

**Integral
para
piano**

JUAN-ALFONSO GARCÍA

Juan Antonio Higuero (piano)

Juan-Alfonso García, 2008. Foto: Pilar Martín. FIMDG

NOTAS A LA INTEGRAL PARA PIANO DE JUAN-ALFONSO GARCÍA

BREVE NOTA BIOGRÁFICA

Con esta grabación se presenta en primicia la integral para piano de Juan-Alfonso García, reconocido fundamentalmente como compositor coral. Con una abundante producción de música religiosa y profana, se puede afirmar que es uno de los autores más influyentes de la música coral española del cambio de siglo. A ello se une su faceta como intérprete de órgano y compositor de un buen número de obras para este instrumento durante los cincuenta años en que ha ejercido como organista en la catedral de Granada.

Su producción completa abarca más de quinientas composiciones. Juan-Alfonso es autor de numerosas obras orquestales en géneros como cantatas y oratorios, pero donde más se aprecia la herencia de su maestro Valentín Ruiz-Aznar es en las formas breves y en el mundo íntimo del *lied*. Las ocho obras para piano son más esporádicas dentro de su producción.

Discípulo de Valentín Ruiz-Aznar, heredero musical a su vez de Manuel de Falla, Juan-Alfonso García es cabeza del grupo denominado Escuela Granadina de Composición, como afirma Tomás Marco.¹ Discípulos suyos han sido Francisco Guerrero, José García Román, Manuel Hidalgo y Ricardo Rodríguez Palacios. Igualmente, ha ejercido influencia sobre la vocación musical de José María Sánchez Verdú.

¹ Tomás Marco: *Historia de la música española*, 6. Siglo XX, Madrid. Alianza Editorial, 1983, pág. 269.

Nace en Los Santos de Maimona (Badajoz) el 4 de agosto de 1935. Desde 1946 reside en Granada, donde realiza los estudios eclesiásticos de Humanidades, Filosofía y Teología. En 1958 se ordena sacerdote; a sus facetas de compositor, intérprete y docente (maestro de maestros) hay que añadir las de escritor, conferenciante y profesor de la Universidad de Granada.

Es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias de Granada desde 1974, de la que fue secretario en 1975; miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1976) y de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla (1984). Entre sus distinciones destacan el Premio Andalucía de Música de la Junta de Andalucía (1981), el Premio Aldaba de la Casa de los Tiros de Granada (1990) y el Premio Alcazaba de la coral Ciudad de Baza (1999). En 1974 fue comisario del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que en 2008 le concedió la Medalla de Honor en reconocimiento a su rica aportación a la composición y a la historia musical española entre dos siglos. En 1998 fue nombrado por el Ayuntamiento de Granada Hijo Adoptivo de la Ciudad, y Medalla de Oro al Mérito por la Ciudad de Granada en 2009.

LA OBRA PARA PIANO HASTA 1979

Sobre su producción pianística, el autor ha declarado:

Todas las obras de piano las he compuesto de forma esporádica y espontánea, a raíz generalmente de la adquisición de los diversos pianos que he tenido y casi sin intención de hacer una obra pianística, que en realidad no he hecho; sin embargo he sentido más vocación, por ejemplo, por los *lieder*, que son más intencionados por mi parte. Nunca me han encargado una obra de piano, al contrario de lo que ocurre con la música coral, para la que he realizado diversos encargos. Mi obra pianística la he hecho por gusto personal y,

casi, restrictiva al ámbito privado, a excepción de *Toccata*, que compuse como un reto particular.²

La obra para piano de Juan-Alfonso García consta hasta la fecha de ocho piezas. Si bien ocupa un lugar menor dentro de su extensa producción, no está exenta de interés, pues es una muestra de toda su evolución estilística. Aunque el propio autor confiesa, con su habitual sencillez, estar des preocupado por seguir una determinada trayectoria evolutiva.

A través de ella observamos cómo sus inicios están ligados a la tradición pianística española, desde su primera obra *Tres movimientos de danza* (1962, revisada en 1976), donde rinde homenaje al recuerdo de Falla, Granados y Albéniz. Posteriormente se adentra en el neoclasicismo con sus *Variaciones*, compuestas catorce años más tarde, en 1976. Al año siguiente se produce una ruptura radical en su estilo pianístico y compone su obra cumbre para piano, *Toccata* (1977); es la más extensa, virtuosística y vanguardista dentro de su propio lenguaje. A partir de entonces el maestro no seguirá este camino compositivo, sino que volverá al lenguaje tonal tradicional.

Tres movimientos de danza (1962/1976)

Los tres movimientos a los que hace alusión el título son *Allegretto*, *Quasi-allegro-andantino-poco più mosso-cantabile* y sin interrupción el tercero, *Allegro*, con una agitada sección central. El propio autor comenta:

El primer movimiento lo hice pensando en Falla, el segundo en Granados y el tercero en Albéniz, pero eso no deja de ser algo meramente subjetivo; se trata

² Entrevista realizada a Juan-Alfonso García por Juan Antonio Higuero el 8 de abril de 2010. A esta entrevista pertenecen las siguientes citas textuales del autor.

de una alusión poética ligada a la tradición pianística española, eso es indudable. Aunque los *Tres movimientos de danza* fueron compuestos en 1962, en 1976 los reformé; sobre todo retoqué el primer movimiento, donde introduje alguna variante y añadí la sección central *molto mosso* del tercer movimiento.

Los tres movimientos incrementan el *tempo* gradualmente desde el *Allegretto* inicial hasta el *Allegro* final.

El primero, dividido en tres secciones, respira aire popular; la segunda sección finaliza en un gran clímax, que da paso a una última, más modal, alternando el tema entre ambas manos para finalizar *pianissimo*. El segundo movimiento, que comienza con un estilo claramente basado en el folclore español, contrasta sin embargo con su segunda sección, donde obtiene tintes impresionistas de gran belleza, para finalizar en una tercera sección *cantabile* que sugiere una apacible placidez. Sin solución de continuidad comienza el tercer movimiento, que expresa un nostálgico canto y una interesantísima imitación de la guitarra con pasajes virtuosísticos en su parte central (imita el canto del pulgar sobre la guitarra aplicado aquí a la mano izquierda, mientras que destina a la mano derecha un efecto que emula al arpegio guitarrístico). Este *Allegro* de estructura tripartita comienza su tercera sección con el tema de la primera, pero ampliando su volumen para finalizar «con toda la fuerza» en brillantes arpeggios apoyados por potentes acordes en los bajos y tres notas al unísono como conclusión.

Variaciones (1976)

Estas *Variaciones* –dice el autor– las escribí pensando en una obra, en principio, un poco más fácil que los *Tres movimientos de danza*, escritos ambos con motivo del concurso organizado por Promúsica para los premios de fin de grado elemental y medio del Conservatorio de Música de Granada.

Se trata de un salto en su estilo compositivo, después de catorce años sin componer repertorio para piano solo; podríamos definirlo como estilo *neo-clásico*. Bajo su aparente sencillez se esconden pasajes de una dificultad casi mozartiana. El *tema*, escrito en Re mayor, sigue la tradicional forma *variación con tema original*. En esta ocasión: *Andante* (con calma y expresión) y seis variaciones. Es muy cantable, de gran belleza, y mantiene la simetría clásica en el número de compases.

La 1.ª *Variación (Andantino)*, aumenta ligeramente el *tempo* del tema y lo adorna con floreos alternos entre las cuatro voces. En la 2.ª *Variación (Allegro)*, la más movida, observamos la indicación *pizzicato sempre*, sin duda un traslado de la cuerda al piano. La 3.ª *Variación (Allegretto)* indicada *p staccato e con espres.*, comienza en modo menor, recurso muy utilizado en la variación clásica, y alterna el *staccato* en ambas manos, consiguiendo un efecto característico de dos instrumentos de cuerda. En la 4.ª *Variación (Andante risoluto –destacando bien el canto–)* resalta el tema mediante el cruce de manos, y combina en el acompañamiento arpeggios, escalas y floreos. La 5.ª *Variación* es la más lenta, extensa y elaborada de todas; muy cantable, finaliza con un bellissimo *diminuendo* para contrastar con la última variación. En cuanto a la 6.ª *Variación (Allegro enérgico)*, se trata de una variante de la segunda, en la que el tema se canta melódicamente, dejando a la mano izquierda la acentuación rítmica apoyada con pedal; de este modo se amplía el volumen general, y finaliza con un brillante arpeggio y acorde conclusivo en Re mayor.

Toccata (1977)

A raíz de la adquisición de un nuevo piano («en 1977 me compré un Pleyel vertical moderno, chiquito, pero con cierto sonido distinguido, entonces compuse *Toccata*») Juan-Alfonso García compuso esta obra, expresamente

concebida para explorar los grandes recursos sonoros y rítmicos del piano como instrumento de percusión, cosa realmente admirable sin disponer de un piano gran cola. Escrita en un lenguaje más vanguardista, de libre *atonalidad*, que sin embargo no renuncia a la melodía y una forma-sonata libre encubierta; como él mismo dice, «primordialmente es *Toccata* en el sentido más primitivo y plástico del término (de tocar, palpar el teclado). Está sometida a una elaboración y forma-sonata muy libre, casi no intencionada».

Los recursos que utiliza son fuertes disonancias, acentuaciones diferenciadas, trémolos, efectos de armónicos, *clusters*, *glissandos*, entre otros elementos del lenguaje clásico del siglo XX. Tiene una clara influencia de Stravinsky. Juan-Alfonso argumenta al respecto:

Yo he sido en una época muy entusiasta de Stravinsky. He aprendido mucho escuchando y analizando partituras suyas. Por ejemplo, el ritmo de la sección final de la *Toccata* va tomando cuerpo mediante un *ostinato* que requiere gran fuerza y vigor.

Escrita en un solo movimiento donde podemos encontrar hasta siete secciones diferentes, basa su entramado tejido estructural en varios motivos rítmicos y melódicos que dan a la *Toccata* gran unidad; es por tanto una obra cíclica. La sección final de la obra, tras una apoteosis sonora mediante unos tremendos *cluster*, está basada en el efecto de armónicos sobre la tríada del tema *cantabile* para finalizar, como si de una broma se tratara, en un acorde de Do # mayor en *pianissimo*.

Para Juan-Alfonso esta es una obra compleja, comparable con la *Fantasia Baética* de Manuel de Falla, y que compuso por la misma época que otras con un lenguaje más novedoso, como *Epiclesis* para órgano.

Momento musical (1978)

Tras la explosión de ritmo frenético que representa *Toccata*, Juan-Alfonso compone un año después, en 1978 –año en el que se conmemora el 150 aniversario de la muerte de Schubert– una calmada pieza en homenaje a este compositor, por quien siente especial predilección. Tituló *Momento musical* esta breve pieza en alusión a las propias de Schubert, que tan populares se hicieron en la época en que el autor era estudiante de piano. Dividida en tres secciones enlazadas entre sí, comienza con un sereno *Adagio*, donde el tema, adornado por múltiples trinos y acompañado por tresillos, va alternando registros pianísticos. Una segunda sección más agitada, con numerosos arpeggios en movimiento contrario donde siempre destaca el canto, da paso a la última, indicada como *Allegro*, que aumenta notablemente la sonoridad por medio del apoyo de unos potentes bajos, para calmadamente finalizar en *pianissimo*. Esta obra trata de evocar ese espíritu del mundo íntimo schubertiano mediante una gran sencillez de medios.

Canto íntimo para la mano izquierda (1979)

Siguiendo la línea de ilustres músicos que compusieron obras pianísticas para mano izquierda, como pueden ser Scriabin o Ravel entre muchos otros, el maestro compone una joya musical basada en una melodía del cancionero popular vasco. *Canto íntimo* está dedicado a la pianista y religiosa Luchy Mancisidor. La hermosa melodía queda envuelta en una atmósfera especial que recrea una sonoridad *impresionista* mediante la utilización de armonías modales, recursos de pedales y acentuación realmente complejos, diferenciando los distintos planos sonoros de sus ricas texturas polifónicas. Mención aparte merece la inclusión de un canon a la octava de especial dificultad al interpretarse con una sola mano.

LAS TRES ÚLTIMAS OBRAS PARA PIANO

A partir del año 1979 y durante los diez años siguientes, cesa su labor creativa para piano y escribe abundante música polifónica. Las tres últimas obras de su producción pianística están compuestas en intervalos de casi una década entre ellas. Este último gran período (1989-2007) se caracteriza, además de la predilección por los tiempos lentos, por el especial sentido religioso de sus obras instrumentales, que impregna también el resto de su producción. Dentro de la subjetividad que implica una clasificación, nos atreveríamos a denominarlo *período místico*, dada la enorme devoción que siente por san Juan de la Cruz, cuya influencia es una constante en su producción de estos años.

Diferencias sobre «Descubre tu presencia» (1989)

Juan-Alfonso, como gran organista, nos explica acerca del título:

Deben de haberme influido bastante las *Diferencias* más famosas de la historia de la literatura organística. El término *diferencia* hace mención a la forma musical creada por Antonio de Cabezón y es la única íntegramente española. Últimamente se han cultivado mucho las diferencias para órgano. El propio Falla en el *Concerto*, o Manuel Castillo en algunas obras, las utilizan.

Al comienzo de la obra cita unos versos pertenecientes a la estrofa número 11, «estrofa añadida», del *Cántico espiritual* de san Juan de la Cruz: «Descubre tu presencia, / y máteme tu vista y hermosura; / mira que la dolencia / de amor, que no se cura / sino con la presencia y la figura».

Las cuatro diferencias de que consta esta obra, inspirada en el cuadro *Catedral de Granada*, del pintor Manuel López Vázquez, están basadas en el aria para *mezzosoprano* del oratorio *Cántico espiritual* del propio autor. Cada

una de ellas parece tener un estilo diferente pero sin perder su sentido orgánico. Las cuatro diferencias van aminorando el *tempo* progresivamente hasta concluir en la solemne sonoridad de la última.

La primera, de gran serenidad, toma la melodía de la sección de cuerdas de su obra mencionada, que nos recuerda la profunda religiosidad de J. S. Bach en sus cantatas. La segunda diferencia tiene la intención de diluir la armonía en arpeggios, creando en tres planos sonoros un acompañamiento para la melodía en octavas, característica propia del piano romántico. La figuración rítmica de este tema mantendrá, con los mismos valores, la unidad de las dos siguientes diferencias. La tercera es la más vocal, íntima y personal, mientras que la cuarta y última parece evocar la majestuosa resonancia de los órganos de la catedral de Granada. La grandiosidad sonora de esta página mediante el uso de brillantes arpeggios con pedal muestra la gran admiración que siente Juan-Alfonso García por César Franck.

***In tempo elegiaco* (1997)**

Dedicada a la memoria de la pianista y profesora Pepita Bustamante, de todas sus obras para piano esta es la más vocal. Influída por el canto gregoriano, parece estar pensada para coro con acompañamiento organístico.

Contiene una referencia religiosa en dos de sus secciones, extraída de la secuencia de la Pascua cristiana, donde una de las estrofas enuncia: «Dic nobis María ... angelicos testes» («Dinos, María, ¿qué has visto en el camino? ... Los ángeles testigos»). Como curiosidad, observamos en los compases 51 y 53 el tratamiento del comienzo de un tema extraído de su bellísima *Preghiera di Santo Francesco* para coro con acompañamiento orquestal, o de órgano, compuesta en 1978.

La gravedad de su *tempo*, el tratamiento monódico y polifónico, la intensidad expresiva de cada voz y el dibujo melódico ascendente y descendente con los continuos cambios dinámicos, hacen de esta breve pero intensa pieza una sentida plegaria.

Contrapunto (1991-2002-2007)

La última obra para piano de Juan-Alfonso García, sobre la que ha escrito múltiples revisiones instrumentales, es una adaptación para piano de una sección de la cantata del año 1991 titulada *Entréme donde no supe* para alto, recitador y orquesta, con texto de san Juan de la Cruz. En este mismo año compuso además la *Misa Dona Nobis Pacem* y las *Cuatro saetas* (versión orquestal de las saetas para órgano de Torres).

En 1991 creó una versión para órgano titulada *Entréme donde no supe* y además compuso una primera versión pianística titulada *Contrapunto*, donde aparece un texto de san Juan de la Cruz, perteneciente a la primera copla del poema titulado como su primer verso: «Entréme donde no supe / y quedéme no sabiendo, / toda sciencia trascendiendo». En 2002 Juan-Alfonso llevó a cabo una versión de *Contrapunto* para orquesta, y ese mismo año lo amplió a tres secciones, primero en versión de órgano y posteriormente en piano; no sería hasta 2007 (año en que compuso el *Cuarteto de cuerda* para el Festival Internacional de Música de Santander) cuando realizaría la versión organística y pianística definitiva (la misma de 2002 pero enriquecida).

La versión pianística varía respecto de la organística en el uso de elementos propios del piano para mantener la sonoridad, tales como repetición de notas, adornos, uso del pedal, arpeggios, etc. Sin embargo el autor decide expresa-

mente no indicar matices dinámicos; «hay que dejar cada vez más libre al intérprete», suele comentar. Consta de tres grandes secciones escritas en forma circular donde, desde el comienzo, la disposición y orden de sonidos conduce a B-A-C-H (sib-la-do-si), en homenaje al gran maestro alemán.

Llega a tener cuatro voces en su mayor textura polifónica, y hace uso de elementos tradicionales del contrapunto, como la inversión y retrogradación del tema, con un lenguaje personal donde predomina un acentuado cromatismo y una sonoridad modal. En la sección B, el músico utiliza imaginativamente recursos de la segunda sección del segundo movimiento del *Concerto de Falla*, como las disonancias de segunda mayor. En la tercera y última sección utiliza elementos fusionados de las dos anteriores, demostrando así un auténtico dominio en el arte del contrapunto. «No es una obra para piano –nos dice–, si no que es para teclado, lo mismo que los contrapuntos de J. S. Bach en *El arte de la fuga*, es música pura».

Es Juan-Alfonso García un artista ecléctico, profundo conocedor del lenguaje musical, que decide voluntariamente no indagar por la senda vanguardista contemporánea, sino ser fiel a sus propios principios estéticos, que son el reflejo de la profundidad de su expresión y transmiten la serenidad que emana de su persona.

Esperamos que el maestro continúe aportando obras al repertorio pianístico, un género con el que sin duda tiene una gran deuda la música española.

JUAN ANTONIO HIGUERO

JUAN ANTONIO HIGUERO NEVADO

Foto: Noella Ortiz

Nace en Granada en 1966, donde comienza sus estudios con su padre, Francisco Higuero. Obtiene la titulación superior de Piano, Solfeo y Música de Cámara en los conservatorios superiores de Granada y Málaga respectivamente, donde finaliza su carrera pianística con el catedrático Juan José Pérez Torrecillas. Asiste a numerosos cursos de formación con grandes maestros, tanto de piano (Rosa Sabater, Patricia Montero, Tamas Vesmas o Esteban Sánchez) como de dirección coral (Adolfo Gutiérrez Viejo, Jordi Casas, Harry Christophers o Peter Phillips).

Actúa como solista en España, Inglaterra y Bélgica. Interviene como pianista integrante de la Orquesta Ciudad de Granada y también como pianista acompañante de la Coral Ciudad de Granada en sus giras a Polonia, Alemania, Inglaterra y Portugal, así como director de esta en Bélgica y Suecia. Ha formado dúo de piano a cuatro manos con su hermana Alicia y ha formado parte de varias formaciones camerísticas y vocales. Pianista acompañante de canto en varios cursos internacionales, ha interpretado numerosos conciertos con diferentes solistas vocales e impartido clases de piano en cursos internacionales.

Desde 1997 forma dúo con el chelista César Jiménez (Dúo Jiménez-Higuero), con quien realizó su primera grabación discográfica con obras para cello y piano de Manuel de Falla y Gaspar Cassadó. Ha realizado grabaciones para radio y

televisión, así como estrenos de diversas obras de los compositores José García Román y Juan-Alfonso García, del que ha estrenado todas sus obras para piano a excepción de las dos primeras; en julio de 2010 estrenó su *Integral para piano* en el FEX, dentro del marco del 59 Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Desde 1987 es profesor numerario de Piano, y actualmente imparte clases en el Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada.

Agradecimientos

A Enrique Gámez, director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, por su desinteresado impulso hacia la consecución de este proyecto, y a Carlos Ruiz Cosano, vicedecano de la Facultad de Medicina de Granada, por la cesión del aula magna para realizar esta grabación.

Grabado los días 19 y 22 de marzo de 2010 en el aula magna de la Facultad de Medicina de Granada en un piano Yamaha modelo C.F. III.

© de la edición: Diputación de Granada

© de la música: Juan-Alfonso García

© del texto: Juan Antonio Higuero Nevado

Grabación y edición: Francisco Moya. IBS-Iberia Classical. www.iberiaestudio.com

Sonido y mastering: Cheluis Salmeron & Francisco Moya

DL GR 594-2012

N.º cat.: IBS-32011

Impreso en España

Diseño: Julio Juste

Tres movimientos de danza (1962, revisada en 1976)

1. Allegretto	2:07
2. Quasi allegro-Andantino-Poco piú mosso-Cantabile	3:12
3. Allegro	2:38

Variaciones (1976)

4. Andante	1:45
5. Andantino	1:26
6. Allegro	0:42
7. Allegretto	0:58
8. Andante risoluto	1:17
9. Adagio	3:02
10. Allegro energico	1:02
11. Toccata (1977)	13:13

12. **Momento Musical** (1978)

Adagio-Allegro	6:15
----------------	------

13. Canto íntimo para mano izquierda (1979)	5:12
14. Diferencias sobre «Descubre tu presencia» (1989)	7:42
15. In tempo elegiaco; A Doña Pepita Bustamante
<i>In memoriam</i> (1997)	5:00
16. Contrapunto (2002, revisada en 2007)	9:01

DL GR 594-2012

Diputación
de Granada

Granada y Provincia

