

SOCIEDAD DE
CONCIERTOS
ALICANTE

Con la colaboración de:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

INSTITUT VALENCIÀ DE LA MÚSICA

SabadellCAM

Portada: Xavier Soler

SOCIEDAD DE CONCIERTOS ALICANTE

CICLO XLI
Curso 2012 - 2013

CONCIERTO NÚM. 767
IV EN EL CICLO

Recital de piano por:

RAFAL BLECHACZ

TEATRO PRINCIPAL

Lunes, 19 de noviembre

20,15 horas

Alicante, 2012

RAFAL BLECHACZ

© Felix Broede / DG

Últimas temporadas: En julio de 2010 recibió el Premio Internacional de la Academia Musical Chigiana de Siena concedida anualmente por un jurado internacional de críticos de música a jóvenes intérpretes. Durante el año 2011 tocó con la Orquesta de París, la Sinfónica de Varsovia, y la Orquesta Nacional de Bélgica. Y también recitales en Canadá, Dinamarca, Francia, Italia, España y giras por Alemania, Suiza y EE.UU. Y durante 2012 conciertos con las Orquestas: Nacional de España, Academia de Santa Cecilia, Sinfónica de Tivoli, Filarmonica de la Scala con el Concierto n° 4 de Beethoven y Sinfónica de Lucerna con el n° 3; así como recitales en Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, España EE.UU. y en el Festival de piano del Ruhr

Visitó la Sociedad de Conciertos de Alicante: Es su primera visita a nuestra Sociedad y le damos nuestra más cordial bienvenida

Lo más destacado de su carrera: En octubre de 2005 ganó sin ninguna oposición el 15º Concurso de Piano Chopin en Varsovia, pues el segundo premio se declaró desierto, y además todos los premios especiales de interpretación de mazurcas, de polonesas, y, de sonatas.

Este premio le ha abierto las puertas de las salas más famosas del mundo y de los festivales más importantes Solo a título de ejemplo mencionaremos la Filarmónica de Berlín, el Wigmore Hall de Londres y el Avery Fisher Hall de Nueva York, y el festival de Salzburgo y el del Ruhr Y bajo la dirección de batutas como Valery Gergiev y Charles Dutoit.

Nacido en 1985 en Polonia, desde los cinco años estudió piano, y en mayo de 2007 se graduó. En 1996 obtuvo el primer premio y el gran premio del 13º concurso Bach y en 2002 el segundo premio de Arthur Rubinstein en Polonia y en Japón en 2003 el segundo premio, pues el primero se declaró desierto.

Grabaciones: En 2006 firmó un contrato en exclusiva con Deutsche Grammophon, y grabó todos los Preludios de Chopin, que en su segunda semana de venta ya fue Disco de Platino y también obtuvo el Diapasón D'Or. Y el prestigioso premio de la Deutschen Schallplattenkritik. Desde febrero de este año se puede encontrar en el mercado su magnífica grabación de Debussy y de Szymanowsky.

PROGRAMA

- I -

J. S. BACH

Partita en la menor n° 3

Fantasia
Allemande
Corrente
Sarabande
Burlesca
Scherzo
Gigue

L. V. BEETHOVEN

Sonata op. 10 n° 3 en re mayor

Presto
Largo
Menuetto
Rondo

- II -

C. DEBUSSY

Suite bergamasque

Prelude
Menuet
Clair de lune
Passapied

F. CHOPIN

Polonesa op. 26 n° 1 en do sostenido menor
Polonesa op. 26 n° 2 en mi bemol menor
Balada n° 1

BACH, JOHANN SEBASTIAN (Eisenach, 1685- Leipzig, 1750)

Partita para teclado en la menor BWV 827, n° 3

La palabra “Bach” en alemán significa *arroyo*. No arroyo, sino mar dijo Wagner en relación con la inmensa cantidad de música que escribió Bach, (la que nos ha llegado y la que no), pues cultivó todos los géneros posibles -instrumentales y vocales- con excepción de los escénicos, pues no le gustaba la ópera. Por lo tanto casi podríamos decir que más que *mar* su producción es oceánica.

Y de este océano escucharemos hoy una “gota”; una gota que ella solo refleja la genialidad de su autor: una partita para teclado de la obra que en el alemán de su época se denominaba *Clavier Übung*; colección de composiciones para teclado (clave y órgano) Actualmente se usa la palabra compuesta *Klavierübung* que podríamos traducir como “Ejercicios para teclado”.

Es difícil a veces captar el sentido de una palabra al trasladarla a otro idioma. La palabra *ejercicio* no debe entenderse en el sentido de estudios para la práctica de los instrumentos de teclado; sino en el más elevado sentido, el de un repertorio de la obra, del trabajo; que demuestra el nivel técnico, intelectual y artístico que habían alcanzado las composiciones de Bach para teclado. Sin perjuicio de la utilidad de estas magníficas composiciones como medio de desarrollo y exhibición de las habilidades de instrumentistas del más alto nivel como el que hoy nos visita, Rafal Blechacz.

El nombre de la colección y su estructura pueden considerarse como un homenaje de Bach a Johann Kuhnau, su predecesor como *cantor* en la iglesia de Santo Tomas de Leipzig, quien compuso y publicó con gran éxito dos entregas de su propio *Clavier Übung*.

El *Klavierübung* de Bach consta de cuatro partes, si bien hay estudiosos que consideran que *El arte de la fuga* que quedo inacabada, pudo ser concebida por su autor como una quinta entrega de la serie.

Las *Seis Partitas* BWV 825-830 que forman la primera parte, escucharemos hoy la 827; aparecieron publicadas juntas en 1731, aunque fueron compuestas entre 1726 y 1730. Bach continuó con la misma estructura formal que Kuhnau: una colección de *suites* también denominadas *partitas*, aunque Kuhnau compuso siete partitas para cada entrega y hay indicios que Bach también quiso incluir una séptima pero que lo descartó por motivos editoriales.

Son las obras más importantes que jamás han sido escritas en el dominio de la suite; con una estructura muy rica y compleja. En ellas se entrelazan una gran dinámica melódica, una armonía que posibilita llegar a crear matizaciones expresivas sumamente coloristas y sutiles; con una rítmica muy del gusto de nuestra época.

Cuesta trabajo creer que estos tesoros de la invención musical y de la imaginación instrumental cayeran tan pronto en el olvido, y que fueran redescubiertas ya entrado el siglo XIX. Y aun más. Algo que quizás Bach nunca soñó: los recursos técnicos y expresivos que el piano de hoy, y no su clavecín, podía llegar a sacar provecho de sus páginas e iluminarlas con una luz nueva.

BEETHOVEN, LUDWIG VAN (Bonn, 1770 -Viena, 1827)

Sonata nº 7 en Re mayor opus 10 nº 3

De las primeras sonatas de Beethoven, la que escucharemos hoy es una de las más brillantes y de mayores dimensiones.

El *Presto* comienza con octavas sin armonizar presentando material temático que en sí mismo no es especialmente característico, pero la naturaleza elemental del tema se presta bien a la reinterpretación y a la reelaboración como se pone enseguida de manifiesto. Las interrupciones y contrastes repentinos característicos de este movimiento se hallan cuidadosamente coordinados con el despliegue y desarrollo lógicos y progresivos de las ideas temáticas básicas: este *Presto* muestra un intenso dinamismo interno que tensa el marco formal de la sonata clásica y lo expande desde dentro una seña de identidad del enérgico estilo juvenil de Beethoven.

En el *Largo e mesto* posterior Beethoven explota el contraste entre acordes gruesos y sombríos, y una vez más transparente a la manera de un recitativo, en el registro más agudo. Un movimiento lento, que es una de las primeras expresiones trágicas del autor. Sobre todo en la coda, en la que una exposición del tema principal en el registro más grave da paso a un ascenso dramático, cromático, lo largo de toda la octava en el bajo. Finaliza con referencias a fragmentos del tema inicial y alusiones a las disparidades de registros entre sus acordes graves y el motivo extraído de un semitono en el registro más agudo.

El transparente *Menuetto* deja atrás las sombrías profundidades del movimiento lento y el *Rondo* con el que concluye la obra se caracteriza por un humor imprevisible. Aquí los trompicones dinámicos del *Presto* pasan a ser un juego del escondite para el tema mismo, Casi parece un juego de búsqueda, duda y evasión con un objetivo casi inalcanzable; llevando al piano a su registro más agudo para luego remitir en una breve cadencia

Parece que no hemos abandonado el terreno original, el motivo inicial resurge de nuevo e incluso adopta el tono menor recordándonos el *Largo y mesto*. Pero la sonata concluye apaciblemente con repeticiones de la figura rítmica en el bajo, que se oyen por debajo de las escalas cromáticas y arpeggios en la mano derecha Es un final abierto y desintegrador acorde con la genialidad de Beethoven.

DEBUSSY, CLAUDE (Saint-Germain-en-Laye 1862- París, 1918)

Suite bergamasque

La suite toma su nombre de las mascaradas de la *Commedia dell'Arte de Bergamo* y esta inspirada en las *Fêtes galantes* de Verlaine. Esta dividida en cuatro piezas: un *Prelude*, un *Menuet*; el *Clair de lune* (seguramente la pieza mas popular de Debussy) y un dinámico y contrastante *Passapied*.

No es difícil advertir en cada una de las cuatro piezas la atracción que un momento dado, sintiera Debussy por la luminosa lirica del arte italiano, sin embargo, y a pesar de pertenecer esta obra a su primera época, se manifiesta

ya en ella la firma e personalidad del compositor cuyo espíritu creador aportaría al arte musical el nuevo concepto armónico-sonoro que se definiría como *impresionismo*.

Si bien no resulta muy acertado trasladar el termino "impresionista" de la pintura a la musica, ya que siempre ha sido difícil comparar y establecer puntos de contacto entre ambos artes, es cierto que, surgidas las dos corrientes artísticas en el mismo periodo de tiempo, pueden tener algo en común: recrear una impresión general, una imagen fugaz sin ir al detalle. Para ello el músico se sirve de la llamada "paleta de los sonidos" y emplea los diferentes timbres de un instrumento o de una orquesta; del mismo modo que el pintor utiliza los colores y las formas para recrear una visión general. Se puede decir que la llamada musica impresionista es el "arte de las sensaciones".

La "Suite bergamasque", que escucharemos hoy, fue escrita en 1890, pero no fue publicada hasta 1905, y eso a pesar de que Debussy no quería que viese la luz pues creía que esta obra de juventud estaba muy por debajo del nivel de otras muchas composiciones suyas de un periodo posterior y que consideraba más maduro.

CHOPIN FRIEDERICH (*Zelazowa Wola, 1810 – París, 1849*)

Verdaderamente hemos de reconocer en Chopin, al genio en toda la extensión de la palabra. No es solo un virtuoso sino también un poeta, puede revelarnos la poesía que vive en su alma, es un músico poeta y nada hay comparable al placer que nos proporciona cuando improvisa en el piano. En esos momentos no es polaco, ni francés, ni alemán; su origen es mucho más alto, viene del país de Mozart, de Rafael, de Goethe, su verdadera patria es el país de la poesía.

HEINE

Polonesa opus 26 nº 1 en do sostenido menor ***Polonesa opus 26 nº 2 en mi bemol menor***

La polonesa es, como su nombre indica, una danza originaria de la corte de Polonia. Al parecer fue cuando llegó allí, como rey, Enrique de Valois, cuando comenzó a bailarse con movimientos moderados, un andante poco acelerado en compás de tres por cuatro. Se parecía a la pavana, a la que históricamente sucedió, y en los pasos los bailarines siempre tenían una actitud grave y altiva.

Su forma fue, después, esencialmente variable debido a los diferentes músicos que la adoptaron, sobre todo si se considera su desarrollo bajo la denominación "*alla polacca*" como decía Beethoven.

Existen polonesas de Johann Sebastián Bach, de su hijo Wilhem Friedmann, de Haendel, de Couperin, de Guillemain, de Czerny, de Von Weber, de Schubert y naturalmente de numerosos polacos a la cabeza de los cuales tenemos a Liszt y a Chopin.

Estos dos últimos emplearon para sus polonesas tres tiempos, de tempo moderato, y construidas sobre el ritmo. La música del siglo XIX se hace burguesa, se convierte en música de salón. Si cada época se ha mirado en un instrumento preferido, el romanticismo lo hace fundamentalmente en el piano. Al violín de Paganini le sucede el piano de Liszt. Se intentan cultivar las grandes formas pero realmente solo cuando tratan de contar efusiones íntimas es en las estructuras pequeñas donde encuentran su inspiración, es en las mismas danzas populares como las polonesas donde la fantasía se flexibiliza y donde los grandes pianistas crean el gran público de concierto del que ya Chopin, aunque nacido solo un año antes que Liszt, encontrará algo más que un embrión.

El genio de Chopin resplandece íntegramente en los perfiles que él hizo para siempre características del romanticismo: *Improntu*, *Nocturno*, *Preludio*, y el mismo *Vals*: la intimidad no es obstáculo, sino aliciente, para una búsqueda lacerante de la exactitud de expresión.

Y entre la *Mazurca*, la composición más genial recogida de lo más popular, y el gran esfuerzo que supone la creación de una sonata encontramos un lenguaje formal en el que se mezcla la grandeza y la intimidad: El *Scherzo* y la *Balada*. Pero es cuando la fantasía se convierte en una auténtica estilización de la danza cuando Chopin crea sus famosas *Polonesas* que nunca nos cansaremos de escuchar.

Balada nº 1 en sol menor, opus 23

En su origen, la balada era una pieza vocal épica y lírica a la vez en la que se mezclaba la leyenda y la fantasía. Es difícil llegar a saber en que idea literaria se inspiró Chopin para componer algunas de sus baladas, como la que hoy escucharemos. Sin embargo es fácil descubrir en ella la intensa expresión dramática y la más original técnica pianística.

Compuesta entre 1831 y 1835 su forma es muy libre. Los dos temas, desarrollados alternativamente están cortados por transiciones llenas unas veces de una exquisita gracia, y otras de una gran fogosidad. Se necesitan unos dedos de terciopelo para frasear las quejas del comienzo, para tocarla sin rubato pero también sin sequedad.

Según dicen muchos biógrafos de Schumann, él pensaba que esta balada era la mejor obra de Chopin y un día se lo dijo al autor. Tras unos segundos de reflexión este contestó: "Me alegro, pues yo también lo creo así".

SOCIEDAD DE CONCIERTOS ALICANTE

Próximo concierto

Lunes, 26 de noviembre 2012

YULIANNA AVDEEVA, piano

Avance de programa curso 2012-2013

Martes, 4 de diciembre 2012	JUHO POHJONEN, piano
Miércoles, 12 de diciembre 2012	JOSHUA BELL, violín SAN HAYWOOD, piano (Auditorio Diputación)
Lunes, 17 de diciembre 2012	MARIA JOAO PIRES, piano ANTONIO MENESES, violonchelo
Martes, 22 de enero 2013	CUARTETO ARTIS
Miércoles, 30 de enero 2013	PAUL MEYER, clarinete ERIC SAGE, piano FRANÇOIS SALQUE, violonchelo
Miércoles, 13 de febrero 2013	LUIS FERNANDO PÉREZ, piano
Lunes, 18 de febrero 2013	FAZIL SAY, piano
Lunes, 25 de febrero 2013	ALEXEI VOLODIN, piano
Miércoles, 6 de marzo 2013	ORQUESTA DE CÁMARA DE MUNICH ALEXANDER LIEBRICH, director VIVIANE HAGNER, violín MARIE ELISABETH HECKER, violonchelo MARTIN HELMCHEN, piano
Miércoles, 20 de marzo 2013	ANDRAS SCHIFF, piano
Lunes, 15 de abril 2013	ALIANA PINCHAS, violín ANNA ULAIEVA, piano
Martes, 23 de abril 2013	ZOLTAN KOCSIS, piano
Lunes, 6 de mayo 2013	KOLJA BLACHER, violín KIRILL GERSTEIN, piano CLEMENS HAGEN, violonchelo
Lunes, 13 de mayo 2013	ROBERT HOLL, barítono bajo
Mayo, 2013	PREMIO SOCIEDAD DE CONCIERTOS

* Este avance es susceptible de modificaciones

www.sociedaddeconciertosalicante.com

