En el concierto de hoy escucharemos la integral de la obra para piano "Il bosco di Giarianno" (1997-2000) de José Zárate — una de las obras más relevantes del pianismo español contemporáneo según críticos y musicólogos—. Compuesta en Roma, Madrid y Toledo consta de siete cuadernos o capítulos de un gran "cuento musical" que gira sobre distintas formas y reflexiones expresivas del lenguaje musical pianístico, siendo todo el ciclo un texto poético musical cuya declamación produzca la sensación emotiva de transgredir los límites de lo bello entre la forma y la abstracción, entre lo culto y lo popular. Emociones, sensaciones e ideas musicales transmitidas a través del piano, instrumento primordial y fundamental del compositor.

El primer cuaderno/capítulo de la obra consta de 11 pequeñas piezas con un título muy descriptivo, casi podríamos decir simbólico, reflejo de la estancia en Roma de Zárate, concretamente en la Academia de España de dicha ciudad. El segundo cuaderno, formado de una única pieza, guarda una unidad expresiva más intimista y sugerente que contrasta con el anterior y posterior capítulo, el tercer cuaderno subtitulado "Álbum de poesías" para piano juvenil. El cuarto cuaderno consta de dos piezas con un lenguaje expresivo lineal, teniendo a la melodía infinita de la primera pieza y a las melodías sefardíes de la segunda (influencia de las visitas a las sinagogas de Toledo por parte del maestro Zárate) como elementos de unión y expresión. El quinto cuaderno/capítulo consta de tres scherzi, donde la utilización de elementos externos para la producción del sonido así como su estructura abierta a la interpretación, hacen de él uno de los más complejos a la hora de interpretar. El sexto cuaderno está compuesto de tres piezas, cuya 2ª pieza, Soirée, está dedicada a la mujer del compositor, y la 3ª pieza, Olivares, es el encargo del Ministerio de Agricultura para el acto de entrega del Premio Nacional del Aceite 1998. Por último, el séptimo capítulo consta de una sola pieza cuyo virtuosismo, fuerza y dramatismo proporciona la forma final a toda la serie de cuadernos.

DIECO RAMOS

Natural de Algeciras, Cádiz, Diego Ramos Lobato culmina su formación pianística recibiendo clases de los Maestros Esteban Sánchez, Vitaly Margulis y Alicia de Larrocha. En su faceta como concertísta, ha ofrecido numerosos recitales en diferentes ciudades de España, Francia, Marruecos, Portugal, República Checa, Italia y USA, bien como solista o en formaciones de cámara. Sus conciertos han sido retransmitidos por Radio Nacional de España (Radio 2 Clásica), Radio Nacional de Portugal (Antena 2) y Radio Vlatva (Praga Radio Classic Channel) de la República Checa. Diego Ramos ha impartido numerosos Cursos de Interpretación Pianística y de Música de Cámara en países como España, Portugal y República Checa.

En 2018 publica su disco "Spanish dances" (Orpheus Classical) con la integral de las "Danzas españolas" del compositor Enrique Granados con una enorme reprecusiónentre los medios especializados y el público. La crítica ha dicho: "Interpretaciones desbordantes y magmaticas a nivel expresivo, plagadas de frescura y vitalidad, revestidas de impronta y carácter, que hacen una gozada la escucha completa del ciclo pianístico..."(Germán García Tomás, operaworld.es). "Una gozada de disco, en definitiva, que, vegticino, se convertirá con el tiempo en referencia absoluta. Y una gozada de pianista, Un pianista poderoso. Un pianista de altos vuelos," (Juan José Silguero, Codalario.com). "Diego Ramos aporta una versión muy sugerente, de gran fuerza expresiva y alejada de toda sensiblería... En definitiva, estamos ante un disco cuya audición es un auténtico placer para nuestros oídos". (Francisco J. Balsera. Melómano de Oro. Revista Melómano). En 2020 sale al mercado su segundo trabajo discográfico con la obra "Música Callada" de Federico Mompou editada por el sello Orpheus Classical. De este trabajo la crítica haseñalado: "Con un legato dulce y cristalino, un delicado cantabile y una gran plasticidad sonora. Ramos ya desaranando guedamente cada una de las veintiocho perlas que conforman la obra, de modo tal que no se puede cuestionar el trabajo concienzado y minucioso que se esconde tras el resultado. Cerrar los ojos y dejarse ir con la música de Mompou es uno de los placeres que la vida nos ha otorgado, y si podemos hacerlo en compañía de un pianista de la talla de Diego Ramos, es seguro quedisfrutaremos del viaje sobremanera" (Álvaro Menéndez. Ritmo). "El ideario agógico de Ramos cabalga entre el rigor y la meticulosidad mostrando una sensibilidad pianística donde el pedal juega su papel con maestría, aportando al silencio los dos sentidos que el autor de las notas, Stefanno Rusomanno, comenta: el espiritual y el sonoro. Recomiendo su escucha atenta a todo melómano". (Antonio Soria, Melómano digital.com), "Diego Ramos, que estudió con la viuda de Mompou, ofrece una visión profunda, madura, imbuida de juegos tímbricos y resonancias. Una interpretación que aborda desde la contención, la esencia del alma y que resulta cercana a una oración" (Santi Riu, La

www.diegoramospianista.com

JOSÉ ZÁRATE

Compositor, pianista y Doctor con Mención Europea en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Oviedo, José Zárate (1972) es considerado por críticos, musicólogos e intérpretes como uno de los más significativos compositores de la actualidad artística española. Académico de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Real Academia Conquense de Artes y Letras, y de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música de España, Profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, y miembro de la Junta Directiva y Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores, Patrono de la Fundación SGAE, Presidente de la Comisión de Dictámenes y Conflictos, Presidente del Área de Sinfónicos, así como Consejero Rector del Instituto Complutense de Ciencias Musicales. La producción de Zárate abarca obras para orquesta sinfónica, orquesta de cuerda, música de cámara, aunque destaca sobre todo su abundante obra para piano con obras como Sonatina, Segunda Sonata, Pequeños nocturnos, los dos cuadernos de Castilla, Nocturnos de Barataria, 12 Cantos negros, Aurgitana o los siete cuadernos de Il bosco di Giarianno. Entre sus intérpretes señalamos a la Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar' de Venezuela, Orquesta RTVE, Filarmónica de Siberia (Rusia), Joven Orquesta de México, Sinfónica de Extremadura, Sinfónica de Murcia, Filarmónica de Gran Canaria, Coro RTVE, Brodsky Quartet, y directores e intérpretes de ámbito nacional e internacional (Heltay, Thomas, Wilkins, Parisi, Halffter, Wilson, König, Rösner, Morales, Prejevalskaia, Dorokhova, Ramos, Perianes, etc.).

"Il bosco de Giarianno"

José Zarate

First book (1998)

- 1. La porta dei bambini di Capena
- 2. Clemenzá per Giarianno perchè non sa leggere
- 3. Fra Sisebuto boccagrande
- 4. Il piccolo prato del mare
- 5. Il capriccio di Pagola
- 6. Giarianno, c'è un pesce
- 7. Le lacrime di Giarianno
- La Dama del aceite
- 9. La maschera della bella Lulu
- 10. Canzone della terra del fuoco
- 11. Lui vuole vivere nell mondo della Luna

Second book (1998)

Third book for children (1998)

- 1. Animé
- 2. Pesante
- 4. Andantino
- 5. Andante semplice
- Allegro giocoso
- 7. Andante molto tranquillo
- 8. Lento, ma non troppo
- 9. Rubato calmado
- 10. Très lent
- 11. Molto lento
- 12. Allegretto semplice
- 13. Allegro moderato
- 14. Andante giocoso

Fourth book (2000)

- 1. Primera pieza
- 2. Muy libre

Fifth book (1998)

- 1. Primera pieza
- 2. Segunda pieza
- 3. Tercera pieza

Sixth book (1998)

- 1. Veduta
- 2. Soirée
- Olivares

Seventh book (1998)

Piano: Diego Ramos

CONCIERTO

José Zárate

"Il Bosco di Giarianno"

Toledo 27/01/2023

Auditorio "Ana María Sancho" CPM "Jacinto Guerrero"

19:00 horas

PIANO DIEGO RAMOS

