

PROGRAM NOTES:

Magical Characters. Symphonic Orchestra (30' / 2010)

Composer: Maureen Reyes.

Work for symphony orchestra (2), inspired by the creation of the prominent Cuban artist to the plastic Roberto Fabelo (Guáimaro, Cuba: 28/01/1950)

From his creation from 1996 to 2002, specifically I selected the following painting:

- I: Siren in the sea wall.
- II: The acrobat in the small theater.
- III: Homage to Balthus in the sea wall.
- IV: Sirens.

Pictures which at the same time gives title in same order, to each musical movement.

The four paintings are arranged from more to less in terms of volume and number of objects in the painting, the characters are decreasing until the Picture IV.

In music the opposite happens, the musical instruments are increasing in quantity and family from the Movement I to IV. So every musical movement will have a different instrumental format until the Movement IV where the whole orchestra will be.

This opposition concept between the plastic and musical work is to express the comprehensive nature of the figure from Picture IV as the main protagonist of all the work.

Another important element used in music are called Paseos: (tribute to Mussorgsky, among many other teachers who are honored in this piece).

Four Promenades where the whole orchestra will intervene, are going to precede with equal numbers (1, 2, 3, 4) each Movement or "Cuadro".

- Promenade 1
- Movement I
- Promenade 2-Mov. II.
- Promenade 3
- Mov. III-Promenade 4.
- Mov. IV

The Promenades are the unifying element. In each promenade not only thematic motives of each movement are anticipated, also recreates a little bit more the specific thematic material of the movement that follows, achieving in this way elements of variety within the promenades and better preparation for the material that are going to be presented in the next movement.

Some promenades take a break with respect to the movement that follows, Example Promenade 1, Movement I and others get to merge fully, Example Promenade 2-Movement II.

The orchestration is used in function of color. The search of colors is very important if we look at the varied range of colors used by the painter as well as the sensation of mobility and how to work with the space. For which in music has been crucial among other aspects, to search a wide tessitura not only in each family of instruments, also in all the orchestra.

Magical characters rather than describe each picture wants to be participant and echo in each image, each sensation caused by the plastic work, where colors, shapes, expressive resources and instruments blend into a whole. This being another of the main objectives proposed for this work.

This work had its world premiere by the Symphonic Orchestra of the Institute of Art in Havana Cuba, under the direction of Master Jose Antonio Mendez, in June 2010.

Personajes Mágicos. Orquesta Sinfónica (30' / 2010) Compositora: Maureen Reyes.

Obra para orquesta sinfónica a 2, inspirada en la creación del destacado artista de la plástica cubana Roberto Fabelo (Guáimaro, Cuba: 28-1-1950)
De su creación de 1996 a 2002, seleccioné específicamente los siguientes cuadros, por gusto personal y por tener similitudes entre ellos:

- Cuadro I: Sirena en el muro del malecón.
- Cuadro II: El equilibrista en el pequeño teatro.
- Cuadro III: Homenaje a Balthus en el muro del malecón.
- Cuadro IV: Sirenas.

Cuadros que a su vez dan título en el mismo orden a cada movimiento musical.

Las cuatro obras pictóricas están dispuestos de más a menos en cuanto a volumen y cantidad de objetos presentes en la pintura, los personajes van disminuyendo hasta llegar al Cuadro IV donde solo una figura principal. En la música ocurre todo lo contrario, van de menor a mayor, los instrumentos musicales van aumentando en cantidad y familia del Cuadro I al IV. De modo que cada Cuadro va a presentar un formato instrumental diferente, hasta llegar al Cuadro IV donde aparecerá toda la orquesta.

Toda esta contraposición entre lo pictórico y musical es para expresar el carácter abarcador de la figura del Cuadro IV, como protagonista de toda la obra.

Otro elemento importante que se utiliza en la música son los llamados **Paseos**: (homenaje a Mussorgsky, entre otros tantos maestros que cobran vida en esta obra).

Cuatro Paseos donde intervendrá toda la orquesta, anteceden con igual número a cada movimiento.

- Paseo 1
- Cuadro I
- Paseo 2-Cuadro II.
- Paseo 3
- Cuadro III-Paseo 4.
- Cuadro IV

Los Paseos constituyen el elemento unificador. En cada paseo no solo se anticipan motivos temáticos de cada cuadro, sino que también se recrea un poco más el material temático específico del movimiento que le sucede, logrando de esta forma elementos de variedad dentro de los paseos y mejor preparación para el material que se va a presentar en el próximo movimiento.

Algunos paseos hacen una pausa con respecto al movimiento, Ej. Paseo 1, Cuadro I y otros logran fusionarse totalmente, Ej. Paseo 2-Cuadro II.

Los *recursos de la orquestación* son utilizados en función del color. La búsqueda de colores es muy importante si nos fijamos en la gama tan variada de colores que utiliza el pintor, así como la sensación de movilidad y el trabajo con el espacio, para lo cual en la música ha sido fundamental entre otros aspectos, el trabajo del registro en toda su extensión, no solo en cada instrumento sino en general en la orquesta.

Personajes Mágicos más que describir cada cuadro pictórico, quiere ser partícipe y eco de cada imagen, de cada sensación provocada por la obra plástica, donde colores, formas, medios expresivos e instrumentos se funden en un todo, siendo este otro de los principales objetivos propuestos para la obra.

Esta obra tuvo su estreno mundial de los Mov I y IV y Paseos 1 y 4 por la orquesta sinfónica del Instituto Superior de Arte de la Habana Cuba, bajo la dirección del Maestro Jose Antonio Mendez, en junio 2010.