RAFAEL BERNABEU LOPEZ
PRIMERA APROXIMACION A SU FACETA MUSICAL COMO COMPOSITOR Y ARREGLISTA

Marcial García Ballesteros

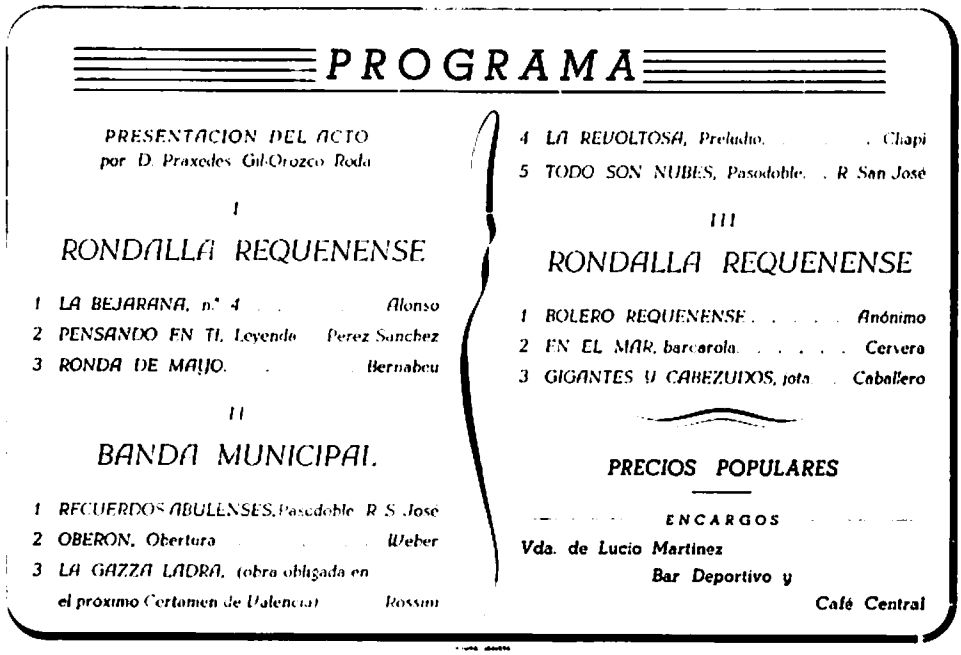
RAFAEL BERNABEU LOPEZ

PRIMERA APROXIMACION A SU FACETA MUSICAL COMO COMPOSITOR Y ARREGLISTA

Quizás algún día y esperemos que a no tardar, uno de sus más íntimos nos obsequie con una biografía de Rafael Bernabeu. Tal vez antes podamos ver publicados esos libros que dejó terminados. Mientras tanto y como aportación personal al estudio de la figura de Rafael Bernabeu López y de su contribución a la cultura requenense, he preparado una primera aproximación a una de las facetas menos conocidas de su vida musical; faceta quizás eclipsada por él mismo, pero más todavía por la fama alcanzada como Director rondallístico y como ocasional concertista de guitarra. Me refiero a su labor como compositor y arreglista.

Todos sabemos que fue Director de la Rondalla y Coros de Requena, y algunos de los que le hemos conocido todavía recordamos con placer sus contadísimas intervenciones como intérprete. Pero parece que demos por sentado que la música estaba allí, escrita para la rondalla por el compositor, y no era así. La mayoría de las obras que interpretaba la agrupación de pulso y púa requenense estaban arregladas por Bernabeu para dicho conjunto a partir de las partituras orquestales o de banda. Así sucedía, por ejemplo, con "Recuerdo de Pernambuco", de nuestro Gil-Orozco, que es original para guitarra sola; la "Rapsodia Valenciana", de Penella que se escribió para orquesta; "De Requena a San Antón", del requenense José Cervera, que fue escrita para banda; "Pensando en tí" (cuyo título original es "Lejos de tí"), de Mariano Pérez Sánchez, concebida para piano y voces; y así sucede con un repertorio que llegó a constar

de más de 75 obras, escogidas y arregladas entre lo más popular de la música clásica. Constaba, además de los autores locales que siempre estuvieron presentes en el repertorio, de grandes obras de Wagner, Verdi, Sibelius, Schubert, así como de los zarzuelistas españoles: Caballero, Bretón, Chapí, Guerrero, Sorozábal, Alonso, etc. Puso también letra a obras que originalmente no la tenían para mayor lucimiento de los Coros. Como ejemplo citaremos el "Vals Triste" de Sibelius o "Lo Cant del Valenciá", de Pedro Sosa, de quien se consideraba alumno y amigo, a quien tuvo ocasión de homenajear junto a nosotros, en 1987, formando parte muy activa de la Comisión que se encargó de organizar el Centenario de su nacimiento.



PROGRAMA

PRESENTACION DEL ACTO
por D. Praxedes Gil-Orozco Roda

I

RONDALLA REQUENENSE

1 LA BEJARANA, n.º 4 . . . Alonso
2 PENSANDO EN TI, Leyenda Perez Sanchez
3 RONDA DE MAIJO. . . Bernabeu

II

BANDA MUNICIPAL.

1 RECUERDOS ABULENSES, Pasodoble R. S. José
2 OBERON, Obertura . . . Weber
3 LA GAZZA LADRA, (obra obligada en el proximo Certamen de Valencia) Rossini
4 LA REVOLTOSA, Preludio. . . . Chapi
5 TODO SON NUBES, Pasodoble. . R San José

III

RONDALLA REQUENENSE

1 BOLERO REQUENENSE . . . . . Anónimo
2 EN EL MAR, barcarola. . . . . Cervera
3 GIGANTES Y CABEZUDOS, jota . Caballero

PRECIOS POPULARES

ENCARGOS

Vda. de Lucio Martinez
Bar Deportivo y
Café Central

INTERIOR DE UN PROGRAMA DE MANO PARA UN CONCIERTO DE LA RONDALLA DE REQUENA Y LA BANDA MUNICIPAL

Las decepciones que sufrió viendo derrumbarse el trabajo de tantos años, al desaparecer la Rondalla, le hicieron querer olvidarse también de su propia obra compositiva. Baste decir que habiendo yo encontrado algunos originales de composiciones suyas, escritas y firmadas de su puño y letra, me decía no recordar ni el título ni cuando las había compuesto. Y sin embargo ahí están, como las partituras de Pérez Sánchez, de Cervera, de Gil-Orozco...

Insisto en este olvido voluntario por parte del autor, haciendo notar el hecho de que en los varios años que llevo estudiando la historia musical requenense, he ido recopilando afortunadamente obras de los diversos compositores, casi siempre ocasionales, de Requena, y naturalmente entre mamotretos

de papeles que aparecían aquí o allá, junto a obras de Pérez Sánchez que principalmente eran lo que yo buscaba, siempre aparecían papeles sueltos, guiones y alguna que otra partitura de músicos locales, entre ellos Rafael Bernabeu. Pero ninguna de las obras que voy a citar me fue entregada por él, ni ningún título me fue comentado en nuestras amenísimas charlas sobre Requena y su música. Pareciera que él, que en sus artículos nos hablaba de las andanzas de organistas, faranduleros, charangas y bandas, así como de los compositores que las proveían de música, no se considerara digno de figurar entre dichos nombres, a la mayoría de los cuales llegó a conocer personalmente.

Seguramente faltan muchos títulos, perdidos u olvidados en quien sabe qué desvanes, pero a modo de lista abierta, merece la pena recordar sus obras en este:

CATÁLOGO (INCOMPLETO) DE OBRAS MUSICALES COMPUESTAS POR RAFAEL BERNABEU LÓPEZ:

-AIRES DE ASTURIAS,
adaptación del folklore para rondalla y coros.
(Papeles sueltos para la Rondalla y Coros de Requena).

-ESTUDIANTINA,
pasodoble para rondalla.
(Papeles sueltos para la Rondalla y Coros de Requena).

-CAMPANAS JUNTO AL MAR,
habanera para rondalla y coros.
(Papeles sueltos para la Rondalla y Coros de Requena).

-CANTOS DE ESPAÑA,
recopilación folklórica para rondalla y coros.
(Papeles sueltos para la Rondalla y Coros de Requena).

-HA NACIDO UN LUCERO,
villancico para rondalla y coros.
(Papeles sueltos para la Rondalla y Coros de Requena).

-JUNIOS 1928,
canción de "mayos" para dos coros, con letra de Manuel Ferrer.
(Partitura manuscrita del autor, para dos coros, violines, flauta, clarinete, bandurrias, laúdes y guitarras).

-JUNIOS 1929,
canción de "mayos" con letra de Manuel Ferrer para rondalla y coros.
(Papeles sueltos para grupo rondallístico y voces).

-MANOLIN,
vals para piano, compuesto en 1926 y dedicado con toda probabilidad a Manolo Jordá.
(Partitura para piano, en manuscrito original).

-MAYOS DE 1922,
canción de "mayos", letra de Manuel Ferrer.
(Música perdida. Letra publicada en La Voz de Requena de fecha 7-V-1922).

-MI NIÑA,
habanera para rondalla y coros.
(Papeles sueltos para la Rondalla y Coros de Requena).

-MISA IN MEMORIAM,
para rondalla y coros.
(Desconozco si alguien conserva el material de esta obra).

-PASO A LA TUNA,
pasodoble. (Posiblemente para banda, pero no se ha conservado ningún material. Los primeros compases estuvieron mucho tiempo pintados en la antigua academia de la banda municipal de música de Requena y seguramente compuesto originalmente para la rondalla universitaria que dirigía en Valencia).

-PIEZAS BAILABLES PARA DOS VIOLINES Y ACOMPAÑAMIENTO DE GUITARRA
n.º 1.- EL NIÑO (Schotis)
n.º 2.- CHISPA (Vals)
n.º 3.- (?)
n.º 4.- UN SUEÑO (Vals)
(Papel suelto para violín 1.º)

-PRIMAVERA,
serenata a dos voces y coros con acompañamiento de piano, con letra de Manuel Ferrer y Manuel Cebrián.
Dedicada a este último por el autor y fechada en 10 de Octubre de 1924.
(Guión para Coro y Piano, en manuscrito original).

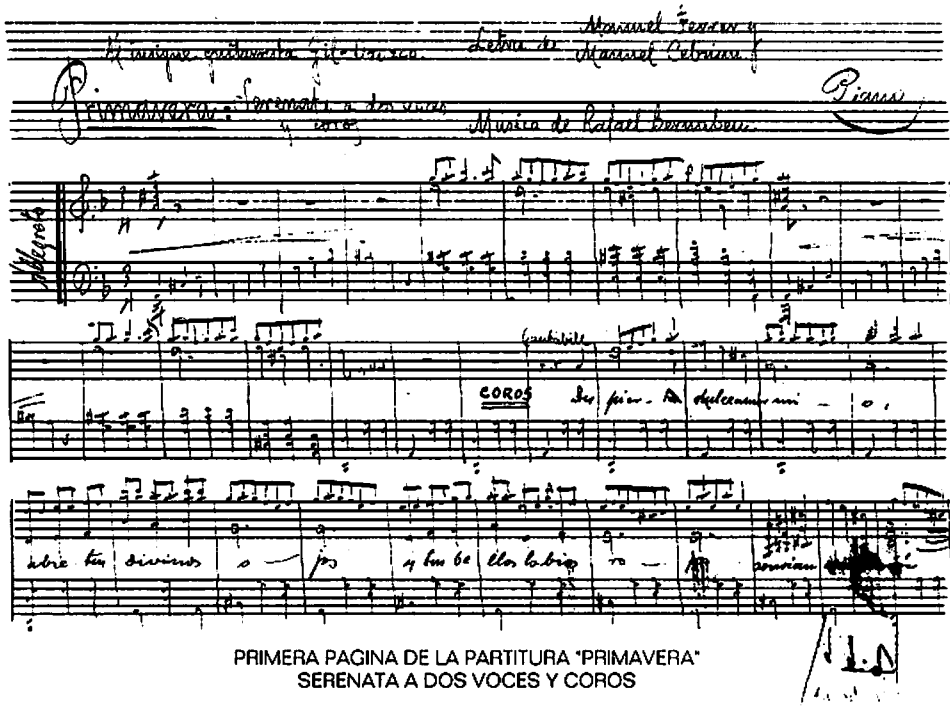
-RAPSODIA GALLEGA,
adaptación del folklore para rondalla y coros.
(Papeles sueltos para Rondalla y Coros de Requena).

-RECUERDA,
habanera para rondalla y coros, y grabada en disco por la Rondalla y Coros de Requena.
(Papeles sueltos para la Rondalla y Coros de Requena).

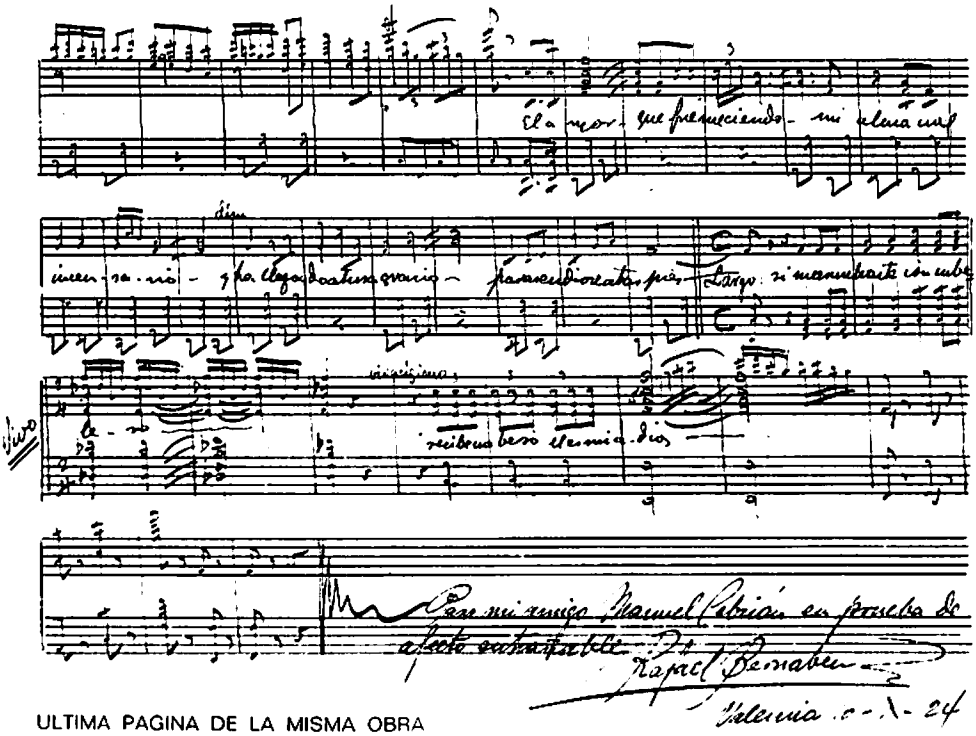
-RONDA DE MAYO,
canción de "mayos" para rondalla y coro.
(Papeles sueltos para la Rondalla y Coros de Requena).

-STABAT MATER,
canto religioso para rondalla y coro.
(Papeles sueltos para la Rondalla y Coros de Requena).

-VILLANCICO DEL PEDIGÜEÑO,
canción navideña para rondalla y coro.
(Papeles sueltos para la Rondalla y Coros de Requena).



PRIMERA PAGINA DE LA PARTITURA "PRIMAVERA"
SERENATA A DOS VOCES Y COROS



ULTIMA PAGINA DE LA MISMA OBRA

La mayoría de los materiales conservados son originales y manuscritos por el compositor, y los que no se deben a su mano fueron copiados en su mayoría por miembros de las diferentes Rondallas que dirigió.

Se conservan también algunas otras partituras firmadas por Bernabeu y escritas de su puño y letra, pero de las que no tengo la seguridad de que sean originales suyas, sin embargo, merece la pena citar alguna como trabajo suyo que fue la orquestación para rondalla y coros, por ejemplo EL CHOCLO, tango argentino, para rondalla, fechado por Bernabeu en 26-VIII-1920; o el pasodoble ANTELLA, del que se conserva un papel original, para Bandurria, fechado y firmado por el autor en 1919, a los 16 años.

Quiero insistir, por último, en que, a pesar de que la base del repertorio de la Rondalla se formó con fragmentos de grandes clásicos y estupendos zarzuelistas, y transcritos por él, Rafael Bernabeu incluyó siempre (y a los programas de mano me remito) obras de autores requenenses, y gracias a él no se perdió del todo la memoria musical de Cervera, Pérez Sánchez y Gil-Orozco, sin olvidar a Sosa, cuya fama estaba consolidada en Valencia pero que la Rondalla llevó, en su versión para pulso y púa, con letra incorporada por Bernabeu, por toda la geografía española. Además de que en sus artículos para la prensa requenense, para El Trullo y, en los últimos años, para la Revista Musical de la Sociedad "Santa Cecilia", no dejó de recordar a los citados y a otros que en su día

destacaron, como los hermanos Pino, el organista Pradas, Lucas de Jadraque, Antonio Lloréns, etc.

El conservó también, hasta los últimos coletazos de este género en Requena, la costumbre de los "mayos", a los que aportó sus propias obras.

Los primeros "mayos" de Bernabeu de que se tiene noticia fechada, datan de 1922 y fueron compuestos por uno de esos poetas requenenses que siguen siendo desconocidos, a pesar de su interesante labor poética y periodística local, Manuel Ferrer. La letra se publicó en "La Voz de Requena", en Mayo de dicho año, comenzando de esta forma

Despierta hermosa
por un momento
al tierno acento
de mi cantar,
oye un instante
la dulce trova
que hasta tu alcoba
debe llegar.

Y terminando de esta otra:

.../...
Adiós mujer hechicera,
delicada mariposa,
divina y fragante rosa
de perfume embriagador,
cuando la luz de la aurora
bese tus ojos serenos
acuérdate por lo menos
de este pobre trovador.

Más conocida es, como citaba anteriormente, su labor como arreglista de ópera y zarzuela, gracias a la Rondalla y Coros, aunque insisto en que se piensa siempre en la labor directorial, más vistosa para el público, y casi nunca en el intenso trabajo que supone preparar unas partituras pensadas originalmente para orquesta, con o sin voces, para que suene lo más acertadamente posible en un conjunto instrumental tan alejado del sonido orquestal como es la rondalla (guitarras, laúdes, bandurrias, mandolinas...)

Entre los arreglos de obras de autores locales, y a modo de ejemplo, se

encuentran los siguientes:

-CANSONS DE L' HORTA

(Marcha Popular)

Mariano Pérez Sánchez.

-DE REQUENA A SAN ANTÓN

(Pasodoble)

José Cervera Cervera.

-EN EL MAR

(Habanera)

José Cervera Cervera.

-LO CANT DEL VALENCIA

(Marcha Popular)

Pedro Sosa López.

-PENSANDO EN TI

(Habanera)

Mariano Pérez Sánchez.

-RECUERDO DE PERNAM-BUCO

(Vals)

Práxedes Gil-Orozco Bastidas.

De las transcripciones de ópera y otras obras corales clásicas, también como ejemplo, podemos citar:

-AIDA

(Fragmentos)

Giuseppe Verdi.

-CAVALLERIA RUSTICANA

(Fantasía)

Pietro Mascagni.

-EL MESIAS

(Aleluya)

Georg Frederick Haendel.

-TANNHAÜSER

(Coro de Peregrinos)

Richard Wagner.

Y otros fragmentos de las más diversas obras vocales. Del mismo modo se prodigó en la transcripción de fragmentos de zarzuelas, género de honda tradición artística en nuestra ciudad. Entre las muchas que preparó están las que siguen:

-ALMA DE DIOS

(Selección)

José Serrano.

-BOHEMIOS

(Selección)

Amadeo Vives.

-GIGANTES Y CABEZUDOS

(Jota)

Manuel Fernández Caballero.

-LA LEYENDA DEL BESO

(Selección)

R. Soutullo y J. Vert.

Un penúltimo apartado, como arreglista, es el dedicado a la música puramente orquestal, adaptada con letra del propio Bernabeu para rondalla y coros, como:

-EN EL JARDIN DE UN MONASTERIO

(Fantasía)

A. W. Ketelbey.

-ESCENAS PINTORESCAS

(n.º 3 Angelus)

Jules Massenet.

-UNA NOCHE EN CA-LATAYUD

(Poema Sinfónico)

Pablo Luna.

-VALS TRISTE

(Vals sinfónico)

Jan Sibelius.

Y por último citar la obligada adaptación de himnos y canciones religiosas que debían ser interpretados en ocasiones concretas, como el **Himno Regional** Valenciano y el **Himno Nacional**, así como su adaptación transcribiendo a música lo que le cantaban de memoria aquellos que los recordaban, de los populares Gozos a la Virgen de los Dolores, de Mariano Pérez Sánchez.

Objeto de otros estudios, a nivel musicológico también, pueden ser sus años al frente de las diferentes rondallas que dirigió, su propia labor musicológica para con los autores locales, plasmada en sus libros y artículos, y su importantísima aportación como promotor y animador de la sociedad de conciertos "Amigos de la Música", temas todos ellos que formarían, por sí mismos, un interesantísimo libro, pero como se suele decir, esta es otra historia.

Sería una lástima, y sin embargo algo muy requenense, que también el Bernabeu compositor tuviera que esperar cincuenta años tras su muerte, como Pérez Sánchez, para volver a ser conocido por nuestros hijos, siendo que como creador musical ya incluso en sus últimos alumnos, entre los que me cuento, no hemos podido apreciarlo. Si él, con su Rondalla, puso a los maestros requenenses a la misma altura que Verdi o Wagner, qué no deben hacer con esos autores y con la música de Bernabeu hoy nuestras sociedades musicales. Yo les pediría que siguieran su ejemplo: interpretar lo mejor de la música universal, pero nunca dejar de hacerlo con la nuestra propia.

Marcial García Ballesteros
19-V-1993

LA música religiosa que interpreta esta notabilísima agrupación (himnos, gozos, motetes, piezas polifónicas, villancicos, etc.) culmina en una obra importante: la MISA IN MEMORIAM (Bernabeu), para rondalla y coros, en la que los instrumentos de pulso y púa rayan a la altura de un gigantesco clavecín.

VALIOSO ESTANDARTE OFRECIDO A LA RONDALLA Y COROS DE REQUENA POR SUSCRIPCION POPULAR

FRAGMENTO DE UN LIBRETO DE PROMOCION DE LA RONDALLA Y COROS DE REQUENA