

**SOCIEDAD DE CONCIERTOS
ALICANTE**

Con la colaboración de:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Portada: Xavier Soler

SOCIEDAD DE CONCIERTOS ALICANTE

CICLO XLIII
Curso 2014 - 2015

CONCIERTO NÚM. 805
III EN EL CICLO

Curso 2014-2015

**Concierto por:
TRÍO FAUST-MELNIKOV-QUEYRAS**

**Isabelle Faust, violín
Jean-Guihen Queyras, violonchelo
Alexander Melnikov, piano**

TEATRO PRINCIPAL

Viernes, 7 de noviembre

20,15 horas

Alicante, 2014

TRÍO FAUST-MELNIKOV-QUEYRAS

El término trío se emplea, indistintamente, para definir una composición escrita para tres instrumentos o tres partes simultáneas o, también, para designar el grupo mismo de los instrumentistas, por lo general, integrado por diferentes instrumentos de cuerda (violín, viola y violonchelo o , lo que es más frecuente, por dos instrumentos de cuerda (habitualmente, violín o viola y violonchelo) y un piano. También existe el llamado “trío de lengüetas” o de viento en el que se combinan, generalmente, un oboe, un clarinete y un fagot. Esta última formación, menos usual que la de cuerda y teclado, es más propia de compositores contemporáneos, aunque también fue utilizada por los clásicos (Haydn, Mozart, Beethoven). Con frecuencia, los conjuntos instrumentales suelen adoptar el nombre de un músico célebre, admirado por sus integrantes o bien el de un país o, incluso, el de una localidad o ciudad(Amadeus, Alban Berg, Beethoven, Borodin, Sibelius, Tokio, Roma, Praga etc). En esta ocasión, no obstante, el trío FAUST-MELNIKOV-QUEYRAS, está integrado por tres sobresalientes solistas en sus respectivos instrumentos: la violinista alemana Isabelle Faust, el pianista ruso Alexander Melnikov y el violonchelista francés Jean Huihen Queyras.

Así pues, los tres artistas del **trío FAUST-MELNIKOV-QUEYRAS**, lejos de recurrir al consabido epónimo de un músico importante del pasado para identificar su formación, simplemente incorporan sus respectivos apellidos al nombre del conjunto, aportando, a pesar de su más difícil retención en la memoria de los aficionados de otras lenguas por razones puramente ortográficas, un evidente toque de frescura, novedad y un inevitable compromiso personal al proyecto. Los dos primeros han actuado desde enero de 2014 como Dúo con gran éxito en una brillante gira por EEUU (New York, Pennsylvania, Vermont, Utah) y Canadá (Toronto) habiendo grabado también las Sonatas Completas de Beethoven para piano y violín, para el sello francés Harmonia Mundi, CD galardonado en Francia con el *Diapasón d'Or de l'Année* y el prestigioso premio *Gramophone*. La más reciente incorporación de Jean Guihen Queyras, agrega al conjunto una notable calidad musical como avala el hecho de que, a pesar de la evidente crisis del mercado del CD, el conocido sello Harmonia Mundi les haya encomendado la grabación de varios tríos con piano de Beethoven (el Op. 70 y Op. 97 “Archiduke”) que ya cuentan con importantes registros de referencia

(recuérdese la antológica grabación en LP (vinilo) de la integral de tríos con piano de Beethoven por los también míticos Kempf, Szeryng, Leister y Fournier de la firma *Deutsche Grammophon Gesellschaft*).

El trío FAUST-MELNIKOV-QEYRAS, acude por vez primera a nuestra Sociedad por lo que le damos nuestra más cordial bienvenida, confiados en su éxito artístico.

© Francois Sechet

Isabelle Faust a los cinco años empezó a dar clases de piano, llegando a ser conocida por su técnica excepcional y su gran sensibilidad interpretativa. A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de actuar y grabar con directores como Claudio Abbado, Franz Brüggen, Mariss Jansons, Giovanni Antonini, Philippe Herreweghe y Daniel Harding. Ganadora, muy joven, de las prestigiosas competiciones Leopold Mozart y Paganini, pronto fue invitada a tocar con las principales orquestas del mundo, incluyendo la Filarmónica de Berlín,

Ochestra of the Age Enlightenment, la Sinfónica de Boston y la NHK Symphony Orchestra de Tokio. Con su compañero Alexander Melnikov, ha realizado varias grabaciones para Harmonia Mundi, incluyendo la integral de Sonatas para piano y violín de Beethoven, galardonada con el *Diapasón d'Or* y el premio *Gramophone de l'Année*. Igualmente el registro de los conciertos de Beethoven y Berg con Claudio Abbado, fue aclamado por la prensa internacional y premiado con un Diapasón D'Or, un *Echo Klassik*, un *Gramophon Award* y el *Premio de la Academia* en 2012. Su amplio repertorio abarca desde las obras de J.S. Bach hasta compositores contemporáneos como Ligeti, Lachenmann y Widmann. Toca en sus actuaciones el Stradivarius "*Sleeping Beauty*" (de 1704), amablemente cedido por el L-Bank Baden Wurttemberg. Sin menospreciar ningún género, interpreta con frecuencia música de cámara, como solista o con importantes orquestas y conjuntos de época.

Alexander Melnikov, se graduó en el Conservatorio de Moscú bajo la tutela de Lev Naumov. Durante su formación musical tuvo la oportunidad de perfeccionarse con el gran Sviatoslav Richter,

quien posteriormente le invitará, con regularidad, a Festivales en Rusia y Francia. Participante en concursos tan prestigiosos como el *Internacional Robert Schumann Competition* en Zwickau (la ciudad natal del compositor) o el *Concours Musical Reine Elisabeth* en Bruselas (1991), fue galardonado con importantes premios. Conocido por sus, a menudo, inusuales, decisiones musicales y programáticas, Alexander Melnikov, descubrió a una edad muy temprana su interés por la interpretación historicista, influyendo principalmente en él figuras como Andreas Steier y Alexei Lubimov, con quienes colaboró en numerosos proyectos. Durante la temporada 2013-14 ha sido el concertista en el Musikgebouw de Ámsterdam y esta temporada debutó en los Proms de la BBC, con la orquesta Filarmonica de Varsovia, estando prevista su actuación con la Orquesta de cámara de Mahler, Orquesta Barroca de Friburgo, Amsterdam Sinfonietta, Seattle Symphony, Sinfónica de UTA y New Zealand Symphony y como concertista individual está prevista su participación en los escenarios de la *Maison Symphonique* de Montreal, *Wigmore Hall* de Londres, *De Singel* en Amberes, *Mozarteum* de Salzburgo y otras salas de conciertos en Japon (Osaka, Nagoya y Tokio). Melnikov actúa, habitualmente, con conjuntos tan prestigiosos como *Concerto Köln* y *Akademie für Alte Musik* de Berlin que siguen también la corriente interpretativa historicista. Junto con Andreas Steier (al clave), Melnikov (al piano) desarrolló un programa que establece pasajes en el Clave Bien Temperado en un diálogo musical con 24 Preludios y Fugas de Shostakovich. Precisamente, la grabación del ciclo completo de Preludios y Fugas de Shostakovich le valió el premio *BBC Music Magazine Award 2011* en la categoría instrumental, el premio "*Choc de Classica* y el *Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik*" (Premio anual de la crítica alemana del disco"). La revista *BBC Musik* en el año 2011 publicó que esa versión "es una de las cinco mejores grabaciones de todos los tiempos". Por otro lado, la discografía de Melnikov incluye obras de Brahms, Rachmaninov y Scriabin y su grabación de los conciertos para piano de Shostakovich con la Orquesta de Cámara Mahler y Theodor Currentzis, ha recibido también el aplauso unánime de la crítica.

© Francois Sechet

El tercer componente del grupo, el violonchelista **Jean-Guihen Queyras**, es una feliz incorporación a la tradicional brillante escuela francesa del instrumento (Du Pré, Tortelier, Fournier). Completó su formación en Alemania y posteriormente en Estados Unidos, participando en lecciones magistrales de Mstislav Rostropovich, Yo-Yo Ma, Paul Tortelier y Anner Blysmá (experta en violonchelo barroco). Especializado en música contemporánea, a la vez solista y músico de cámara, Queyras es un chelista ampliamente reconocido por su gran versatilidad e interpretaciones de repertorio muy variado, en los más importantes festivales internacionales de música.

PROGRAMA

- I -

SCHUMANN Trío con piano núm. 1, en Re menor, op. 63

Mit Energie und Leidenschaft (Con energía y pasión)

Lebhaft, noch nicht zu rasch (Animado, no demasiado rápido)

Langsam, mit inniger Empfindung (Lento, con un sentimiento íntimo)

Mit Feuer (Con fuego)

SCHUMANN Trío con piano núm. 2, en Fa mayor, op. 80

Sehr lebhaft (Muy animado)

Mit innigem Ausdruck (Con una expresión íntima)

In mässiger Bewegung (En un movimiento moderado)

Nicht zu Rasch (No demasiado rápido)

- II -

SCHUMANN Trío con piano núm. 3, en Sol menor, op. 110

Bewegt, noch nicht zu rasch (Animado, pero no demasiado rápido)

Ziemlich langsam (Bastante lento)

Rasch (Vivo)

Kräftig, mit Humor (Vigoroso, con humor)

SHUMANN, ROBERT (Zwickau, Sajonia, 1810- Eendenich, 1856)

Los tres tríos con piano en re menor Op. 63, en fa mayor Op. 80 y en sol menor Op. 110

Profundizando sus raíces hasta el terreno de Haydn, el trío para piano violín y violonchelo llega a ser una de las formaciones estelares de la época romántica. En este período se acumulan los tríos de Beehoven, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Alcan, Moscheles, Spohr, etc, sin olvidar los bellos tríos de Fanny Mendelssohn y de Clara Schumann. Es precisamente con el objetivo de crear dos tríos con piano, género abandonado en diciembre de 1842 por lo que Schumann retorna en 1847 y con una rara ilusión, a esta música de intimidad que tan bien le va. Durante esos cinco años, ha experimentado un cambio significativo. El compositor que, durante sus largos meses de enfermedad no soportaba más el ruido, ha aprendido, por el estudio de la fuga a componer cada vez más mentalmente. Desde que se instala en Dresde, en diciembre de 1844, ciudad donde la vida musical sobrepasaba a la de Leipzig, de público más conservador, la salud de Schumann comienza a resentirse, componiendo, pese a su estado de abatimiento, además del "ciclo contrapuntístico" de 1845, la Sinfonía en do mayor, que tuvo una dolorosa génesis. El año siguiente (1846), el músico detiene su producción instrumental, consagrándose, inicialmente, a la música coral, con la finalización, en primavera, de las *Escenas de Fausto*, pero, en 1847, compone los dos grandes *Tríos con piano Op. 63 y 80* concebidos simultáneamente "en un período de sombrío humor". De este modo, después de cuatro años de interrupción, Schumann regresa al trío con piano, abandonado tras el aparente fracaso de diciembre de 1843 de la *Phantasiestücke para piano violín y violonchelo Op. 88*, como sucedería con las siguientes *Variaciones para dos pianos, dos violonchelos y trompa WoO 10*. En julio de 1847 escribe a Ferdinan Hiller: "En estos últimos tiempos he hecho un Trío en re menor del que varias partes me gustan mucho. Cuando hayas vuelto lo escucharás, con otro más antiguo que hice hace algunos años (en la menor) y el de mi Clara (en sol menor)". Así pues subsistía la primera versión (como Trío, no como piezas de fantasía) del Op. 88 y Schumann pensaba incluso en hacer una publicación conjunta con los del Op. 63 pues es característica de la trayectoria del compositor su perseverancia en lograr el dominio de una determinada formación instrumental tras una relativa pausa creadora. La gestación "gemelar" de estos dos tríos, concebidos en dos tonalidades relativas, el uno oscuro, el otro claro, es comparable al criterio de génesis agrupada por tonalidades de las

obras de 1842. En estas partituras, por primera vez en su música de cámara, Schumann no utiliza ya títulos italianos, sino alemanes.

El **Trío con piano en re menor Op.63** fue esbozado en Dresde entre el 3 y 16 de junio de 1847 ("*Triofreude*" escribió varias veces el compositor en su diario), concluyéndolo el 7 de septiembre, tras una interrupción que consagró a la creación del *Chorus Mysticus* que culmina las *Escenas de Faust*. El trío debe tal vez la vida al Trío en mi menor op. 17 de Clara que lo tocaría por vez primera por su aniversario el 13 de septiembre, siendo editada la partitura por Breitkopf y Härtel en julio de 1848, teniendo lugar el estreno público en Leipzig el 13 de noviembre del mismo año. La obra que señala una nueva etapa en la música de cámara de Schumann es una pieza profundamente romántica y apasionada, aunque sombría y claramente inspirada en el Trío Op. 49 de Mendelssohn que tanto admiraba Schumann aunque "*lo sobrepasa en potencia por la originalidad de su concepción unitaria*" (Tranchefort). La obra larga y difícil revela las oscuras profundidades del genio de Schumann magnificadas por un nuevo lenguaje nacido del intensivo estudio de Bach y del contrapunto dos años antes.

El primer movimiento ***Mit Energie und Leidenschaft*** ("con energía y pasión", en re menor, en 4/4) se abre con ambiente tempestuoso, lleno de impulso, muy largo, en re menor, para los clásicos la tonalidad del más allá, el territorio donde el hombre se enfrenta a las fuerzas invisibles. Partiendo del color de re menor, Schuman escoge combinarlo con los tonos de la paleta específica: fa mayor para el *scherzo* (con trío en fa menor) y la menor para el movimiento lento, antes de concluir de nuevo en re mayor.

La melodía se eleva hacia el grito de una disonancia para caer después por dos veces, pasando después al piano que lleva el segundo tema, de aire ascendente que se eleva en cuatro compases sincopados y marcado por apoyaturas en los tiempos fuertes. El amplio desarrollo triplica la exposición

El segundo movimiento ***Lebhaft, doch nicht zu rasch*** ("Animado no demasiado rápido") es un Scherzo en el relativo de la tonalidad principal que enfrenta a los dos arcos, a distancia de octava, que dialogan con el piano. El impetuoso tema no es sino una variante del "puente" del movimiento anterior y alterna con un motivo secundario. De acuerdo con los bocetos de la partitura conservados, el trío central, en la misma tonalidad costó serios esfuerzos al compositor que se había fijado como meta un trabajo contrapuntístico arduo (una

constante obsesiva cuando se trataba de música de cámara) al que renunciaría finalmente. También renunció a un segundo trío que debía anunciar la temática del movimiento lento y alternar con el primero. La recapitulación del Scherzo precede a una coda clara y graciosa. Este tercer movimiento **Langsam, mit inniger Empfindung** ("Lento con un sentimiento íntimo") representa una cumbre de la poesía schumanniana y es un breve lamento, construido en forma de lied, en la tonalidad de la dominante menor, basado en un tema puramente instrumental (no vocal) muy sutilmente sincopado y fragmentado a cargo del violín y estrechamente ligado al tema del primer movimiento. En este pasaje Schumann se recrea en enfrentar las sonoridades del violín en el grave a las del chelo en el agudo, bajo el acompañamiento rítmico y armónico del piano cargado por cromatismos. Una recapitulación variada de la primera parte se encadena, sin interrupción al *Finale: Mit Feuer* ("con fuego", re mayor en 2/2), un exuberante final que disipa las brumas y angustias precedentes y que, bajo la apariencia equívoca de un rondó, oculta una forma sonata muy irregular. Su tema principal es un sólido contrapunto del primer tema de este trío que se lanza vivamente en re mayor desde el piano, jugando inicialmente con la modulación de las tonalidades (de fa sostenido a fa mayor).

El segundo tema, **trío con piano en fa mayor Op. 80**, el chelo, retoma el principio conductor de toda la obra y, en particular del trío del Scherzo compuesto en Dusseldorf entre el 2 y el 9 de octubre de 1851 y leído por vez primera en casa de los propios Schumann tocado por Clara (piano), Wasielewski (violín) y Reimers (violonchelo).

El trío n° 3 en sol menor Op.110 fue finalmente estrenado en la Gewandhaus de Leipzig el 21 de marzo de 1852 con diferentes intérpretes (Clara, Ferdinand David y A. Grabau) que, a su vez lo habían tocado previamente ante Liszt. La partitura editada por Breitkopf & Härtel está dedicada al compositor danés Niels Gade, amigo de Schumann. Aunque la obra ha sido juzgada a veces negativamente es, no obstante, donde Schumann se aproxima más al ideal sonoro que pretendía: independencia máxima de los tres instrumentos y unidad temática entre los movimientos, derivando por ello los temas principales de un solo modelo. Tiene cuatro movimientos. En el primero **Bewegt, doch nicht zu rasch** ("animado pero no demasiado rápido, en sol menor, en 6/8) el primer tema tempestuoso posee el ímpetu espasmódico de los grandes temas schumannianos. Después de un ardiente diálogo entre los arcos y el piano pasa a la segunda

idea, más pálida que la primera que le sirve de contrapunto desde el violonchelo. En el desarrollo, a continuación, muy breve, aparece un nuevo motivo extraño a la exposición, una pequeña giga fugada en pizzicato, acompañada por fragmentos dispersos, música en el límite de lo informe que se ha asociado, con frecuencia, con el problema mental del compositor. Asociada al primer tema esta giga conduce progresivamente a la reexposición para que luego, la coda, introduzca un nuevo tema conclusivo en el piano puntuado por el chelo. En este movimiento Schumann se libera por completo de las reglas formales del género. El segundo movimiento: **Ziemlich langsam** ("bastante lento", en mi bemol mayor, en 12/8), es una página muy poética. El tema principal, con un acompañamiento sincopado y rico en apoyaturas a cargo del piano, transmite una cierta sensación de angustia, que se prolonga en la sección central aunque luego se ve animada sobre acordes más violentos del piano. La reexposición insiste sobre los cuatro compases iniciales del primer tema. El tercer movimiento **Rasch** ("Vivo"), en do menor, en 2/4, consta excepcionalmente de dos tiempos. Tras el *scherzo* se introduce el primer trío, de ritmo sincopado que evoluciona sobre un bajo cromático. El segundo, tiene un atractivo ritmo que recuerda a las marchas de Schubert. Cuarto movimiento: **Kräftig, mit Humor** ("Vigoroso, con humor", en sol mayor, en 4/4). El rondó final con su forzada alegría y su aparente nostalgia delata la presencia de un vacío al que Schumann intentaba resistirse en vano con cierto coraje.

SOCIEDAD DE CONCIERTOS ALICANTE

Próximo concierto

Martes, 25 de noviembre 2014

JOSHUA BELL, violín

ALESSIO BAX, piano

Avance de programación curso 2014-2015

Lunes, 1 de diciembre 2014	VARVARA NEPOMNYASHCHAYA, piano
Jueves, 11 de diciembre 2014	CHRISTIAN ZACHARIAS, piano
Lunes, 22 de diciembre 2014	TRÍO SIBELIUS
Miércoles, 14 de enero 2015	NIKOLÁI LUGANSKY, piano
Lunes, 26 de enero 2015	THE TALLIS SCHOLARS AND PETER PHILLIPS
Lunes, 9 de febrero 2015	MARIA JOAO PIRES, piano ASHOT KHACHATOURIAN, piano
Miércoles, 18 de febrero 2015	CUARTETO ARTEMIS
Martes, 3 de marzo 2015	GRIGORY SOKOLOV, piano
Lunes, 16 de marzo 2015	SUSAN GRAHAM, mezzosoprano MALCOM MARTINEAU, piano
Jueves, 26 de marzo 2015	CUARTETO HAGEN
Miércoles, 22 de abril 2015	PINCHAS ZUKERMAN, violín
Martes, 28 de abril 2015	CUARTETO BELCEA TILL FERNER, piano
Martes, 12 de mayo 2015	KIRILL GERSTEIN, piano
Martes, 19 de mayo 2015	ACADEMY S. MARTIN

* Este avance es susceptible de modificaciones

www.sociedaddeconciertosalicante.com

SOCIEDAD DE CONCIERTOS ALICANTE

Avance de programación curso 2015-2016

Miércoles, 7 de octubre 2015	KHATIA BUNIATISHVILI, piano
Lunes, 9 de noviembre 2015	LUCERNE FESTIVAL ENSEMBLE
Miércoles, 11 de noviembre 2015	CUARTETO EMERSON
Lunes, 30 de noviembre 2015	DAVID GERINGAS, chelo IAN FOUNTAIN, piano
Miércoles, 16 de diciembre 2015	YEFIM BRONFMAN, piano
Lunes, 25 de enero 2016	ALEXEI VOLODÍN, piano
Lunes, 8 de febrero 2016	PAUL LEWIS, piano
Lunes, 7 de marzo 2016	IVO POGORELICH, piano
Lunes, 18 de abril 2016	TRÍO: VIVIANE HAGNER, DANIEL MÜLLER-SCHOTT Y JONATHAN GILAD
Viernes, 6 de mayo 2016	ANDRÁS SCHIFF, piano
Lunes, 16 de mayo 2016	THOMAS HAMPSON, barítono

* Este avance es susceptible de modificaciones

www.sociedaddeconciertosalicante.com

