

*SOCIEDAD DE
CONCIERTOS
ALICANTE*

Con la colaboración de:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Portada: Xavier Soler

SOCIEDAD DE CONCIERTOS ALICANTE

CICLO XLII
Curso 2013 - 2014

CONCIERTO NÚM. 795
XII EN EL CICLO

Recital de violonchelo por: NATALIA GUTMAN

TEATRO PRINCIPAL

Martes, 4 de marzo

20,15 horas

Alicante, 2014

NATALIA GUTMAN

Últimas temporadas: En 2009 realizó una gira con la Filarmónica de San Petersburgo y Termikanov. Además de conciertos con la Sinfónica NHK en Japón con la Gewandhaus ha tocado la Sinfonía Concertante de Prokofiev y el Primer Concierto de Shostakovich en Ankara, Parma, San Petersburgo, y Boston entre otras ciudades. Música de Cámara en EE.UU., Europa y Taiwán. Festivales de verano con la Joven Orquesta de la Unión Europea dirigida por Vladimir Ashkenazy. Integral de las suites de Bach en Moscú, Barcelona, Madrid, Berlín y Taiwán en 2011. El maestro Richter expresó su admiración por ella diciendo: “Es la encarnación de la honestidad en la música”.

Visitó la Sociedad de Conciertos de Alicante:

14/05/2012 con Elisso Virsaladze interpretando obras de Beethoven.

4/05/2010 con Sviatoslav Moroz y Dmitri Vinnik, interpretando obras de Brahms, Arensky, Chopin y Shostakivich.

04/03 1998 interpretando suites de Bach.

27/03/1996 con Elisso Virsaladze interpretando obras de Beethoven y Bach.

15/03/1994 con Katia Tchemberdji interpretando obras de Strauss, Schumann y Shostakivich.

19/01/1988 con Elisso interpretando obras de Beethoven, Brahms, Schumann y Grieg.

Lo más destacado de su carrera: Inició sus estudios musicales con su abuelo Anísim Berlin, los continuó con Rostropovich, Richter, y su marido el violinista Oleg Kagan. Recibió el Primer Premio del Concurso ARD de Múnich en 1967. Ha actuado con las Filarmónicas de Viena, de Berlín, de Munich y de San Petersburgo, la Sinfónica de Londres y la Concertgebouw de Ámsterdam; Festivales de Salzburgo, Berlín y Viena. Con directores como Muti, Abbado, Haitink Celebidache, Rostropovich y Masur. Música de Cámara con Virsaladze, Argerich, Bashmet, Richter, y Kagan. Interpretaciones de Schumann y de Rostropovich en 2006 y 2007; Gira en 2008 con el cuarteto formado con Bashmet, Tetrjakov y Lobanov. Profesora en Stuttgart y en Moscú. Clases magistrales en todo el mundo pues uno de sus intereses prioritarios es la formación de nuevos intérpretes. Creadora del Festival Internacional Oleg Kagan en memoria de su marido. Alfred Schnittke le dedicó una sonata y el primer concierto para violonchelo. En 2005 recibió la más alta condecoración del Gobierno alemán: La "Bundesverdienstkreuz 1. Klasse" y en 2010 fue nombrada miembro del Royal College of Music en Londres.

Grabaciones: Para RCA/BMG Conciertos de Shostakovich con la Royal Philharmonic Orchestra y Temirkanov; Para EMI el concierto para violoncelo de Dvorak. Conciertos de Schumann y Schnittke con Masur y con Abbado. Actualmente graba a menudo con Life Classics especializada en grabaciones en directo de músicos vinculados con Oleg Kagan.

PROGRAMA

- I -

BACH Suite para violonchelo solo núm. 3, en do mayor,
BWV 1009

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Bourrée I
Bourrée II
Gigue

BACH Suite para violonchelo solo núm. 2, en re menor,
BWV 1008

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Menuett I
Menuett II
Gigue

- II -

BACH Suite para violonchelo solo núm. 4, en mi bemol
mayor, **BWV 1010**

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Bourrée I
Bourrée II
Gigue

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

Suites para violonchelo solo n° 3 en Do mayor (BWV 1009)

Suites para violonchelo solo n° 2 en Re menor (BWV 1008)

Suites para violonchelo solo n° 4 en mi bemol mayor (BWV 1010)

Fue durante su estancia en la corte calvinista de Cöthen, en la que la música religiosa tenía un escaso protagonismo, y donde vivió entre 1717 y 1723, cuando J.S. Bach decidió abandonar, provisionalmente, el órgano, para dedicarse más intensamente, al universo de la música instrumental, si bien es cierto que, durante este período se gestaron también páginas capitales de su repertorio (entre otras, los *Conciertos de Brandemburgo*, los veinticuatro primeros preludios y fugas del *Clave bien temperado*, las *Suites inglesas y francesas* para clave y las inmensas piezas para violín y violonchelo solo) que representan alguna de las cimas del pensamiento del compositor y de la Música en general.

A pesar de que el violín, y tal vez más aún el violonchelo, son instrumentos básicamente monódicos, J.S. Bach, como prodigioso organizador de sonidos, logró hacerlos cantar por sí mismos, sin recurrir a un apoyo armónico. No obstante, en lo que concierne a las sonatas y partitas para violín solo, estas piezas no son los únicos ejemplos de dicho género musical pues, antes que Bach, otros músicos alemanes -como Heinrich von Biber (1644-1704), Johann Paul von Westhopff (1656-1705), Johann y Jakob Walther (1650-1717) o Thomas Baltzar- habían ensayado ya utilizar el violín como instrumento polifónico, pero, sin duda, Bach fue más osado todavía, abriendo también posibilidades hasta entonces impensables al violonchelo, transformando este instrumento monódico que, por lo general, se expansionaba sobre las bases armónicas de un clavecín o de una orquesta de cuerdas, en un instrumento verdaderamente polifónico y de una excepcional fuerza expresiva. Habrá que esperar al siglo XX para que compositores como Hindemith, Bartok y Ernst Bloch se erijan como los auténticos herederos del rigor e imaginación de Bach.

No obstante Johann Sebastian Bach tampoco fue el primero en escribir para violonchelo solo, puesto que las primeras tentativas de independencia del instrumento se encuentran ya en Italia en obras de Domenico Gabrielli (1659-1690), o de Giovanni Battista Degli Antoni (nacido hacia 1660, sin conocerse la fecha de su fallecimiento). Pero, lo que el patriarca de los Bach inventa, realmente es un estilo propio para el violonchelo hasta el punto de marginar, prácticamente, a su inmediata competidora, la viola *da gamba*.

Se desconoce la fecha exacta de la composición de las **Seis Suites para violonchelo solo** pues no existe partitura autógrafa de estas piezas, sino varias copias debidas a Anna Magdalena, segunda esposa de Juan Sebastian, destinadas a los organistas y amigos de su marido Johann Peter Kellner y J.J.H. Westphall. Los manuscritos de Anna Magdalena, desgraciadamente, contienen algunos errores de transcripción. La copia de Kellner, realizada en 1726, es la más exacta, aunque falta una pieza. En todo caso, ella da indicaciones de fraseo extremadamente preciosas. La primera edición impresa de las *Suites* no apareció, sin embargo, hasta 1825, publicada por la casa Probst de Viena, bajo el engañoso título de *Seis sonatas o estudios para violonchelo solo*. El término de "estudios", ya aplicado también a las sonatas y partitas para violín solo en sus primeras ediciones, era utilizado, por los impresores, tanto con fines comerciales como pedagógicos.

Es habitual la creencia de que, en realidad, Bach compuso estas obras para dos violonchelistas de la orquesta de la corte de Cothen: Bernard Linigke y Karl Ferdinand Abel. De cualquier forma, Linigke fue, sin duda, el primer intérprete.

La **Suite n° 5** (BWV.1011), que existe también en versión de laúd transcrita por el propio Bach (BWV.995), está destinada a un violonchelo "scordato", es decir, a un violonchelo en el que la cuarta cuerda (*la*) está afinada un tono por debajo de lo normal (*sol*).

La **Suite n° 6** (BWV.1012) está escrita para un instrumento de cinco cuerdas que durante mucho tiempo fue descrito como si fuera la llamada "viola pomposa" (de tamaño ligeramente mayor que la viola convencional, que usa las cinco cuerdas del chelo convenientemente afinadas) cuya invención se atribuía sin razón a Bach. Hoy se ha abandonado esta opinión, aunque el destino instrumental de esta suite permanece bastante confuso. Más aguda que las otras cinco suites, parece que, ciertamente, fue pensada para un particular violonchelo *piccolo* de cinco cuerdas. Sea como fuere, esta suite es difícil de tocar con un violonchelo standard.

Las *Suites para violonchelo solo*, que no desmerecen ante las bellas sonatas y partitas para violín solo, responden todas a la forma de la suite de danzas, introducida, sin embargo, por un preludio. La extraña semejanza de su estructura con la de las *Suites inglesas* para clave hace suponer que estas dos series de suites datan de la misma época. Como los preludios de las *Suites inglesas*, los de las suites para violonchelo,

son todos diferentes, tanto por su estilo, como por su arquitectura. Las danzas (*Courante, Allemande, Menuetto, Gigue*) son, generalmente, piezas alegres trascendidas de un modo incomparable. Las *sarabandes*, danzas lentas, conservan siempre su carácter intensamente expresivo. Cada una de las suites se divide en seis movimientos, siguiendo una estructura fija: un preludio inicial (que en la mayoría de casos supone la sección más importante de la pieza) seguido por los cinco movimientos de danza: *allemande, courante, zarabanda*, una danza galante (un minuetto en el caso de la primera y segunda suites), una *bourrée* en la tercera y la cuarta, y una *gavota*, en la quinta y la sexta) y finalmente una *giga*.

La Suite nº 3 en Do mayor (BWV. 1009).

Se inicia por un **Preludio**, un largo fragmento admirablemente construido sobre un movimiento continuo de escalas, de marchas armónicas y de arpeggios en los que se impone inmediatamente la tonalidad de Do mayor.

El segundo movimiento **Allemande** (a cuatro tiempos) es una larga pieza en la que reaparecen regularmente ritmos acelerados.

El tercer tiempo **Courante** (en $\frac{3}{4}$) es un ágil movimiento continuo de ligeras corcheas.

La **Sarabande**, en contraste con la página precedente es una danza noble y majestuosa en la que unos acordes graves introducen la sencilla melodía.

Las **Bourrées I y II** son dos páginas optimistas y claras, la segunda en Do menor más fluida que la primera.

La Suite se concluye con una alegre danza, **Gigue** (en $\frac{3}{8}$), vigorosa e impulsiva.

La Suite nº2 en re menor (B.W.V. 1008).

En el **Preludio** Bach abandona la euforia del Preludio de la 1ª Suite en Sol mayor para entregarse a un fragmento más angustioso, atenuado por una breve escapada hacia la tonalidad relativa de *fa* mayor.

La **Allemande** es una danza majestuosa en la que se conserva el estilo doliente del Preludio.

La **Sarabande** (en $\frac{3}{4}$) es una pieza serena, intercalada entre la precedente y los dos minuetos siguientes, llena de gravedad y grandeza.

Menuets I y II. Los acordes del primero son prácticamente de viola, el segundo es un fragmento gracioso y tierno.

La **Gigue** es una página final impetuosa en la que permanece el tono sombrío de toda la *Suite n° 2*.

La suite n° 4 en mi bemol mayor (BWV 1010).

En el **Prelude** (a cuatro tiempos) Bach consigue con los medios más simples dar la impresión de un pedal de órgano.

La **Allemande** (a cuatro tiempos) es una danza feliz de una gran calma.

La **Courante** (en $\frac{3}{4}$) es un fragmento basado en la alternancia continua del ritmo binario de los primeros compases.

La **Sarabande** (en $\frac{3}{4}$) es una página contemplativa, que comienza sorprendentemente en re bemol.

Bourrées ly II. La primera danza se genera a partir de un pequeño motivo de cinco notas iguales; la segunda, es una página muy corta, llena de ingenuidad como corresponde a su origen antiguo y tradicional.

La **Gigue** es un fragmento muy difícil concebido como un movimiento perpetuo que recuerda al final del 6° *Concierto de Brandemburgo*.

Bach utilizó en estas páginas únicas todos los registros del violonchelo que transforma en un instrumento "completo" sin que su brillante virtuosismo sucumba a las tentaciones de lo pintoresco". Si bien es raro el uso de dobles cuerdas Bach consiguió aquí dar la sensación de contrapunto con un instrumento de arco sin bajo cifrado. Es por ello que Alberto Basso en su biografía de *J.S.Bach* ha descrito su escritura como la "apología del contrapunto y la exaltación de una concepción particular de la polifonía".

Las seis Suites para violonchelo solo de J.S.Bach representan sin duda el mayor reto interpretativo para cualquier violonchelista y su ejecución ha sido uno de los pilares de la mítica fama de artistas como Pau Casals o Rostropovich. No obstante estamos seguros que el talento de la intérprete de hoy, Natalia Gutman, que no queda muy a la zaga y que ha demostrado, sobradamente, varias veces su virtuosismo con sus conciertos en nuestra Sociedad, salvará todos los obstáculos de su ejecución y dejará a todos los amantes de la música exquisita, asistentes a este extraordinario recital, una huella difícil de borrar de su memoria.

SOCIEDAD DE CONCIERTOS ALICANTE

Próximo concierto

Jueves, 13 de marzo 2014

CHRISTIAN GERHAHER, barítono
GEROLD HUBER, piano

Avance de programación curso 2013-2014

Martes, 1 de abril 2014	JAVIER PERIANES, piano
Lunes, 14 de abril 2014	GAUTIER CAPUÇON, violonchelo FRANK BRALEY, piano
Martes, 29 de abril 2014	JANINE JANSEN, violín ITAMAR GOLAN, piano
Lunes, 5 de mayo 2014	CUARTETO CASALS
Viernes, 23 de mayo 2014	Premio de la Sociedad de Conciertos
Miércoles, 11 de junio 2014	ANDRÁS SCHIFF, piano

*En nuestra página web puede consultar el
avance de la programación para el curso 2014-2015*

* Este avance es susceptible de modificaciones

www.sociedaddeconciertosalicante.com

