

*SOCIEDAD DE CONCIERTOS
ALICANTE*

Con la colaboración de:

GURU MARKETING

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria de Educació,
Cultura y Deporte

Portada: Xavier Soler

SOCIEDAD DE CONCIERTOS ALICANTE TEATRO PRINCIPAL

CICLO XLVII
Curso 2018 - 2019

CONCIERTO NÚM. 888
XIII EN EL CICLO

Concierto por el:

TRÍO LUDWIG

ABEL TOMÀS, violín
ARNAU TOMÀS, violonchelo
HYO-SUN LIM, piano

TEATRO PRINCIPAL

Lunes, 11 de marzo

20,00 horas

Alicante, 2019

TRÍO LUDWIG

© IGOR STUDIO

Es la primera visita del Trío Ludwig a nuestra Sociedad y le damos nuestra más cordial bienvenida.

Creado en el año 2009, el Trio Ludwig es considerado como una de las formaciones de cámara más sobresalientes de la actualidad.

Está formado por los hermanos Abel Tomàs al violín y Arnau Tomàs al violonchelo, fundadores y miembros del famoso Cuarteto Casals, y la pianista Hyo-Sun Lim, ganadora de numerosos concursos internacionales entre los cuales cabe destacar el «Reina Elisabeth» de Bruselas, y con larga experiencia en la música de cámara, habiendo colaborado entre otros con artistas como Hilary Hahn o Mischa Maisky.

El Trío tiene como vocación principal profundizar en la obra de Beethoven combinándola con obras de compositores que se inspiraron de ella, o la influenciaron. Su primer trabajo discográfico, publicado en 2010 y dedicado a los tríos Op.1 n°1 y Op. 97 «Archiduque» de Beethoven ha tenido muy buena acogida de parte de la crítica nacional e internacional y una segunda grabación con el Triple Concierto con la Orquesta Sinfónica de la Coruña, dirigida por Víctor Pablo Pérez, producciones que obtuvieron la «E» que la Revista Scherzo otorga mensualmente a los discos considerados «excepcionales».

El Trío ha actuado en numerosas salas y festivales tanto en Europa como en Asia, entre las cuales destacan el Festival Internacional de Orlando (Holanda), Festival de Panticosa, Pórtico de Zamora, Palau de la Música Catalana, Auditori de Girona, Auditorio Nacional de Madrid, Festival de Cadaqués, Música-Musika de Bilbao, Teatro Jovellanos en Gijón y LG Arts Center de Seul (Corea), además de aparecer como solistas con el Triple Concierto de Beethoven con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Sinfónica del Vallés, y la Sinfónica de Euskadi, en el marco de la Quincena Musical de San Sebastián.

En 2018, el trío realizó una extensa gira por Alemania y España interpretando el *Triple Concierto* de Beethoven con la SWR Symphonieorchester dirigida por Elisha Inbal.

PROGRAMA

- I -

BEETHOVEN

Trío para violín, violonchelo y piano en Si bemol mayor Nr. 7 op. 97 «Archiduque»

I. Allegro moderato

II. Scherzo. Allegro

III. Andante cantabile ma pero con moto.

Poco piu adagio

IV. Allegro moderato

- II -

RACHMANINOV

Trío para violín, violonchelo y piano en Sol menor «Elegíaco»

RAVEL

Trío para violín, violonchelo y piano en La menor

I. Modéré

II. Pantoum (Assez vif)

III. Passacaille: Très large

IV. Final. Animé

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

Trío para violín, violonchelo y piano en Si bemol mayor, Nr. 7 op. 97 «Archiduque»

Dentro de la producción artística de Beethoven la modalidad del «Trío con piano» está presente desde sus comienzos hasta el año 1816.

En efecto exceptuando un temprano *Trío* en *Mi* bemol mayor, en tres movimientos, escrito con tan sólo veinte años y que todavía parece la obra de un aprendiz de compositor, ya desde 1795, con el *Trío* en *Mi* bemol mayor Op.1 n° 1, el compositor deja patente su deseo de superar todo cuanto había caracterizado anteriormente a este género como música de simple entretenimiento, al introducir elementos que derivan de la *forma sonata* para piano. Esta decisión se hace patente por primera vez en el segundo *Trío* en *Sol* mayor Op.1, en el que incorpora una nueva y más característica forma del modo de hacer beethoveniano, como la introducción del *Scherzo*, entre el *Adagio* y el *Finale*, substituyendo al ya anticuado *Minuetto* que, como señala su pupilo Ferdinand Ries causaron gran sensación desde su estreno en casa del príncipe Lichnowski, en presencia de Haydn. La estrategia se desarrolla ampliamente en el tercer *cuarteto* en *Do* menor, Op. 1.

De los dos Tríos, contenidos en el Op 70, que representan un enorme salto cualitativo, el n°1, en *Re* mayor, («*Geister Trio*», «Trío de los espíritus»), fue dedicado a la condesa Marie von Erdödy, aunque el archiduque Rodolfo hubiera deseado ser el destinatario de la deferencia, por lo que Beethoven le resarcó dos años más tarde ofreciéndole la del *Trío* n°7 en *Si bemol mayor op. 97*, que se hizo famoso desde entonces como «*Trío Archiduque*». Nos tenemos que remontar ahora al año 1803, cuando Beethoven se pone en contacto con el Archiduque Rodolfo, hijo menor del Emperador Leopoldo II, a quien enseña piano y composición, estableciéndose entre ambos una profunda amistad por lo que, además de figurar entre sus más firmes defensores y mecenas, el compositor dedicó al aristócrata al menos siete obras mayores: los *Conciertos* para piano n° 4 y 5, las *Sonatas* para piano n°26, op.81 «Los Adioses», la n°29, op.106 «*Hammerklavier*», la n° 32 op.111 y la «*Missa solemnis*» además de su famoso ***Trío para violín, violonchelo y piano, en***

Si bemol mayor (op.97) «Archiduque», que escucharemos esta noche.

Esbozado en 1810, el Trío nº7, op.97, fue escrito entre el 3 y el 26 de marzo de 1811 (es decir poco después del cuarteto nº11, en fa menor op.95).

La primera audición privada tuvo lugar en el curso de una velada musical de cámara organizada por Schuppanzigh el 11 de abril de 1814, en Viena en la que él mismo tocó el violín, Joseph Linke el violonchelo y el compositor al piano. El estreno público se hizo poco después, en mayo de 1814, en el *Prater* vienés en la que fue la última aparición de Beethoven como pianista. Por otro lado, la partitura fue editada en diciembre de 1816, también en Viena, por Steiner.

Aunque presentado bajo una forma instrumental limitada, este *Trío* posee una envergadura casi sinfónica por lo que representa una página excepcional en el ámbito general de la música de cámara. En efecto, en sus notas, Beethoven no sólo pone de manifiesto sus singulares iniciativas en el terreno de la escritura musical sino que, desde el punto de vista temático, tonal y armónico, la pieza puede equipararse a sus mayores obras maestras, por lo que no extraña que sirviera de referencia absoluta del género durante todo el siglo XIX.

Inscrita en la órbita de las *Sinfonías* 7ª y 8ª, sus cualidades esenciales son la inspiración y la notable fantasía inventiva, su gran amplitud formal, la intensa polifonía de sus temas y su brillante y, a la vez, matizado cromatismo sonoro. Se trata por ello de una obra con un sesgo típico del periodo clásico vienés cuya gama expresiva, dentro de un conjunto de extraordinaria firmeza, se extiende desde el más intenso patetismo hasta la más serena actitud contemplativa.

La partitura presenta mil doscientos compases, en cuatro movimientos.

Sobre el primer movimiento, **Allegro moderato** (en 4/4), de acuerdo con Schindler, el propio Beethoven habría declarado al respecto: «*El primer fragmento no desprende más que felicidad y contento, pero hay también travesura, algo de sereno gracejo y de capricho...*». En realidad, se trata de una *forma sonata*, bitemática,

con desarrollo central, en el que el tema principal, muy pegadizo, es introducido *dolce* por el piano con amplitud y majestuosidad, ascendiendo en *crescendo* sobre un doble trino para abordar el tono de *Fa* mayor, desembocando en un poderoso acorde sobre el que entran las cuerdas, (primero el violonchelo, en *cantabile*, con vuelta a *Si* bemol mayor, ocupándose entonces el violín del tema). El tema secundario, que evoluciona en el tono de *Sol* mayor en tres largas frases, presenta una comparable firmeza. El desarrollo parece adoptar una perfecta simetría en tres períodos de activación rítmica, entrecortados por momentos de reposo. La parte del piano, muy brillante, realza el material sonoro con colores cambiantes, retornándose a una vuelta al tema principal, antes de la conclusión, según procedimiento puesto en práctica por Beethoven siguiendo a Mozart frecuentemente utilizada por Beethoven, el de la variación libre sobre un tema original. El segundo movimiento, Scherzo-Allegro (en *Si* bemol mayor), se desarrolla sobre un tema de gran simplicidad. El movimiento «danza» en su tonalidad de origen con el violonchelo al descubierto, mientras que el violín lo conduce hacia el tono de *La* dominante *Fa* mayor. A partir de los compases siguiente se retorna al tono de *Si* bemol mayor, en el que el tema se asienta y se colorea con el piano con el acompañamiento regular de los pizzicatos de las cuerdas. Después comienza un alegre diálogo con el Scherzo siguiente en el que se produce un intercambio de ideas, con alternancia de cromatismos, en escritura canónica. La coda desemboca en un recuerdo *pp* del tema principal. El tercer movimiento (en *Re* mayor), es un tema con variaciones que constituye el momento más significativo de la obra. Según expresara el propio Beethoven a Schindler: «en el tercer movimiento la felicidad se metamorfosea en emoción, sufrimiento, plegaria...». La obra termina con el cuarto movimiento *Finale Allegro moderato-Presto*. Se trata de una forma mixta de rondó-sonata en la que cada idea muestra una fuerte caracterización rítmica cuyo ritmo se acelera progresivamente hasta alcanzar el característico de un **Presto**, coronado por una sucesión de trinos a cargo del piano y por una *cadenza* de notable vivacidad.

Concluyendo, el *Trio op. 97* constituye, dentro del conjunto del género, en el repertorio de Beethoven, una página verdaderamente excepcional pues, no sólo es que con ella diera prueba de singulares

iniciativas en el terreno de la forma o de la escritura, sino que su inspiración es realmente incomparable y «*su fantasía inventiva, desde los puntos de vista tonal y armónico, digna de sus mayores obras maestras*» (Claude Rostand).

De esta suerte, la obra, que aún expuesta bajo la forma de un *Trío* instrumental de gran amplitud sufrió profundas revisiones hasta su tardía publicación, puede ser calificada como una verdadera *Sinfonía* con una dilatada gama expresiva que se extiende desde el patetismo más intenso, hasta el modo contemplativo más sereno, dentro de un conjunto de extraordinaria firmeza, derivado de su amplia arquitectura tonal, «*con temas cincelados sometidos a intensas polifonías, colores sonoros muy brillantes y matizados a la vez, como cualidades esenciales más destacables*» (Tranchefort).

Duración aproximada: 40 minutos.

RACHMANINOV, SERGEI (Oneg (Novgorod, U.R.S.S.), 1873-Beverly Hills (California, U.S.A. 1943)

Trío para violín, violonchelo y piano en Sol menor «Elegíaco»

Pianista-compositor brillante, y último representante ruso de la tradición romántica del piano, en la línea de Mendelssohn, Liszt y Rubinstein, como su predecesor húngaro, Sergei Rachmaninov, durante mucho tiempo, transmitió la imagen de un intérprete virtuoso que escribía partituras de éxito para su propio uso, por lo que hubo de esperarse a que finalizara la Segunda Guerra Mundial y a la liquidación de su «herencia americana» para que sus obras de cámara, todas ellas anteriores a 1902, fueran encontradas, reconstruidas y editadas, casi siempre en Moscú. De este modo se descubrieron sus dos juveniles *Cuartetos de cuerdas* y su *Trío elegíaco n.º1*, cuando todavía sólo se le atribuían, en el género camerístico, dos obras dignas de atención: el *Trío elegíaco n.º2* y la *Sonata para violonchelo y piano, en Sol menor, op.19*, que clausura prematuramente su catálogo. Su estilo, en lo esencial romántico, está íntimamente ligado a un temperamento angustiado, introvertido y obsesionado por la muerte, pero también dotado de

un talento melódico, propio de la cultura eslava (inclusive rusa), con reminiscencias litúrgicas ortodoxas. Rachmaninov fue un compositor básicamente intuitivo, cómodo en particular en las partituras de pequeño y mediano formato en las que «*su evidente melancolía conmueve sin provocar*» (Tranchefort).

El Trío elegíaco n°1, que escucharemos esta noche, fue escrito en Moscú entre el 18 y 21 de enero de 1892 y estrenado el 30 de ese mes en la también moscovita Sala *Vostryakov* por David Kreytn (violín), Anatole Brandukov (violonchelo) y el compositor al piano. El *Trío* no fue publicado hasta 1947, en Moscú, reeditándose diez años más tarde. Se trata de una pieza en un solo movimiento escrito en *forma sonata* clásica, pero constituido por doce episodios encadenados de los cuales el primero es un *Lento lúgubre* (en el sentido «lisztiano» del término), en *Sol* menor. El tema «elegíaco», presentado por el piano, evolucionará en cuanto al *tempo* pero sobre todo, en relación al «clima» espiritual buscado: «*più vivo*», «*con anima*», «*appassionato*», «*tempo rubato*», «*risoluto*». Los principales episodios son repetidos simétricamente, para acabar con una marcha fúnebre que muestra ya la propensión del músico a explotar su piano como un instrumento capaz de sonar como un tañido funerario y percutir como un tambor grave, acaparando casi todo el espacio sonoro. Sin embargo, aunque en este *Trío* juvenil, el piano protagonice el discurso, se deja también a las cuerdas, aproximarse a la expresión vocal, hecho que atañe, no sólo al violín, sino, sobre todo, al violonchelo.

Duración aproximada: 15 minutos.

RAVEL, MAURICE (Ciboure, (país vasco-francés), 1875-París, 1937)

Trío para violín, violonchelo y piano en La menor

Cuando el amigo de Ravel, el pianista galo Maurice Delage (1879-1961), le preguntó sobre el destino de un *trío* con piano del que habían hablado tiempo atrás, pero no comenzado a escribir, el compositor le replicó: «*Mi trío está terminado, sólo me faltan los temas...*». La irónica respuesta broma era probablemente bastante acertada pues, sin duda, Ravel había pensado ya en el estilo de la escritura instrumental y la estructura formal que debía seguir el *no nato trío*, a falta de los motivos con los que consumir su realización.

Obra maestra de madurez, el ***Trío con piano en La menor*** fue enteramente compuesto en San Juan de Luz, cerca de su lugar de nacimiento, entre comienzos de abril y finales de agosto de 1914, por lo que se aprecia una evidente influencia de la atmósfera y folclore vascos. La partitura dedicada a su compatriota el compositor André Gedalge (1856-1926), fue estrenada en un concierto, el 28 de enero de 1915 en la sede de la *Société Musicale Indépendant (Salle Gaveau)*, con el italiano Alfredo Casella al piano, Gabriel Gillaume (violín) y Louis Feuillard (violonchelo). Ese mismo año fue publicada por el editor Durand de París.

Sus cuatro movimientos, independientes, y sin ninguna afinidad temática, poseen una gran perfección formal.

Casi todo el primer movimiento, ***Modéré***, inscrito en la *forma sonata* está impregnado del ritmo del primer compás (8/8), que procede de una danza vasca. Este tema popular, comenzado primero por el piano y seguido después por las cuerdas, sufre varias transformaciones en el curso del movimiento. El violín introduce el segundo tema, ligeramente más lento, pero con el mismo ritmo (8/8), creando una enorme demanda de virtuosismo a los tres intérpretes, forzados a explotar sus instrumentos hasta el límite, para obtener el increíble rango de coloración tonal y los efectos que persigue Ravel.

El título del segundo movimiento, ***Pantom***, hace referencia a un tipo de declamación cantada de la poesía malaya, forma que fue usada en occidente por Victor Hugo y Charles Baudelaire (en «*Harmonie du soir*», por ejemplo) y que también llegó a ser la base de un tipo de canción declamatoria, acompañada de guitarra.

Imitando, en realidad, a un *scherzo*, el movimiento se abre con una serie de motivos bruscos, fuertemente rítmicos. Después de crearse una *climax*, la música se sosiega y el violín realiza la transición a una solemne progresión cordal, tocada por el piano mientras las cuerdas continúan su animado parloteo. Esta sección media es realmente polimétrica; las cuerdas permanecen en ritmo de $\frac{3}{4}$, mientras el piano lo hace a $\frac{4}{2}$, «creando una fascinante interconexión de acentos cruzados» (Melvin Berger, «*Guide to Chamber Music*», 3ª ed. Dover Publ.Inc., New York, 2001). La sección concluyente evoca la parte de comienzo.

El tercer movimiento, *Pasacaille*, trata muy libremente la forma del *passacaglia* barroco, cuyo tema es expuesto alternativamente, por los tres instrumentos, inicialmente en el registro más grave del piano, indicado *muy amplio*, en ocho compases. Un canto solemne se amplifica y se propaga poco a poco desde la mano izquierda al violonchelo primero y después al violín y culmina en el centro de la pieza, donde su *grupetto* de semicorcheas destaca con fuerza después de unas cadencias muy a lo «*Ma mère l'Oye*» («*Mi madre la oca*») y se desnuda progresivamente hasta recobrar la simplicidad del recitado inicial» (V. Jankélévitch, «*Ravel*». Ed. du Seuil, París, 1959).

Todo continúa sin pausa hasta el cuarto movimiento *Final-animé*, de nuevo en *forma sonata* que presenta ritmos en $\frac{5}{4}$ y $\frac{7}{4}$, evocando otra vez el folclore vasco. Se trata de un «*tour de force*» musical, con una espectacular escritura instrumental con la que Ravel, usando toda clase de recursos técnicos, crea una asombrosa gama de efectos sonoros. El primer tema es una inversión del primer motivo del *Modéré*; el tema subsidiario es una expansiva efusión por el piano, mientras las cuerdas mantienen muchos compases de trinos. «*Con destellos virtuosísticos la música arrastra hacia una deslumbrante conclusión*» (Melvin Berger)

Duración aproximada: 26 minutos.

SOCIEDAD DE CONCIERTOS ALICANTE

Próximo concierto
Lunes, 25 de marzo 2019
MARIAM BATSASHVILI, piano

Avance del Curso 2018-19

Lunes, 1 de abril 2019	JANINE JANSEN, violín ALEXANDER GAVRYLYUK, piano
Martes, 23 de abril 2019	SERGEY REDKIN, piano
Lunes, 13 de mayo 2019	NICHOLAS ANGELICH, piano
Lunes, 27 de mayo 2019	FUMIAKI, violín VARVARA, piano

* Este avance es susceptible de modificaciones

www.sociedaddeconciertosalicante.com

SOCIEDAD DE CONCIERTOS ALICANTE

Avance del Curso 2019-20

Martes, 29 de octubre 2019	PRIORT BECZALA, tenor
Lunes, 11 de noviembre 2019	CUARTETO CASALS
Martes, 19 de noviembre 2019	TRÍO DE VIENA
Martes, 26 de noviembre 2019	INGRID FLITER, piano
Lunes, 9 de diciembre 2019	DA CAMERA ENSEMBLE
Lunes, 16 de diciembre 2019	MARÍA JOSÉ MONTIEL, mezosoprano LAURENCE VERNA, piano
Miércoles, 22 de enero 2020	CUARTETO QUIROGA
Lunes, 3 febrero 2020	SEONG-JIN CHO, piano
Lunes, 17 de febrero 2020	LIVIU PRUNARU, violín JEROEN BAL, piano
Martes, 3 de marzo 2020	MIKLÓS PERÉNYI, violonchelo
Lunes 20 o martes 21 abril 2020	DENIS MATSUEV, piano
Viernes, 15 de mayo 2020	VARVARA, piano

En nuestra web <http://www.sociedaddeconciertos.es> encontrará información adicional al resumen contenido en este programa de mano.

