

BANDA SINFÓNICA DE LA FEDERACIÓN DE BANDAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

“DESCUBRIENDO NUESTRA RAÍCES”

RAFAEL GONZÁLEZ GARCÍA

Titulado en dirección de Orquesta y Trompeta (Murcia)

Especializado en banda (Valencia) y música contemporánea (Suiza)

Especializado música sinfónica y coral (Madrid)

Director de la Orquesta y Profesor de trompeta (Caravaca de la Cruz)

Director titular de la Sociedad Musical de Cehegín (Murcia)

Director titular de la Unión Lírica Orcelitana (Orihuela)

INTRODUCCIÓN

Podemos definir banda como un grupo de personas con un objetivo común: *compartir entre ellas y con el resto de personas un sentimiento o estado emotivo concreto.*

La banda de la federación debe ser un modelo a seguir por todas las bandas que forman la Región de Murcia. Debido a toda la demanda de música de banda que existe en la región, la banda de la Federación, debe de tener un proyecto:

- Motivador: debe despertar interés por el estudio del programa y la práctica en conjunto.
- Profesional: todos los músicos deben de contemplar que la enseñanza del programa va ser útil, y se va trabajar de una manera disciplinada y seria.
- Personalizado: el programa debe de ser además de formativo, ingenioso e innovador para despertar interés en el músico.
- Integral: se trabajará con mucha seriedad y disciplina, pero primordialmente, se fomentará un ambiente amigable para obtener mejores resultados y poder disfrutar de la música.

Para cumplir todos estos parámetros, debemos de tener un programa de concierto conciso, educativo, pedagógico, original y con unos objetivos muy claros. Como bien decía Séneca *“no hay viento favorable para el que no sabe dónde va”*

El programa planteado cumple especialmente una función pedagógica para los músicos y para la ciudad, abarcando gran parte del S. XXI con un repertorio poco usual y muy trascendental para las bandas. Como referencia de banda que debemos ser, buscamos una mejora en la programación, equilibrio, metodología y sobre todo hacer buena música. Como bien decía K. Weill, seleccionar un repertorio de calidad es una de las tareas más importante para una banda *“Yo nunca he admitido la diferencia entre música seria y música alegre, o es música buena o mala”*.

OBJETIVOS

Debe cumplir una labor social, en la banda se deben de promover diversas actividades, que poco a poco despierte una inquietud por asistir a la banda, debemos de intentar que se relacionen y generar un ambiente amigable. Para ello es importante incentivar la idea de tocar conciertos dentro y fuera de la región. Es importante pasar tiempo juntos en una concentración, donde puedan conocerse y mejorar el sonido de grupo, de esta manera conseguiremos mejores resultados en cada concierto.

- Fomentar las relaciones humanas y sociales.
- Propiciar un buen clima de trabajo.
- Hacer entender que lo importante es el colectivo, no las individualidades ni los grupos minoritarios.
- Fomentar los siguientes valores para mejorar los valores en la convivencia: disciplina, esfuerzo, creatividad, respeto y compañerismo.
- Acercar la banda a la sociedad con la participación en distintos actos sociales.

Debe cumplir una labor pedagógica. Se debe proponer un repertorio variado y de dificultad media para que todos los músicos puedan aportar y obtener el máximo beneficio de cada obra. A veces este repertorio no es del agrado del músico, es por lo que el director debe saber combinarlo y convencer al músico para que consigan una magnífica interpretación. Se debe:

- Estimular y animar a los músicos a profundizar en la realidad musical tanto interpretativa como social.
- Favorecer la motivación de los músicos integrándolos en esta federación y con unos objetivos concisos.
- Crear un colectivo disciplinado y serio enfocado a la educación de un sentido de responsabilidad y profesionalidad.

Debe cumplir una labor artística, es importante que en la interpretación de diferentes programas vayan variando estilos y compositores para llegar a diferentes públicos, y conseguir mayor captación.

- Entender el repertorio propuesto, intentando y propiciando la mejor interpretación posible.
- Entender el diferente lenguaje propuesto en el programa que pueda servirles en un futuro.
- Explotar todos los recursos posibles de la banda.

JUSTIFICACIÓN DEL PRIMER PROGRAMA

La banda de la federación realizará varios programas y encuentros a lo largo de todo el 2019.

Para el primer encuentro se plantea un programa de concierto enmarcado en un *leit motiv* **“Descubriendo nuestras raíces”**. Vivimos en mundo que muchas veces es más importante y de más calidad lo que hay fuera que lo que tenemos a nuestro alcance. Es importante descubrir nuestra cultura y folclore para formarnos como personas y ser más felices.

“No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos”

De un modo u otro el programa quiere defender un poco esta célebre frase. Tenemos infinidad de estilos musicales y monumentos que compositores no españoles se han atrevido o le han servido de inspiración.

El programa sigue una temática pedagógica, a la vez que artística que pretende a través de diferentes lenguajes de escritura llegar hasta lo más profundo del alma. Un programa que cualquier banda estaría dispuesta abordar y que cualquier músico estaría encantado de interpretar.

El programa está muy cuidado y seleccionado el orden las obras, para que en 82 minutos (con un descanso de 15) lleguemos a entender los diferentes lenguajes usados. Y de una manera u otra, el público pueda entrar en la dinámica del concierto, entendiendo cada parte de España inspirada para los compositores.

FUNCIÓNAMIENTO

Para contar con una plantilla estable en todos los ensayos, sería conveniente:

- "Podrán participar en la Banda Sinfónica de la Federación aquellos músicos, con un nivel no inferior a 4º de Grado Medio, que estén federados en la Federación de Bandas de Música como miembros de una banda de música federada en dicha federación. También podrán participar aquellos músicos, con un nivel no inferior a 4º de Grado Medio, que sean estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Murcia, la Universidad de Murcia o la Universidad Politécnica de Cartagena durante el curso 2019.
- En este proyecto encontraréis una primera parte del año 2019 de la banda sinfónica. A partir de este proyecto, se realizarán varios encuentros, conciertos y festivales durante todo el año.
- Todos los músicos que deseen apuntarse deberán hacerlo a través del formulario que encontrarán en la página de la federación. En caso de existir más demanda que oferta de instrumentos se hará una pequeña selección dependiendo del currículum que acrediten.
- En el primer ensayo se establecerá la distribución de papeles, atendiendo al curso y al estudio previo de las partituras.
- En las concentraciones se intentarán hacer diferentes seccionales para mejorar el sonido de la banda y el nivel técnico de los músicos.
- Se ofrecerán 3 créditos de libre configuración a los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Murcia, Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena.
- Se intentará grabar algún concierto para dar como recuerdo a todos los componentes que han pasado por la Federación en el año 2019.

PLANTILLA ORIENTATIVA

FLAUTÍN	1
FLAUTA 1ª	3
FLAUTA 2ª	4
OBOE 1º	1
OBOE 2º	2
CORNO/OBOE 2º	1
FAGOT 1º	1
FAGOT 2º	1
REQUINTO	1
CLARINETE 1	8
CLARINETE 2	8
CLARINETE 3	8
CLARINETE BAJOS	2
CLARINETE CONTRABAJO	Opc.
SAXO SOPRANO/ALTO 1	1
SAXO ALTO 1º	3
SAXO ALTO 2º	4
SAXO TENOR 1º	2
SAXO TENOR 2º	2
SAXO BARÍTONO	2

TROMPA 1º	2
TROMPA 2º	2
TROMPA 3º	2
TROMPA 4º	2
TROMPETA 1º	3
TROMPETA 2º	3
TROMPETA 3º	4
TROMBON 1º	2
TROMBON 2º	2
TROMBON 3º/BAJO	2
BOMBARDINO	2
TUBAS	4
CONTRABAJO	2
VIOLONCHELO	3
PERCUSIÓN	6
PIANO	1

* El piano tocará en todas las obras excepto en *Portrais of Spain* y *A pedra da Serpe*.

* Soprano será en *Carmen Fantasy* y *Bells of Sagrada Familia*, en el resto pasará saxofón alto primero.

* Los Fliscornos pasarán a trompeta en *La corrida de Toros* y en *Carmen Fantasy*.

* El corno sólo será necesario en *A pedra da Serpe* en el resto tocará oboe 1º.

* El clarinete contrabajo será opcional.

* Violonchelos serán opcionales.

* **INSTRUMENTAL NECESARIO:** piano, 4 timbales cromáticos, caja, platos de choque, bombo de concierto, pandereta, castañuelas, lira, plato suspendido pequeño, plato suspendido mediano, plato suspendido claveteado, plato suspendido chino, spring drum grave, 3 triángulos diferentes, cabasa, xilófono, gong, vibráfono, wind chimes, 4 toms, marimba, hit-hat, campanólogo, waterphone, temple blocks, vieiras, fieldrum, congas, cajón.

FECHA DE ENSAYOS

- ENSAYO SÁBADO 4 DE MAYO MURCIA "CONSERVATORIO"
10:00 A 14:00
- "CONCENTRACIÓN JUMILLA" 11 Y 12 DE MAYO
- ENSAYO SÁBADO 18 DE MAYO MURCIA "CONSERVATORIO"
10:00 A 14:00
- "CONCENTRACIÓN CARTAGENA" 25 Y 26 DE MAYO
- ENSAYO SÁBADO 1 DE JUNIO MURCIA "CONSERVATORIO"
10:00 A 14:00
- CONCIERTO PARAINFO UPCT CARTAGENA SÁBADO 8 DE JUNIO
- CONCIERTO AUDITORIO VICTOR VILLEGAS SÁBADO 15 DE JUNIO (MURCIA)

*Puede existir alguna modificación en el calendario.

*Los músicos deberán de ser puntuales y acudir a todas las fechas salvo fuerza mayor y avisándolo con antelación.

DESCUBRIENDO NUESTRAS RAÍCES

1ª Parte 33'

Teodoro APARICIO (1967, España)

PORTRAITS OF SPAIN (2004) 9'

Satoshi YAGISAWA (1975, Japón)

THE BELLS OF SAGRADA FAMILIA (2010) 9'

José SUÑER (1964, España)

IMAGES (2017) 15'

2ª Parte 36'

Jose Luís REPRESAS (1970, España)

A PEDRA DA SERPE (2009) 16'

Mario BÜRKI(1977, Suiza)

LA CORRIDA DE TOROS (2016) 15'

Bis: Georges BIZET (1838-1875, París) /arr. Eiji Suzuki (1965, Japón)

CARMEN FANTASY (1999) 7'

*El programa puede variar según el nivel y la gente que forme parte del proyecto.

Notas al programa:

DESCUBRIENDO NUESTRAS RAÍCES

El concierto comenzará con la obra del compositor valenciano *Teodoro Aparicio*, **Retratos de España**. Se trata de una fantasía compuesta en el año 2004, donde el compositor refleja varios estilos musicales típicos españoles. Podemos escuchar el típico movimiento de *Seguidilla* con el que comienza la obra, brillante y ritmo contagioso. Posteriormente aparece un “*romance andaluz*”, de carácter más sosegado y exótica melodía. Aparece además un “*fandango*”, sin duda, uno de los *tempos* más característicos de la música española. No podía faltar en una obra así la “*copla*”, providente de la zona mediterránea. El trabajo acaba con una reexposición recordando las *seguidillas*. Un trabajo excepcional, que trasladará al público y a los músicos a diferentes partes de España, recordando los bailes tradicionales.

La siguiente obra del concierto nos trasladará a Barcelona. El compositor japonés *Yagisawa* hace un pequeño homenaje con esta obra “**Las campanas de la sagrada familia**” a su iglesia más preciada. Fue un encargo por la banda de Horikoshi High School, donde refleja y expresa la *Sagrada Familia* como un símbolo de la vida de Jesús. Su nacimiento, devoción, pasión y gloria son los temas centrales que se encuentran también en la historia de esta iglesia católica romana, construida en Barcelona. Esta obra maestra del arquitecto Antoni Gaudí también incorpora la misma pasión en el nacimiento del edificio, así como en su significado. Sin duda un homenaje en manos de un compositor japonés a uno de nuestros grandes tesoros.

Tras pasar por Barcelona nos trasladaremos a Toledo (Illescas). La siguiente obra **Images**, fue estrenada en el certamen de Kerkrade en 2017 por la Asociación Manuel de Falla de Illescas y posteriormente ha sido obligatoria en diversos certámenes. *José Suñer* la compone en forma libre, describiendo algunos lugares emblemáticos de la población de Illescas. Un metafórico viaje por autovías nos hará llegar a la ciudad citada apareciendo en primer lugar el Arco de Ugena, paseando por sus calles llegaremos a la antigua Almazara, siguiendo por la calle Mayor observaremos como sus edificios más modernos van convirtiéndose en clásicos a medida que nos adentramos en el casco antiguo, llegando a la iglesia de Santa María y posteriormente al Santuario Hospital donde se encuentran algunas pinturas de El Greco, para llegar nuevamente al Arco de Ugena donde terminaremos nuestro trayecto. Una primera parte emblemática que nos dejará con ganas de más música tras un receso de 15 minutos.

Tras esta pequeño *descanso* pasamos a una obra gallega, **A pedra da serpe** del compositor gallego *Represas*. Se trata de un poema sinfónica en un solo movimiento dedicado a la banda de música Unión cultural de Campolameiro. La obra pretende reflejar la grandiosidad e importancia de los petroglófilos, que se encuentran en Concello de Campolameiro, capital gallega de pinturas rupestres. **A pedra da serpe**, probablemente sea uno de los dos petrófilos más importantes. En ella se distingue una figura tallada en la superficie rocosa que representa una serpiente. Esta ha permanecido imborrable en su pétreo morada durante siglos y, ni las inclemencias del tiempo ni la mano del hombre, han osado borrar su dibujo. La mayor preocupación del compositor a lo largo de la obra será la de repetir un *leit motiv* que nos haga recordar el tema, entretenernos y divertirnos con esta obra maestra. Obra separada por rápido-lento-rápido, separadas por instrumentos de percusión donde cada vez cobrará más interés el tema. Después de una pequeña introducción, arranca la impresión que refleja el entorno de la piedra, arrancando de esta manera una danza rítmica propia de San Antoñino de Castro de Penalba. Tras una parada en el camino, los instrumentos de percusión tratan de imaginar el sonido del mar que va desde Campolameiro, entrando en un momento más íntimo, sosegado y solista. Una pequeña fuga de percusión arrancará la tercera parte, donde será respondida por el metal. Toda la calma y tranquilada se transforman en ímpetu e inquietud y toda la tensión desembocará en un solo de trombón que dará paso a un final apoteósico y brillante.

Para terminar nuestro gran viaje a través de diferentes formas y lugares de España, nos trasladaremos a una tradición arraigada a nuestro país en manos de un compositor suizo como es *Mario Bürki*, y su **“Corrida de Toros”**. Una obra de gran dificultad, bastante reciente (2016) que refleja la típica corrida de toros. Un trabajo que nos dejará sorprendidos el uso de la orquestación y la técnica de los instrumentos para describir esta fiesta taurina, describiendo cada una de las partes en un trabajo musical.

Un concierto que nadie se puede perder debido a la gran dificultad técnica de su interpretación, obras muy actuales que nos trasladarán y nos harán viajar por toda España. No hay mejor manera de terminar el concierto que con la afamada **Carmen** de *Bizet*. Una obra original para orquesta pero que el japonés *Eiji Suzuki* ha sabido plasmar en la banda. Está escrito en un solo movimiento que representará la historia de *“Carmen”* ambientada en Sevilla (España) alrededor de 1820, y protagonizado por una

bella gitana de temperamento fiero. Carmen, libre con su amor, seduce al cabo don José, un soldado inexperto. La relación de Carmen con el cabo motiva que éste rechace su anterior amor, se amotine contra su superior y como desertor se una a un grupo de contrabandistas. Finalmente, cuando ella vuelca su amor en el torero Escamillo, los celos impulsan a don José a asesinarla. Una obra ambientada en nuestro país que todos deberemos de reconocer todos los temas usados en esta fantasía. Destacarán la genialidad del arreglista con el uso de las láminas y el desarrollo de temas como *la Seguidilla, Marcha y coros, Finales Act 1 & 3 y Gypsy Song* entre otras.

Curriculum resumido Rafael González

Rafael González García, pese a su juventud, ya ha conseguido 8 primeros premios en diferentes certámenes y concursos de índole nacional e internacional, consiguiendo en el último destacar, siendo elegido como mejor director del certamen.

Su inquietud por conocer diferentes estilos musicales y su rigor en su estudio lo han llevado a obtener la carrera de Trompeta y Dirección de Orquesta en Murcia, obteniendo las máximas calificaciones. Siguió estudiando durante 4 años en la escuela de Albaida (Valencia), dirección de Banda. Posteriormente se ha formado en Suiza, especializándose en música contemporánea y actualmente ha terminado el máster en dirección sinfónica y coral, obteniendo siempre unas excelentes calificaciones. Entre sus mentores destacan Jose R. Pascual Vilaplana, J. Miguel Rodilla y Arturo Tamayo. Aunque ha continuado formándose entre muchos otros como Cristobal Soler, Karel Mark Chichon, Leonid Grin, Franco Cesarini, Lorenzo della Fonte, Jan Cober, Nacho de Paz, Bruno Aprea, Rafa Sanz-Espert, etc.

Ha dirigido grandes Bandas Sinfónicas y Orquestas destacando algunas como: Belgian Guides (Bélgica), Banda de las fuerzas armadas (Noruega), Banda de la Universidad de Augsburg (Alemania), Orquesta Filarmónica de Gran Canarias, Orquesta de cámara de Brujas (Bélgica), Orquesta sinfónica de Pärnu (Estonia), Ensemble 900 de Lugano (Suiza), Brass Band del Estado de Baviera, Brass Band "Manger Musikklag" (Noruega), Brass Band "Soli Brass de Leeuwardem" (Holanda), Belgian "Brass Band", Oslo "Brass Band" (Noruega), entre muchas otras.

Actualmente compagina su actividad como director invitado con la titularidad de la Sociedad Musical de Cehegín, La Unión Lírica Orcelitana de Orihuela y la Orquesta del Conservatorio de Caravaca, en donde además, lleva una gran labor pedagógica como profesor de Trompeta.