfica. Propuesta audaz y valiosa.

Pero será la década de los 80 con *Amadeus*, de Milos Forman -el acercamiento biográfico a la figura de nuestro protagonista- la que nos descubrirá al Mozart clásico convertido en banda sonora.

La música de Mozart en esa película es un personaje en sí, desde que la tenebrosa sonoridad del primer movimiento de la Sinfonía n.25 de Mozart en las síncopas de las trompas, nos introduce en la oscuridad y sufrimiento del personaje que narra la historia, Salieri. Su confesión atormentada de que el lo mató da paso al Mozart que todos hemos oído. Suena su Pequeña Serenata Nocturna K 525, inmediatamente reconocida por el sacerdote que asiste a Salieri cuando este le

Mozart

propone discernir entre una obra suya que no reconoce y las balbuceantes primeras cuatro notas de la serenata de Mozart, que todos hemos escuchado en infinidad de marcos, uno de ellos, el cine.

Seguramente el pasaje mas impactante de la película es aquel en la que Salieri contempla las partituras originales de Mozart, entre ellas su doble concierto para arpa y flauta y exclama: "sorprendente. Más aún: totalmente increíble. El primer y único borrador de su música. A pesar de ello, ni una sola corrección ¡Ni una! Cambias una nota y empeora sensiblemente, cambias una frase y la estructura se tambalea...". Esta perfección de la sencillez es lo que conocemos como genio. Y, que de los clásicos, solo se aplica a Mozart, lejos de las largas luchas internas de Beethoven por encontrar esa perfección o de la búsqueda estilística de Haydn por hallarla.

La reina de la noche, su más famosa aria de su ópera más conocida, la Flauta Mágica, suena para presentarnos al Mozart despreocupado, alegre, sencillo, afectuoso, amante de la vida y sus distracciones. Las fulgurantes acrobacias de dicha aria nos lo indican.

A partir de entonces, mucha gente conoció a Mozart. Pero también gracias a *Amadeus*, Hollywood descubrió sus partituras.

Todas las selecciones de movimientos de sinfonías y conciertos que hemos escogido para hoy suenan en la película *Amadeus*. Con dos excepciones, su célebre segundo concierto para clarinete, al que ya nos hemos referido, y el tercer movimiento de su concierto en sol para flauta, Rondo. Hemos omitido su música sacra, por motivos obvios: la necesidad de coros y solistas; así como su música de cámara y solista por ser nosotros una orquesta. Tangencialmente, vamos a tocar su ópera a través de la adaptación para oboe de su aria La reina de la noche, de su flauta Mágica. Y eso sí, hemos querido agregar el tono desenfadado del protagonista a través de un *sketch* por parte del Trío Zelenka su sonata mas famosa para piano la KV.331 en su tercer movimiento *Alla Turca*, saliéndonos de nuestra propuesta.

Pero justificaría este programa por sí solo, porque estas piezas de Mozart aparecen en la célebre película *Amadeus*. Sí, pero es que estas piezas celebres son profusamente empleadas en infinidad de películas.

Matrimonio de Conveniencia, la comedia romántica de 1990 de Peter Weir, con Gerard Depardieu y Andie McDowell, es una de las películas con mas profusión de música de Mozart de las que hoy les presentamos. En esta película encontramos el rondo del tercer movimiento de su concierto en sol para flauta, el segundo movimiento de su doble concierto para arpa y flauta y el segundo movimiento de su concierto para

clarinete; y siempre vinculados al jardín- terraza -invernadero que la protagonista cuida con esmero en su apartamento de alquiler.

Que el segundo movimiento de su célebre concierto de clarinete es el que mayor número de veces se ha usado lo atestiguan películas:

- *Hellboy 2: el ejército dorado*, fantasía y ciencia ficción de 2008 del director mexicano Guillermo del Toro.
- *27 Dresses*. Comedia romántica de Anne Fletcher de 2008
- *Conversaciones con mi jardinero*, película francesa de Jean Becker de 2007
- *Wasabi*, película coproducida en el año 2001 entre Francia y Japón, de Gérard Krawczyk
- *Belleza robada*, película de Bernardo Bertolucci de 1996
- *La última pareja*, del director Gilbert Gates
- *American Gigolo*, del director Paul Schrader de 1980
- *Libertad provisional*, de 1976. Película española de Roberto Bodegas
- *I din fars lomme*, película danesa de 1973 de Lise Roos
- *Masculino y femenino*, del director francés Jean -Luc Godard de 1966
- *The Godmann Story*, del director Valentine Deveis de 1956

Su doble concierto para arpa y flauta con su celeberrimo segundo movimiento lo encontramos en:

- *Cena de amigos*, de Daniel Thompson de 2011
- *Moon*, película de ciencia ficción de Duncan Jones de 2009
- *Moj Nikfor*, película polaca de 2004 de los directores Krzysztof Krauze y Joanna Kos
- *La Prima Bette*, película basada en la novela homónima de Balzac del directo Des McAnuff de 1998
- *El chip asesino*, película estadounidense de 1993 de Rachel Talay
- *El club de la buena estrella*, de 1992 de Wayne Wang

El primer movimiento de su sinfonía 25 con la que abrimos el concierto fue usado también en películas como *Two Evil Eyes* (2004), de Darío Argento y George A. Romero, y en el *Romeo y Julieta* (1996), del Baz Luhrmann.

Pero si hay algo que se ha profesado en películas de toda índole como banda sonora es su afamada Serenata Nocturna KV525 nº.13 en Sol Mayor *Eine KLeine Nachmusik* y seleccionamos solo algunas de las mas conocidas:

- *La teniente O'Neil*. De Ridley Scott . Acción/Drama 1997
- *Íntimo y personal*. De John Avnet . Drama/Romance 1996
- *Ace Ventura, un detective*. De Thom Sadyac. Cómica 1994
- *La hoguera de las vanidades*. De Brian de Palma. Comedia/ Drama 1990

- *Esperanza y gloria*. Drama de John Boorman 1987
- *Un hombre en apuros*. Comedia. De Hervé Mimram 1986
- *La decisión de Sophie*. Drama. Alan J. Pakula 1982
- *Alien, el octavo pasajero* Terror. Ciencia ficción, de Ridley Scott

profundamente melancólicos, pero nunca coléricos, salvo que lo pida el texto; y que han hecho de su música el ejemplo de belleza sonora ideal por su armonía, sencillez y melodía clara y directa. Y siempre emotiva, ocurrente y cercana.

Otro tanto pasa con su famosa aria de la Flauta Mágica La Reina de la Noche “*Der Holle Roche*”

- *College*. Comedia de 2008, de Deb Hagan
- *Miss agente especial*. Comedia de 2000, John Pasquin
- *Operación elefante*. Acción/comedia de 1995, de Simon Wincer
- *Un lugar llamado Paraíso*. Drama de 1991, de Mary Agnes Donoghue
- *Rocketeer*. Acción/aventura de 1991, de Joe Johnston

El movimiento más famoso de todas sus sinfonías cierra este concierto.

La sinfonía 40 en su primer movimiento la pueden escuchar en

- *The Barber Crimen*, misterio de 2002, del director Basel Owies
- *La última fortaleza*, del 2001, acción del director Rod Lurie
- *Las train to Freo del año, 2002*, del director Jeremy Sims,
- *007 alta tensión*. Acción de 1987, del director John Glen
- *Porky's contraataca*. Comedia de 1985, del director James Komack
- *Manhattan*. Comedia de 1979, del aclamado director Woody Allen

Para acabar el recorrido de esta propuesta sonoro-cinematográfica, el primer movimiento de la sinfonía 40 pueden encontrarlo en dos cintas lejanas en el tiempo como *Compañeros de mi vida*, drama de 1943 del director Edward Dmytryk, o *Battle for Music*, película bélica de 1945, del director Donald Taylor.

Esta última, un docudrama sobre los problemas de la *London Philharmonic Orchestra* durante la II Guerra Mundial, nos sirve para conectar con los problemas que hoy vivimos las orquestas con la actual crisis sanitaria.

Si es cinéfilo/a, encontrara en este programa un recorrido por aquellas músicas imperceptibles pero presentes en la historia del cine de un solo compositor de música clásica, Mozart. Y si es melómano, pocas veces tendrá la oportunidad de escuchar una selección o ramillete de la mejor música de Mozart.

Melómanos o amantes del cine tendrán la oportunidad de ver cómo los músicos, directores y guionistas seleccionaron música clásica del compositor más feliz, risueño, extrovertido en formas y maneras, con cierto tono diletante, de contrastes

Notas al programa de Vicente Ariño Pellicer
Director artístico-musical de la Fundación
Orquesta Ciudad de Alcalá.

Un clásico de película

Mozart

[edición limitada]

ALCINE 2020

06 → 13 NOV

festival de cine de Alcalá de Henares / comunidad de madrid

www.alcine.org