

SOCIEDAD DE CONCIERTOS ALICANTE

Con la colaboración de:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

OBRAS SOCIALES

PORTADA: Xavier Soler

SOCIEDAD DE CONCIERTOS ALICANTE

CICLO XXXII Curso 2003 - 2004 CONCIERTO NÚM. 598 I EN EL CICLO

Recital de piano por:

ARCADI VOLODOS

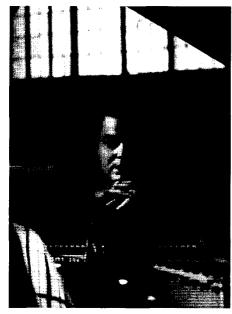
Teatro Principal

Martes, 7 de Octubre

20'15 horas

ALICANTE, 2003

ARCADI VOLODOS, pianista

piano, Arcadi Volodos es hoy uno de los mejores pianistas del momento, cuyos interpretaciones, tanto en recital y con orquesta como en sus grabaciones, son de una maestría técnica y de una musicalidad profunda y elocuente. Desde su debut en 1996 en Nueva York, Arcadi Volodos da recitales por todo el mundo y actúa regularmente con las mejores orquestas, incluvendo Filarmónica de Berlín. Filarmónica de Israel. Philharmonia Orchestra, la Filarmónica de Rotterdam, la Royal Concertgebouw Orchestra, la Roval Philharminic Orchestra, la Tonballe Orchester, la Boston Symphony Orchestra, la Chicago Synphony

Aclamado como un "genio" del

Orchestra y la San Francisco Symphony Orchestra bajo la dirección de directores de la talla de Vladimir Ashkcnazy, Riccardo Chailly, Valery Gerglev, James Levíne, Zubin Mehta y Seiji Ozawa.

Entre sus actuaciones más recientes cabe destacar una gira por E.E. U.U. con la San Francisco Symphony Orchestra y Michael Tilson Thomas, así como diversas actuaciones con la Filarmónica de los Ángeles y Lawrence Foster, la Philadelphia Orchestra y David Zinman, la Philharmonia Orchestra y Lorin Maazel y la Orchestra di Santa Cecilia y Myung-Whun Chung. Ha dado recitales en el Carnegie Hall, en la Berliner Philharmonie, en Chicago, los Ángeles, Lisboa, Bruselas, Bologna y Barcelona.

Su ya legendario debut en Carnegie Hall en otoño de 1998 fue grabado en directo por Sony Classics y lleva el título "Arcadi Volodos live at Carnegie Hall". Tanto por este álbun, como por su primer álbum para Sony Classics "Piano Transcriptions", Arcadi Volodos ha recibido numerosos premios y distinciones. Su tercer CD, una grabación en directo del tercer concierto para piano y orquesta con la Filarmónica de Berlín y James Levine, fue publicado en otoño de 2000. Su último CD incluye las Sonatas D157 en Mi Mayor y D894 en Sol Mayor de Franz Schubert.

Arcadi Volodos nació en San Petersburgo en 1972. Primero estudió canto y dirección, y no fue hasta 1987, cuando empezó a estudiar piano en el Conservatorio de su ciudad natal. Más tarde completó sus estudios con Galina Eglazanova, Jacques Rouvier y Dimitri Bashkirtov.

PROGRAMA

I

Alexander Scriabin

"Enigme" Op. 52 No. 2 "Guirlandes" Op. 73 No. 1 Sonata No. 8, opus 66

Sergei Rachmaninov

Melodía Op. 3 No. 3 en Mi mayor Preludio Op. 32 No. 10 en Si menor Preludio Op. 32 No. 5 en Sol mayor Preludio Op. 23 No. 10 en Sol bemol mayor Momento musical Op. 16 No. 2 en Mi bemol menor "Daisies" Op. 38 No. 3 "Oriental Sketch" "Polka Italienne", (transcripción: Arcadi Volodos)

II

Franz Schubert

Sonata en La bemol mayor, D 557

Allegro moderato Andante Allegro

Franz Liszt

Soneto 123 del Petrarca (Años de Peregrinaje)

Consolación Nr. 6, en Mi Mayor "Il Penseroso" (Años de Peregrinaje)

Camille Saint-Saëns/

"Danse macabre"

Franz Liszt / Horowitz

SCRIABIN, Alexander (Moscú 1872-1915)

Enigme Opus 52 No. 2.- Guirlandes Opus 73 No. 1.- Sonata No.8. Opus 66.

Nacido en el seno de una familia aristocrática, desde los diez años recibió una cuidada educación musical con los mejores profesores del Conservatorio de Moscú; donde más tarde también él impartiría lecciones hasta que comprendió que la docencia limitaba su actividad creadora.

Mucho antes de que Schönberg definiera explícitamente la música dodecafónica en sus "Variaciones para orquesta", o de que Theodor Adorno y René Leibowitz investigaran la famosa Escuela de Darmstadt, o de los estudios filosólicoreligiosos de Taverner y de Paert, ya Scriabin se interrogó sobre el significado del arte y supo entender, aunque quizá no tanto reflejar en el papel pautado, que la música no solo tenía la necesidad sino la obligación de cambiar y que algo estaba fallando.

Pianista de técnica muy segura y de una interpretación particularmente ágil, de acuerdo con la supersensibilidad de su naturaleza, pronto se apartó de la estela pianística y melódica de Chopin y buscó su propio camino, que no siempre encontró, pues para entender a Sciabin hay que hablar tanto de sus sueños y proyectos como de su música.

Scriabin desarrolló una escala tonal con superposición de cuartas, construyó disonancias muy originales con su acorde místico e ideó un sistema de correspondencias luminosas con cada una de las tonalidades musicales existentes, que tendrían por misión reflejar la creación del espectro puramente sonoro, mientras que las luces dibujarían el espectro luminoso. Por ejemplo Sol=naranja; RE=amarillo, MI=azul... Y por otra parte tomando como modelos a ocultistas celebres como Paracelso y Fludd intentó alcanzar la ley de la Analogía Universal: las cosas se distinguen entre si por el grado de intensidad de su actividad, esto es, por el número de vibraciones dadas.

Pero todos estos conceptos se convirtieron en un juego de luces ingenuo y categóricamente "naive". No podemos olvidar que Scriabin era un hombre adelantado a su tiempo, un hombre del siglo XIX con mentalidad del XX, y que seguramente si hubiese conocido parte de lo que después se hizo, su inagotable pensamiento creador nos hubiera dejado un importante legado, pues además su temprano fallecimiento con tan solo 43 años, víctima de una septicemia producida por un forúnculo en el labio superior, impidió que realizase muchas de sus visiones, inquietudes y ambiciones.

RACHMANINOFF, Sergei (Oneg, 1873-California, 1943)

Melodía Op. 3 N° 3 en Mi mayor.- Preludio Op. 32 N° 10 en Si menor.- Preludio Op 32 N° 5 en Sol mayor.- Preludio Op. 23 N° 10 en Sol bemol mayor.- Momento musical Op. 16 N° 2 en Mi bemol menor.- "Daisies" Op. 38 N° 3.- "Oriental Sketch".- "Polka Italienne", transcripción: Arcadi Volodos.

Fue Sergei Rachmaninoff un pianista excelente y protagonista del romanticismo más exacerbado, aún en tiempos en que ya el romanticismo no se cultivaba, él siguió, en su obra, los modelos usuales en esa escuela.

Sus mejores compositores son, sin duda, las canciones y, sobre todo, las pequeñas piezas para piano, entre las que figuran los Preludios que hoy escucharemos.

Rachmaninoff tenía una gran fuerza creadora y un sentido de la armonía sumamente desarrollado. Estas cualidades junto con su excepcional habilidad y técnica e íntimo conocimiento de los instrumentos individuales proporcionaba a su música un especial calor propio, calor que no consiguió sin embargo dar a su vida personal, pues aunque constituyó un hogar y alcanzó la fortuna en Estados Unidos, nunca llegó a olvidar la tierra en que nació, convirtiéndose en un hombre solitario y decepcionado, incapaz de ajustarse a los nuevos medios musicales. Su proclividad hacia el romanticismo ocasionó la absurda proscripción de su música en la Rusia de 1931 "porque representaba la actitud decadente de las clases medias inferiores y era especialmente peligrosa en el frente musical de la lucha de clases".

SCHUBERT, Franz (Viena, 1797 - 1828)

Sonata en la bemol mayor, D 557

Únicamente desde hace muy pocos años se reconoce a Schubert como uno de los grandes compositores de piano y uno de los maestros supremos de la sonata. Para confirmar esta aseveración solo tenemos que recordar que el gran pianista Rachmaninoff, en 1928, el año de centenario de la muerte del compositor, no concebía la existencia de las sonatas de Schubert.

Hoy sabemos que Schubert escribió 22 sonatas para piano de las cuales terminó once que son las que todos conocemos. De ellas solo tres fueron interpretadas durante la vida del compositor vienés, que falleció dejando las otras once sin concluir o fragmentadas lo que ha dado lugar a que muchos editores hayan tenido la tentación de completar los movimientos inacabados teoría muy controvertida y que afortunadamente ha tenido poco éxito.

Y así, efectivamente, hoy escucharemos una de estas piezas sin ultimar, pero particularmente bella, a pesar de su factura algo primitiva y totalmente convencional. Schubert la escribió en marzo de 1817, es decir en los últimos años de lo que podemos llamar su primer período de música instrumental en el que compuso sus seis primeras sinfonías y sus quince primeras sonatas, once de ellas fragmentadas como ya hemos dicho.

En muchos aspectos las obras de Schubert anuncian el futuro y hay en ellas promesas que solo las realizarán artistas posteriores. La misión del artista no es siempre acabar totalmente todo lo que en él germina, esto se debe reservar para aquellos que vienen detrás de él.

LISZT, Franz (Raiding, 1811 - Bayreuth 1886)

Soneto 123 del Petrarca (Años de Peregrinaje). - Consolación Nr. 6, en Mi Mayor. "II Penseroso" (Años de Peregrinaje).

Se ha escrito mucho sobre la juventud de Mozart y sobre la influencia de Leopoldo, su padre, sobre él. Pero quizás igual de interesante es la juventud del que fue llamado "El nuevo Mozart": Franz Liszt.

Adam Liszt acababa de ser nombrado administrador de una finca del príncipe Esterhazy en una aldea perdida en medio de la llanura húngara. Atrás quedaba la vida brillante y alegre en el castillo de Eisenstadt, cerca de Haydn, que había estimulado su amor a la música. Y es allí en Raiding, donde nace "le petit Litz", (Sic) como se le conocerá en París pocos años después.

Niño enclenque, de salud fragilísima; hasta el punto de que tras un síncope se le dio por muerto y un carpintero del lugar recibió el encargo de hacer un pequeño ataúd; pronto se descubrió en él una gran sensibilidad musical y una memoria prodigiosa por lo que su padre después de sus primeros éxitos como concertista, se traslada con él a Viena confiándolo Czerny para la música pianística y a Salieri para la composición.

Y el pálido y canijo muchacho señalando a un retrato de Beethoven contesta al que le pregunta lo que querría ser de mayor: "Ese". Quizá sea por esa razón por lo que le emocionó menos que con tan solo once años un crítico vienés escribiese a continuación de una de sus actuaciones, "Est Deus in nobis"; que el que un año más tarde fuese el mismo Beethoven quien seguidamente de uno de sus conciertos en la Redoutensaal subiese al estrado para abrazarle en medio de las ovaciones de cuatro mil oyentes.

Después de Viena, París, Adam Liszt renuncia a sus funciones de administrador del príncipe Esterhazy para "administrar" el talento de su hijo. Cherubini, director del Conservatorio de la capital francesa, le impide entrar en el mismo dándoles a entender que no cree en los niños prodigios y aún menos si son "húngaros", es decir "gitanos". Sin embargo es este exotismo de su procedencia, casi tanto como sus doce años, sus improvisaciones y sus acrobacias, lo que hace que las cartas de recomendación de las que se había provisto su diligente padre surjan efecto, y, muchos salones entre ellos el de la duquesa de Barry y el del duque de Orleans, el futuro rey Luis Felipe, se le abran entusiasmados y hagan que se le sigan abriendo más y más importantes puertas.

Adam Liszt es, sobre todo, un buen gestor. Hace que su hijo llamado, familiarmente Putzi, reciba clases paralelas de armonía, de contrapunto y .. de francés. Le anima en sus primeros pasos como compositor comprendiendo que sus espectáculos cuasi circenses deben de completarse con algo más solido.

Al mismo tiempo cultiva la amistad con el setentón fabricante de piano Sebastian Erard, quien, con más vista que Cherubini, se traslada con el muchacho a Londres para promocionar un piano de doble escape que acaba de crear. Su visión comercial no se ve defraudada, y muy pronto el "jockey de Erard" conquista la ciudad e impone en el mercado británico el gran piano forte de siete octavas.

"Le petit Litz" ya es el gran Liszt cuando con tan solo quince años consigue que Boisselot le publique sus "Estudios en doce ejercicios", que en 1838 se convirtieran en los "Estudios Trascendentales". Es la obra de un consumado virtuoso que ya ha tomado la medida

exacta de sus recursos pianísticos, y que crea un nuevo estilo de escritura al qué el ya siempre permanecerá fiel.

Pero en el adolescente frágil se deja llevar por una crisis de misticismo y su salud se resiente con los ayunos casi diarios y con las largas horas de oración. Nuevamente acude "su agente", su padre. "Tu perteneces al arte, no a la iglesia" Oidos sordos del joven, hasta que ya, francamente enfermo, acepta una cura de reposo en Boulogne-sur-Mer.

Y es allí donde el buen gerente fallece repentinamente no sin antes anunciar, con una intuición digna de admiración, a ese hijo que solo pensaba entonces en conventos y en misas: "Tu talento te librará de cualquier imprevisto. Tu corazón es bondadoso y grande tu inteligencia. Solo temo por ti a las mujeres, que perturbarán y dominarán tu vida."

El músico vuelve a París con aún más ardor religioso. Pero para vivir necesita dar clases. Y entre sus alumnas esta Carolina, la hija del conde Saint-Cricq, una joven de su misma edad, morenita, seductora, de mirada melancólica. El idilio es inevitable y naturalmente el conde, también ministro de comercio, despide al músico (¡Que se habrá creido este gitano!) y casa a su hija con un aristócrata de provincias.

Años después Franz se encontrará con Carolina convertida en una matrona aburrida y amodorrada, y escribirá para ella un "lied" con esta emocionante dedicatoria: "Este es el testamento de mi juventud".

SAINT-SAËNS, CAMILLE (París, 1835 - Argel, 1921)

<<Danse macabre>>

«Je fis de Macabre la dense, Qui tout gent maine à sa trace E a la fosse les adresse »

La alegoría del tema de la danza macabra la encontramos en arte, en literatura, en teatro, y en música repetidamente. Se basa, siempre, en la representación del esqueleto humano como símbolo de la muerte, pues según la creencia popular, fomentada por las plagas y las guerras de los siglos XIV y XV, la muerte en forma de esqueleto, surge de las tumbas y tienta a los que tienen vida a que se unan a ella. Evoca que la muerte es inevitable, que es igual para todos y amonesta de la necesidad de arrepentimiento.

Recordemos que Chaucer, Lydgate, Strindberg, Allan Poe, Baudelaire, Goethe, y los españoles Calderón de la Barca, y Quevedo, entre otros, tomaron el tema como argumento de sus obras. Que Hans Holbein el joven, se inspiró en él para su famoso grupo de cincuenta y un dibujos. Que en el cine Ingmar Bergman lo recreó en "El Séptimo Sello" y que Woody Allen hizo de él una parodia en "Amor y Guerra"

Pero desde mucho antes, se podían encontrar diferentes frescos en capillas iglesias y cementerios de Francia, Suiza y Alemania, desgraciadamente casi todos destruidos. Pero si se conservan los de Bretaña, en la iglesia de Kermaria, que fueron los que inspiraron a Saint-Saëns, en 1874, para componer su famoso poema sinfónico, opus 40, con el título de "Dense macabre", cuyo arreglo para piano hoy escucharemos.

Pero no solo fue Saint-Saëns el que trató este tema en música. Lo hizo también Liszt con su obra "Totentanz"; el pianista y transcriptor de la obra de Saint-Saëns, Wladimir Horowitz; y también Honegger con su famoso oratorio.

SOCIEDAD DE CONCIERTOS ALICANTE

Próximo concierto

Lunes 27 de octubre 2003 - Teatro Principal
ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA LIEJA Y DE LA COMUNIDA VALONIA-BRUSELAS
LOUIS LANGRÉE, director
BORIS BELKIN, violín

Avance de programación curso 2003 - 2004

Ma.	4	-	XI	-	03	CUARTETO VERMEER
Do.	16	-	XI	-	03	KUBA JAKWICZ, violín BARTOSZ BEDNARCZYK, piano
Mi.	3	-	XII	-	03	ORQUESTA SINFÓNICA CIUDAD DE OVIEDO
Mi.	17	-	XII	-	03	Trío: LLUNA-COLOM-CLARET
Mi.	21	-	I	-	04	CRISTIAN ZACHARIAS, piano
Ma.	10	-	II	-	04	ORQUESTA COLLEGIUM INSTRUMENTALE HALLE ARKADI MARASCH, director RAMÓN JAFFÉ, violonchelo
Ma.	17	-	II	-	04	SILVIA MARCOVICI, violín AÏMO PAGIN, piano
Ju.	26	-	II	-	04	ORQUESTA DE VALENCIA MIGUEL A. GÓMEZ MARTÍNEZ, director J. Y. THIBAUDET, piano
Ju.	4	-	III	_	04	ANDRAS SCHIFF, piano
Mi.	10	-	Ш	-	04	BELLA DAVIDOVICH, piano
Ma.	23	-	III	-	04	ANDREAS HAEFLIGER, piano
Ma.	20	-	IV	-	04	ABDEL RAHMAN EL BACHA, piano
Ju.	29	-	IV	-	04	TRIO GUARNERI
Ma.	4	-	V	-	04	JONATHAN GILAD, piano
Vi.	14	-	V	-	04	PREMIO INTERPRETACIÓN SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE ALICANTE
Ma.	20	-	V	-	04	ORQUESTA DE VALENCIA WALTER WÉLLER, director ALOIS GERHARD, violonchelo

Este avance es susceptible de modificaciones.

Vuestra confianza en la CAM hace realidad importantes Obras Sociales.

Cada vez que realizas una operación en la CAM, colaboras con el desarrollo medioambiental, social y cultural de tu comunidad. Mejoras el entorno, facilitas la integración social de quienes más lo necesitan y fomentas el desarrollo de las culturas, el arte y el pensamiento.

Gracias a tu confianza en la CAM, se hacen realidad importantes Obras Sociales. Para beneficio de todos.

Obras Sociales CAM. Por ti, para todos.

www.cgm.es

OBRAS SOCIALES