

RIIIOOOO **AUDITORIO** AAAAAAUUUUDD
EZEELLLLLL **MIGUEL** MMMMNNNN
BEEESSSS **DELIBES** DDDDEEEEL

CÁMARA

CUARTETO ISADORA

—

CUARTETO AVANTI

Editado por

Junta de Castilla y León
Consejería de Cultura y Turismo

AUDITORIO MIGUEL DELIBES

Av. Monasterio Ntra. Sra. de Prado, 2
47015 Valladolid
T 983 385 604
info@auditoriomigueldelibes.com
www.auditoriomigueldelibes.com

Todos los datos de salas, programas, fechas e intérpretes que aparecen,
son susceptibles de modificaciones.

Imprime: Gráficas Angelma S.A.
Dep. Legal: Va-502/2012
Valladolid, España 2012

CÁMARA

CUARTETO ISADORA

JENNIFER MOREAU

VIOLÍN

CRISTINA ALECU

VIOLÍN

PAULA SANTOS

VIOLA

MARIE DELBOUSQUET

VIOLONCHELO

•

CUARTETO AVANTI

TEIMURAZ JANIKASHVILI

VIOLÍN

ELIZABETH MOORE

VIOLÍN

MARC CHARPENTIER

VIOLA

MONTSERRAT ALDOMÁ CAUS

VIOLONCHELO

VALLADOLID

—

DOMINGO 1 DE JULIO DE 2012 · 19.00 H

SALA DE CÁMARA. AUDITORIO MIGUEL DELIBES

PROGRAMA

PARTE I

—

Cuarteto Isadora

GYÖRGY LIGETI

(1923-2006)

Cuarteto n° I *Metamorphoses nocturnes*

Allegro grazioso - Vivace, capriccioso - Adagio, mesto - Presto - Andante tranquillo -

Tempo di valse, moderato - Allegretto - Prestissimo - Ad libitum -

Molto sostenuto, rubato

—

Cuarteto Avanti

PHILIP GLASS

(1937)

Cuarteto n° 5

I

II

III

IV

V

—

PARTE II

—

Cuartetos Isadora y Avanti

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY

(1809-1847)

Octeto para cuerdas en Mi bemol mayor, op. 20

Allegro moderato ma con fuoco

Andante

Scherzo. Allegro leggierissimo

Presto

Desde el Renacimiento, pero especialmente en el siglo XIX y principios del XX, se construyó una visión del artista como “titán en lucha con el mundo” que ha marcado decisivamente la valoración que hacemos de muchos músicos. Y así, parece que aquellos músicos que han peleado menos, que han tenido una vida más feliz, que han obtenido con facilidad el éxito, son de algún modo menos valiosos. Esta visión desenfocada del valor del arte ha marcado por ejemplo nuestra apreciación de Felix Mendelssohn, al que nos sigue costando considerar como un artista de primera categoría, comparable a un Mozart o un Beethoven y superior seguramente a Chopin.

Más curioso es que esta valoración del ranking de los artistas por su sufrimiento haya excluido a György Ligeti, un compositor al que se sigue viendo como sencillo y relativamente feliz, acaso porque nunca quiso escudarse en sus difíciles circunstancias. Y así, se sigue considerando como compositores que sufrieron por sus ideas políticas a los aristocráticos Nono y Cristóbal Halffter —quienes siempre gozaron de toda la simpatía de los poderes económico y político de sus respectivos países y, como han puesto en evidencia diversas investigaciones sobre la Guerra Fría cultural, fueron financiados por la CIA— y se olvida a los artistas que se tuvieron que exiliar definitivamente como Ligeti, incluso en algún caso pesando sobre ellos una condena de muerte como es el caso de Xenakis.

Y la facilidad es precisamente el aspecto que más se critica en la obra de Philip Glass, un compositor al que muchos especialistas en la música de las últimas décadas del XX y principios del siglo XXI siguen sin tomar en serio.

Y sin embargo la carrera musical de Glass es una de las más fructíferas de los últimos cincuenta años, tanto por la calidad de sus composiciones como por el éxito obtenido por muchas de ellas, eso sin hablar de la influencia de su música en otros compositores. Como dice su página web: “No hay nada ‘minimalista’ en sus logros. En los últimos 25 años, Glass ha compuesto más de veinte óperas, grandes y pequeñas, ocho sinfonías, dos conciertos para piano y conciertos para violín, piano, timbales, y cuarteto de saxofones con orquesta; bandas sonoras para películas [...], cuartetos de cuerda, y un creciente repertorio para piano solo y para órgano. Ha dado conferencias, talleres, e interpretaciones para piano solo en todo el mundo, además de seguir presentándose regularmente con el Philip Glass Ensemble”, su grupo desde hace más de cuarenta años.

LA METAMORFOSIS DE LIGETI: DE BUDAPEST A VIENA

Tras una dura adolescencia vivida en la 2ª Guerra Mundial, durante la cual fallecieron su padre y su hermano menor —un alumno de violín excepcionalmente dotado— y que para él terminó en el Frente Oriental en una zona donde los soldados iban a morir y no a ganar, finalmente György Ligeti (Dicsőszénmárton, 28-V-1923; Viena, 12-VI-2006) pudo retomar su vida. En 1944 ingresó en la Academia de Música de Budapest, y terminó sus estudios tan brillantemente que en 1950 fue nombrado profesor de armonía, contrapunto y análisis formal en este mismo centro. En los años siguientes, además de sus clases,

la principal actividad musical de Ligeti fue la investigación de la música tradicional húngara y los arreglos de canciones populares, prácticamente la única música autorizada en los primeros años de la dictadura comunista. Las composiciones que Ligeti entregó a imprenta fueron rechazadas por motivos políticos y en diciembre de 1956 se exilió en Viena y luego en Colonia, donde entró en contacto con las principales figuras de la vanguardia centroeuropea y dio a conocer algunas de las obras escritas en Hungría. El estreno de su primera obra orquestal, *Apparitions* (1956-7) en el Festival de la ISCM de 1960 le valió el inmediato reconocimiento internacional y un contrato de la Academia de Música de Estocolmo donde desarrolló un lenguaje personal —ajeno a la corriente serial post-weberniana— caracterizado por la renuncia a la tradicional neutralidad armónica en beneficio de una armonía basada en las redes cristalinas, que hace uso de una constante transformación de tramos interválicos. El propio Ligeti escribió muy gráficamente que “el proceso de cristalización armónica de las sonoridades está dirigido por un tipo de intervalo armónico radicalmente diferente de la armonía tradicional (y asimismo de la armonía atonal) en tanto que no resulta de la sucesión o progresión armónicas sino de la metamorfosis progresiva de las constelaciones interválicas”.

Precisamente su Cuarteto de cuerda n.º 1 lleva el subtítulo de *Metamorfosis nocturnas* porque es un primer paso en este sistema armónico basado en la metamorfosis. Compuesto en Budapest entre 1953 y

1954, la imposibilidad de publicarlo o tocarlo allí fue uno de los desencadenantes de su exilio. Estilísticamente es un paso más respecto a los Cuartetos n° 3 y n° 4 de Bela Bartók, dos obras que Ligeti había estudiado amorosamente —entre otras cosas porque eran de la poca música moderna a la que tenía acceso, y sólo a la partitura, porque su interpretación pública estaba prohibida—, pero al mismo tiempo muestran ya sus ansias de buscar un nuevo camino para su música, de experimentar otras posibilidades. De hecho, no hay temas claros, sólo pequeños motivos que se van transformando poco a poco a partir del tema inicial, que es más armónico que melódico. El propio Ligeti explicaba que el Cuarteto se podía entender como una obra en un solo movimiento o como diversas secciones menores interrelacionadas, mientras algunos estudiosos creen que hay que considerar la existencia de nueve partes, una exposición del tema, siete transformaciones y un final, o incluso diecisiete como hace Paul Griffiths. El Cuarteto de cuerda n° 1 fue estrenado en el Musikverein de Viena el 8 de mayo de 1958 por el Ramor Quartett, otros ilustres exiliados por su interés en la música contemporánea. La partitura fue publicada por Schott Music y existen por lo menos ocho grabaciones de la obra comercializadas desde 1988, cuando el Cuarteto n° 1 entró definitivamente en el repertorio.

A LA BÚSQUEDA DE UN ESTILO PROPIO: GLASS

A pesar de haber recibido una espléndida formación musical y general en el Conservatorio Peabody de Baltimore

—flauta—, en la Universidad de Chicago —matemáticas y filosofía en un programa especial, dado que sólo tenía 15 años—, en la Juillard School de Nueva York —piano y composición— y en los cursos de Aspen con Darius Milhaud, Philip Glass (Baltimore, EEUU, 31-1-1937) se sentía descontento de su formación, por lo que en 1963 se trasladó a París donde estudió dos años con Nadia Boulanger (1887-1979) centrándose en la música más tradicional: Bach, Mozart, Wagner, Schubert y Beethoven. Allí entra también en contacto con el serialismo europeo y las vanguardias, especialmente Pierre Boulez, pero este tipo de música no le interesa en absoluto. Más fructífera en cambio es su relación con la música pop-rock y con la *world music*, especialmente con el hindú Ravi Shankar, con quien trabaja a menudo desde que se conocieron en París, y con el budismo —pertenece a esta religión desde 1966— y el teatro experimental. Es a su vuelta a Nueva York en 1967 cuando empieza a buscar su propio estilo, que acaba siendo considerado como minimalista, aunque siempre con unas características propias. Como dice Glass: no soy minimalista, sólo “escribo música con estructuras repetitivas”. En los años siguientes su música va evolucionando, y aunque sus primeros años son duros —ni siquiera puede vivir de la música— desde hace treinta años cuenta con un gran éxito de público, proveniente no sólo del mundo de la música clásica, sino también del cine y la música de consumo.

El Cuarteto de cuerda n° 5, el último hasta ahora de los compuestos por Glass, fue un encargo del matrimonio David

—un empresario farmacéutico— y Evelyne —ecologista— Lennette para que fuera estrenado por el Kronos Quartet. La obra fue compuesta en 1991 —el mismo año de su ópera *Corvo branco*, presentada en el Teatro Real de Madrid— y estrenada por el Kronos Quartet el 15 de febrero de 1992. Ha sido publicada por Dunvagen Music Publishers, sus editores habituales. La obra ha sido grabada por el Kronos Quartet en 1995 y por el t.e.c.c. quartet en 1996. El Cuarteto n.º 5 es una obra eminentemente lírica, más deudora de Schubert y Dvorák que de Beethoven, que cumple perfectamente con el que Glass considera su principal objetivo como compositor: “sumergir al oyente en una especie de paisaje sonoro que le agite, le gire, le envuelva y le expanda”.

LA ASOMBROSA MADUREZ DE MENDELSSOHN

El primer maestro de la forma sonata es Felix Mendelssohn (Hamburgo, 3-II-1809; Leipzig, 4-XI-1847), quien ya en su adolescencia desarrolló las estrategias compositivas necesarias para superar las fuertes fricciones entre los modelos retórico y formal de sonata, es decir, lo que conocemos como ‘sonata clásica’ y ‘sonata romántica’. En este sentido su obra maestra absoluta es el Octeto de cuerdas en Mi bemol mayor op. 20, compuesto en Berlín en 1825 —a los 16 años— al mismo tiempo que Beethoven estaba escribiendo los Cuartetos n.º 13 op. 130, n.º 14 op. 131 y n.º 15 op. 132, así como la Gran fuga op. 133. Lo asombroso del Octeto es que cada uno de los cuatro movimientos ofrece una solución de la forma sonata radicalmente distinta a la de los otros movimientos.

Mendelssohn escribió el Octeto en Mi bemol mayor para Eduard Rietz (17-X-1802-23-I-1832), su profesor de violín y buen amigo, como regalo para el día de su 23 cumpleaños. Esa es la causa de que el Octeto se estrenara privadamente en el domicilio de los Mendelssohn en Berlín y de que la parte del primer violín —destinada a Rietz— tenga una escritura tan brillante. El Octeto no se publicó hasta 1833, un año después de la muerte de Rietz. Sin embargo Mendelssohn —contradiendo otra vez esa supuesta facilidad de escritura— revisó la obra seriamente antes de la publicación de las partes de la partitura —enero de 1833— y de la versión para dos pianos —marzo o abril de 1833— e incluso de la publicación de la partitura completa en 1848. Y no se trata de pequeños detalles, sino de cambios profundos, casi todos ellos enfocados a hacer la obra más clara en lo estructural y más sencilla en el desarrollo melódico e instrumental. El estreno público tuvo lugar el 30 de enero de 1836 en la Gewandhaus de Leipzig.

Existe unanimidad en que el modelo utilizado por Mendelssohn en su Octeto fue el Doble cuarteto op. 65 (1823) de Louis Spohr (1784-1859) que es la primera de una serie de cuatro obras destinadas a explorar los efectos sonoros, especialmente dialogados y antifonales, entre dos cuartetos de cuerda. Sin embargo Mendelssohn sólo ocasionalmente recurre a estos efectos antifonales, y habitualmente prefiere trabajar el Octeto como una sinfonía de cámara. Como dice Larry Todd (2003): “el ideal del *Doppelchörigkeit* de Spohr no es la motivación primaria para la obra

de Felix, el cual explota los ricos recursos texturales del conjunto, que abarcan desde pasajes al unísono minimalistas hasta brillantes contrapuntos a ocho partes y comprenden multitud de divisiones y subdivisiones instrumentales de todo tipo.” Todd recuerda además la deuda de Mendelssohn con la Sinfonía Júpiter de Mozart y la Quinta de Beethoven, dos obras con las que comparte la monumentalidad del tratamiento polifónico. De hecho, en las indicaciones que Mendelssohn hizo para la interpretación de esta obra, resalta que los ocho instrumentos deben tocar de un modo brillante, más orquestal que camerístico, y casi exagerando las indicaciones de la partitura. Pero sobre todo conviene recordar que esta fue siempre una de las obras favoritas de Mendelssohn —y compuso auténticas maravillas— y que, como explicó con toda sencillez, su composición fue uno de los momentos más agradables de su vida.

© Xoán M. Carreira y Maruxa Baliñas

CUARTETOS ISADORA Y AVANTI

CUARTETO ISADORA

Fundado en el año 2005, el Cuarteto Isadora debe su nombre a la conocida bailarina estadounidense Isadora Duncan. Cautivadas por su fuerte carácter, el Cuarteto Isadora pretende homenajear la figura de una mujer que nunca dejó de luchar por innovar el mundo del arte y cuya meta fue la de “establecer una armonía calurosa entre los seres y la vida”.

Unido por su vocación a la música de cámara, el Cuarteto Isadora tiene un interés especial en promocionar la música de compositoras contemporáneas, así como el de abarcar un repertorio variado en corrientes y estilos. Entre sus objetivos principales está también el de acercar su repertorio a públicos con poca o nula movilidad, como hospitales, centros de discapacitados, residencias de personas mayores, guarderías, zonas rurales, etc.

El carácter atrevido del Cuarteto les ha acercado a músicas tan diversas como el jazz y el tango, así como el de incorporar en sus próximos proyectos otras artes como el baile moderno.

Jennifer Moreau, Cristina Alecu, Paula Santos y Marie Delbousquet son todas miembros de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Poder combinar durante estos años el mundo sinfónico con el mundo de la música de cámara, les ha aportado una vida profesional y musical muy rica y altamente satisfactoria.

CUARTETO AVANTI

“A la lista de excelentes músicos que nutre la Orquesta de Castilla y León se unió ayer el Cuarteto Avanti... el nivel del cuarteto alcanzó momentos memorables.”

El Norte de Castilla, mayo de 2002.

Desde su formación en el año 2000, este grupo se ha encargado de divulgar la música de cámara por toda la geografía española. Sus actuaciones han sido aplaudidas por la crítica por su “sensibilidad y cuidado lirismo” —*El Mundo de Valladolid*— así como su “repertorio sumamente exigente y arriesgado” —*La Voz de Vitoria*—.

Los jóvenes integrantes del Cuarteto Avanti residen en Valladolid aunque proceden de distintas nacionalidades. Todos son profesores de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y realizan asimismo una amplia actividad pedagógica y concertística.

El grupo actúa asiduamente en el Ciclo de Cámara de la Orquesta Sinfónica y ha sido invitado a actuar con solistas de renombre internacional como los flautistas Jaime Martín y Sharon Bezaly, y el violinista Mauro Rossi. También han colaborado con el Cuarteto los violonchelistas Màrius Díaz y Aldo Mata, y el pianista Jesús Gómez Madrigal.

El Cuarteto Avanti pretende ser una formación muy dinámica y ecléctica. Por eso intenta abarcar un repertorio lo más amplio y diverso posible, desde J. Haydn y W. A. Mozart hasta obras del siglo xx

y de vanguardia, incluido el estreno de obras como *Cuarteto 1990* del compositor valenciano, Juan Pérez Ribes. A lo largo de su trayectoria han puesto especial atención a la música de D. Shostakovich y al repertorio francés del siglo pasado —C. Debussy y M. Ravel—.

AAA AUUUU DDDDI III TTTT OORRR
MMMMMM IIIIIII GGGGGG UUUUUUU
DDDDDE EEEEE ELLLLL IIIIIII BBBB

WWW.AUDITORIOMIGUELDELIBES.COM