

La Obra

La 8ª *Fantasia para flauta con acompañamiento de piano*, es una obra de dimensión y dificultad considerable, que evidencia el gran dominio del instrumento que poseía su creador. Dedicada a J. E. de Brito e Cunha, fue interpretada por el autor en sendos conciertos públicos celebrados en Lisboa y Londres, como se recoge en la edición de *Alfred Novello*.

Con las obras *El Serení* y *La Cachucha* presenta un proceder compositivo semejante, al compartir el diseño de tema con variaciones. Este esquema formal lo podemos encontrar con profusión durante la primera mitad de siglo en este tipo de *fantasías*, como lo acreditan las obras de Nicholson (1795-1837) (ciclo de dúos *Le Bouquet*, c. 1820 y *Melodies with variations*) y Drouet (1792-1873) (*Roslin Castle* para flauta y piano) o Th. Monzani (1762-1839) (ejercicio nº 31 de *The Instructions for the German Flute*, 3ª edición). Tanto *El Serení* y *La Cachucha* como la 8ª *Fantasia* están construidas en base a una introducción y tema, variaciones (en mayor o menor número) y un Rondó final.

La obra comienza con una introducción denominada *Marcial* en la que interviene solamente el piano, anticipando algunos elementos rítmicos (tresillos) que más tarde se escucharán en el tema, dándole profundidad al fragmento y proporcionando interés a la aparición de la flauta veintinueve compases después. El carácter marcial o su relación con lo militar, no es ajeno a las composiciones de la primera mitad de siglo, como podemos observar en otras obras de Ribas (*Eighteen duettinos*: números 1 y 15) y de otros compositores como Mariano Rodríguez de Ledesma (1779-1847) en sus dos *Divertimento Marcial* (1814 y 1815), respondiendo a una moda generalizada en Europa que arrancaba desde el siglo anterior y que podemos apreciar en títulos como sinfonía "militar" de J. Haydn (1732-1809) o *Grand military septet op.114* de Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) o en partes de obras como la variación nº 7 de *Introducción y variaciones* (Trockne Blumen) op. 160 de F. Schubert (1791-1828).

Está construida sobre la tonalidad de Re mayor y estructurada sobre dos secciones, la primera de dieciséis compases (8+8) en la que se muestran dos diseños temáticos y una segunda de 13 (3+8+2) que concluye con una cadencia sobre la dominante. El tema, en Re mayor, tiene la indicación de *Andante* y se estructura del modo (8)+(8x2)+8. Como es habitual en esta forma musical, posee una línea melódica sencilla, *cantabile* y muy pegadiza cuyo marco formal se identifica con el lied ternario. La primera sección está sostenida sobre una armonía elemental, que evoluciona entre la tónica y la dominante, para abordar la siguiente sección de (8x2) con una mayor elaboración tanto melódica como armónica, realizando una incursión moduladora hacia si menor y haciendo suyo elementos rítmicos de tresillos expuestos por el piano en la introducción *Marziale*. La sección complementaria de ocho compases finales es una *codetta* que ejecuta sólo el piano y que podremos escuchar literalmente y en las mismas condiciones al final de la variaciones primera y segunda.

Este modo de actuar respecto a la *codetta* demuestra un gran ingenio y capacidad técnica por parte de Ribas que pretende por un lado, descongestionar la sucesión de tema y variaciones, al aliviar la música de densidad y timbre dejando sólo al piano y, por otro retornar al elemento literal que anuncia una nueva variación. Por lo demás, la *codetta* está construida asimismo con elementos melódicos que extrae del tema y carácter marcial que recibe de la introducción. Si bien es muy hábil este procedimiento, no se puede considerar original, ya que podemos ver un antecedente destacado al final de cada variación de la *Sinfonía Concertante K. 279b* de W.A. Mozart.

Al tema le siguen las dos primeras variaciones con un orden progresivo de dificultad, la primera muy diversa en cuanto a desarrollos y la segunda, como si quisiera refrescar la memoria al oyente haciendo destacar la melodía con toda nitidez. La tercera variación, en tempo *Adagio*, se presenta con una cadencia para el flautista, ofreciendo la posibilidad de abordar dos versiones, una de menor y otra de mayor dificultad, tras lo cual *ataca el Rondó* en tempo *Allegretto*, que conduce con algunos cambios de tempo y por medio de distintas series y procesos virtuosísticos al *Presto* final con cambio de compás a dos por cuatro, en donde se acumula toda la tensión de la obra que deriva de forma ininterrumpida en un espléndido final, lugar en el que un buen dominio de la articulación garantiza el efecto pretendido con gran brillantez.

La obra delata una considerable inspiración romántica en cuanto al tratamiento de la gramática musical, puesta en práctica a través de los incesantes cambios de diseños en la articulación de motivos melódicos idénticos, del uso subjetivo de la dinámica y de la considerable extensión de la cadencia para una obra de semejante configuración.

El Autor

José María del Carmen Ribas (Burgos, 16 de julio de 1796-Oporto, julio de 1861), pasó su infancia acompañando a su padre, que debía trasladarse frecuentemente por su condición de músico militar. Durante la guerra peninsular de la "Independencia" fue hecho prisionero por los franceses y convicto en la isla de Fünen (Dinamarca) de donde fue rescatado por los británicos, entrando al servicio del duque de Wellington, con quien estuvo presente en la batalla de Toulouse. Acabada la guerra, Ribas abandonó el ejército y se estableció en Oporto, ciudad en donde residía su familia. Sus primeros contactos con la música fueron a través del flautín, que luego cambiaría por el clarinete, con el que consiguió excelente reputación. En torno a 1820 estudió flauta con Joao Parado en Oporto y en 1825 se trasladó a Lisboa para ocupar la plaza de primer flauta del teatro de la Opera, que compaginó con la de primer clarinete de la Sociedad Filarmónica de Oporto, al tiempo que ofrecía numerosos conciertos.

A finales de 1825 abandonó Portugal y se estableció en Inglaterra, siendo propuesto en 1835 como segundo flauta en el King's Theatre. Asimismo se dedicó al diseño de flautas, trabajando en colaboración con el fabricante Scott, cuyas flautas "Sistema Ribas" fueron premiadas en la Exposición de Londres del año 1851. A la muerte del famoso flautista Charles Nicholson, acaecida en marzo de 1837, Ribas pasó a ser el solista de la Philharmonic Society, siendo considerado el mejor flautista de orquesta de Londres, posición que ostentaría hasta 1851, año en que abandonó Inglaterra. Había vivido allí durante 25 años, alternando su estancia con esporádicos viajes por varios países. Entre 1841 y 1843, realizó diversas giras por París, Madrid, Oporto y Lisboa. En una de sus visitas a España, la reina Isabel II que acostumbraba osequiar a los grandes artistas, le impuso un broche de diamantes. Fue el primer flautista en Inglaterra en tocar el solo del Scherzo de *Sueño de Una Noche de Verano*, de Mendelssohn, en 1848. Durante los ensayos del concierto que se celebró el 24 de junio, Mendelssohn que dirigía la orquesta en aquella ocasión, pidió a Ribas que lo ejecutase una vez más, porque no hubiera imaginado cuando lo escribió, el efecto tan excepcional que podría llegar a tener en manos de su solista y por lo mucho que le había gustado su interpretación. Tras su muerte, dejó una abundante producción para flauta en distintas combinaciones. de la cual buena parte fue publicada en Londres. Cabe destacar:

Estudios: *Studio di Modulazione*. Flauta sola: *Nocturno para flauta*; *Variaciones para flauta*; *Capriccio on six National Airs*. Dúos de Flauta: *Three Grand Duets*; *Grand Duett*; *Eighteen Original Duettinos*; *Forty-eight Duets*. Flauta y Piano: *El Serení*; *La Cachucha*; *Adagio and Polonaise*; *Fantasia on God save the King*; *Fantasia the Swiss Boy*; *Mary of the castle Cary*; *Alpensänger's Marsch*; 2 *Fantasías* para flauta y piano (sin publicar) y *Eighth Fantasia*. Flauta, Oboe y Piano: *Duet for flute and hautboy with pianoforte accompaniment*. Voz, Flauta y Piano: *Cavatina di Concerto*. Conciertos: 2 Conciertos para flauta y piano (sin publicar).

El diario portugués *El Nacional* de 15 de julio de 1861, dedicó a la memoria de Ribas un extenso panegírico firmado por J. Simões Ferreira. Aquí encontramos otra fuente donde se citan sus obras: *Fantasías 4ª, 7ª, 8ª y 9ª*; dos colecciones de estudios, dos conciertos inéditos, 3º y 4º capriccio for the flute; *Six National Airs*, dedicados a su amigo Charles Wodarch "*Esq.r compuesto para el teatro Real Covent Garden*". Ed. Rudall & Rose. *Studio di Modulazione* dedicado a Frederick Tremlett Spiller. Ed. Cocks & Co. *The Swiss Boy*, dedicado a F. Berbiguier, Ed. Cocks & Co. 8ª *Fantasia* con piano, dedicada a J.E. de Brito e Cunha. (esta fantasía fue tocada por Ribas en Londres y Lisboa). Ed. Alfred Novello. 7ª *Fantasia* con piano, dedicada a Miss Chippendale. Ed. Cocks & Co. *Adagio y Polonesa* con piano, dedicado a su "*Excelencia Th. Baron de Lagos*". Ed. J.A. Novello. *Fantasia Brillante (la cachucha)*, dedicado a sir William Ball Bart. Ed. W. Hawes. 18 *duettinos*, dedicados a M.P. Guimarães, ed. W. Hawes.