

ibermúsica

22/
23

ORQUESTAS Y SOLISTAS
DEL MUNDO DE IBERMÚSICA

CONCIERTO EXTRAORDINARIO

YO-YO MA
KATHRYN STOTT

Patrocinador principal

FUNDACIÓN
MUTUAMADRILEÑA

idealista

SE2

IBERMÚSICA
FUNDACIÓN IBERMÚSICA

EL PAÍS

CONCIERTO EXTRAORDINARIO YO-YO MA

La vida y carrera del violonchelista Yo-Yo Ma son testimonio de su permanente creencia en el poder de la cultura para generar confianza y entendimiento. Ya sea interpretando obras nuevas o conocidas del repertorio para violonchelo, colaborando con comunidades e instituciones para explorar el papel de la cultura en la sociedad, o participando en formas musicales inesperadas, Yo-Yo Ma se esfuerza por fomentar conexiones que estimulen la imaginación y refuercen nuestra humanidad.

Yo-Yo Ma nació en 1955 de padres chinos que vivían en París, donde empezó a estudiar violonchelo con su padre a los cuatro años. A la edad de siete años se trasladó con su familia a Nueva York, donde continuó sus estudios de violonchelo en la Juilliard School antes de cursar estudios de artes liberales en la Universidad de Harvard.

Yo-Yo Ma ha grabado más de 100 álbumes, es ganador de 19 premios Grammy y ha actuado ante nueve presidentes estadounidenses, la última vez con motivo de la toma de posesión del presidente Joe Biden. Ha sido galardonado con numerosos premios: la Medalla Nacional de las Artes, la Medalla Presidencial de la Libertad y los Kennedy Center Honors. Es Mensajero de la Paz de la ONU desde 2006 y fue reconocido como una de las 100 personas más influyentes de 2020 por la revista TIME.

El más reciente álbum de Yo-Yo Ma es “Beethoven for Three: Sinfonías nº 2 y 5”, grabado con el pianista Emanuel Ax y el violinista Leonidas Kavakos.

YO-YO MA se ha presentado anteriormente con Ibermúsica en:

08.12.1995 **G. Rozhdestvensky/Royal Concertgebouw Orchestra.** Madrid

23.02.2022 Madrid. *Suites para violonchelo solo de Bach*

CONCIERTO EXTRAORDINARIO

KATHRYN STOTT

A los cinco años hice amistad con el piano vertical que había en nuestro salón y a los ocho me encontré en un internado para jóvenes músicos, la Escuela Yehudi Menuhin. Durante mis estudios allí, recibí una fuerte influencia de dos visitantes ocasionales a la escuela: Nadia Boulanger y Vlado Perlmutter. De ellos surgió mi gran pasión por la música francesa y por Fauré en particular, que sigue siendo el amor musical de mi vida.

Los estudios posteriores en el Royal College of Music de Londres me arrojaron bruscamente a la vida de un músico profesional a través del Concurso Internacional de Piano de Leeds. Cuando, por casualidad, conocí a Yo-Yo Ma en 1978, resultó ser uno de los momentos más fortuitos de mi vida. Desde 1985, hemos disfrutado de una colaboración que nos ha dirigido a muchos lugares fascinantes por el mundo entero y nos ha llevado a aventuras musicales con músicos que compartieron muchas de sus propias tradiciones con nosotros.

En la actualidad, disfruto del reto de la creatividad de una manera diferente al reunir a muchos músicos una vez al año en mi papel de Directora Artística del Festival Australiano de Música de Cámara. Trabajar con jóvenes músicos es algo que me apasiona y actualmente doy clases en la Academia de Música de Oslo. También me han compuesto música muy interesante y he disfrutado de una colaboración especialmente estrecha con el compositor Graham Fitkin.

KATHRYN STOTT se presenta por primera vez con Ibermúsica

idealista

todo es mejor con música

mecenas de IBERMÚSICA

CONCIERTO EXTRAORDINARIO

YO-YO MA KATHRYN STOTT

I

Las obras agrupadas se interpretarán sin interrupción

F. MENDELSSOHN (1809-1847) **CANCIÓN SIN PALABRAS, OP. 109**

TRADICIONAL **SCARBOROUGH FAIR** (Arr. S. HOUGH)

C. SHAW (1982) **SHENANDOAH**

J. SIBELIUS (1865-1957) **¿FUE UN SUEÑO?, NÚM. 4, OP. 37**

E. BLOCH (1880-1959) **DE LA VIDA JUDÍA**

Oración
Súplica
Canto judío

A. DVOŘÁK (1841-1904) **4 PIEZAS ROMÁNTICAS**

Allegro moderato
Allegro maestoso
Allegro appassionato
Larghetto

II

Las obras agrupadas se interpretarán sin interrupción

E. WALLEN (1958)

DERVISH

C. C. MARIANO (1943)

CRISTAL (Arr. J. CALANDRELLI)

V. PARRA (1917-1967)

GRACIAS A LA VIDA (Arr. J. CALANDRELLI)

A. PIAZZOLLA (1921-1992)

LIBERTANGO (Arr. K. STOTT)

SOLEDAD

EL GRAN TANGO

Patrocinador principal

FUNDACIÓN
MUTUAMADRILEÑA

Miércoles, 26 de octubre 2022 a las **19.30h**

El concierto finalizará aproximadamente a las 21.30h

Caroline Shaw. © Kait Moreno

CONCIERTO EXTRAORDINARIO

LA GRANDEZA DE LA SENCILLEZ

*Un compositor conoce su obra del mismo modo
que un leñador conoce un camino por el que ha
pasado una y otra vez; pero el oyente debe hacer
el mismo esfuerzo que si se encontrara en un
bosque y viera una planta que no ha visto jamás.*

John Cage (Silence, 1961)

La gente no necesita música que no pueda entender.

Andréi A. Zhdánov (discurso, 1947)

Viajar a través del subjetivismo y la introspección en términos musicales podría suponer explorar todas las posibilidades artísticas con un fin de plenitud expresiva; algo que nos invita, en un amplio mundo de emociones, a reconquistar un preciado pasado o alcanzar un futuro maravilloso. El penetrante pluralismo y los múltiples principios estéticos de las obras que conforman este programa le otorgan un amplio y muy personal carácter simbólico que encuentra su sentido en lo que Julián Marías denomina esa inseparable pero enemiga pareja formada por el azar y la necesidad, entre la que oscilamos, gobernada por la más absoluta libertad y que habita nuestra imaginación.

Con un lirismo directo, de contornos claros y sin complicaciones que anuncia la época de Cazals o Raffaëli de la similitud entre el trazo del pincel y de la línea de la melodía, de la luz y del color, la *Canción sin palabras op. 109* de Felix Mendelssohn fue compuesta poco antes del comienzo de una época que él mismo definió como “gris sobre gris”. Enlaza con la proyección poética de la tradicional *Scarborough fair*, agente de conversación reflexiva de característicos ecos medievales y que, junto a las armonías seductoras del folklore americano de principios del siglo XIX de *Shenandoah* que la compositora Caroline Shaw recreó para ambos intérpretes –tal como explica la pianista Kathryn Stott–, evocan la profundidad y la imperfección humanas con sus juegos de tensiones y alejamiento de todos los modelos.

Cuando Jean Sibelius entregó *¿Fue un sueño? núm. 4, op. 37* a su dedicataria, la soprano Ida Ekman, le dijo: “Aquí tienes mi canción más bella”. Compuesta para la voz sobre un texto del poeta Josef Julius Wecksell, en ella emplea el sueco, lengua que utiliza en muy pocas de su casi centenar de canciones. Con un tono intimista y de añoranza por un antiguo amor perdido y no recordado “... ¿estábamos realmente enamorados o me lo imaginé?..”, la respuesta se descubre y revela dentro del propio texto de la canción “Esconde este recuerdo en tu corazón, fue tu mejor sueño”. Así, la evocada tristeza del momento presente nos prepara para las enigmáticas y muy personales

Errollyn Wallen. © Azzurra Primavera

tres páginas que conforman *De la vida judía* de Ernest Bloch quien dedicó su conocida *Méditation hébraïque* a su amigo Pau Casals. Bajo los títulos Oración, Súplica y Canto judío y considerando que “[...] lo importante es escribir música sincera”, se las dedicó al también violonchelista Hans Kindler quien en 1917 había estrenado la *Rapsodia hebrea Schelomo* en Carnegie Hall. En ellas explota la mímica, el gesto musical que da forma a los aspectos más fugaces de la vida convirtiéndolas al mismo tiempo en testigos de lo perdurable y a las que se pueden aplicar, por qué no, esas evocadoras palabras de Juan José Millas sobre la literatura puesto que encuentran aquí su coherencia musical: “[...] una batalla silenciosa en la que uno ha de ganar o de perder, palmo a palmo, un territorio que no es suyo con armas que no le pertenecen”. Bloch, con su interés en el alma y el enigma de la palabra bíblica, “[...] la desesperación de Eclesiastés y la pena e inmensidad del Libro de Job, escucho a mi voz interna, insistente, que parece venir de lejos... y lo transcribo”, y a través de líneas melódicas declamatorias, énfasis en ciertos intervalos y apoyado incluso en armonías impresionistas, logra una atmósfera de gran exotismo que también permite la creación de un estado contemplativo.

Toda una oportunidad para la retórica que comparte con las *4 Piezas Románticas* de Antonín Dvořák de una gran delicadeza pastoral y cualidades plenamente vocales con rasgos de la influencia armónica bohemía. Cuando el editor Simrock esperaba el cuarteto con piano que le había encargado, recibió un titulado Terzetto op. 74 para dos violines y viola. Dvořák lo había compuesto con la intención de interpretarlo junto a su amigo Jan Pelikán, violinista de la Orquesta del Teatro Nacional de Praga y su alumno Josef Kruis, estudiante de Química que vivía en el mismo edificio que la familia del compositor. Kruis encontró su parte demasiado difícil y Dvořák preparó un nuevo trío en cuatro movimientos que así refirió a Simrock: “Estoy escribiendo pequeñas bagatelas para dos violines y viola [...] Disfruto tanto como si estuviera escribiendo una sinfonía. ¿Tienes algo que decir...? Son para aficionados, pero Beethoven y Schumann también se expresaban –y de qué manera–, con tanta sencillez”. Posteriormente las arregló para violín y piano con modificaciones menores que Simrock publicó tal como se conocen a día de hoy y Dvořák asignó los títulos de Cavatina, Capriccio, Romance y Elégie (Ballade) a los cuatro movimientos originales que se estrenaron el 30 de marzo de 1887 con el propio compositor al piano. La versión inicial del trío que reservó para la interpretación doméstica se publicó de forma póstuma en 1945 bajo el título de Miniaturas op. 75 A.

En *Dervish*, Errollyn Wallen trata de crear la atmósfera de adoración e intenso estado de trance de la que procede esta danza sufi. Con la fascinación que puede provocar el misterio, desde la abducción hasta la devoción inmóvil en la que de forma contraria al mito popular no existe el desenfreno hedonista, nos conduce a *Cristal* de César Camargo Mariano que nos recuerda que nunca termina ese diálogo, esa conversación a modo de tributo a la riqueza de las gentes y las culturas en el marco de ese tablero de lo diverso que habita entre la tradición y la modernidad.

Fuerza, debilidad, pena, alegría, vacío y plenitud, entre tantos otros estados de ánimo tan humanos, tienen su lugar en este intenso canto de amor y de existencia en todo su esplendor y cumplimiento que es *Gracias a la vida* de la chilena Violeta Parra quien, precisamente, se quitó la suya poco después de escribirla. El bandoneonista Astor Piazzolla junto a Aníbal Troilo y como alumno de Nadia Boulanger en París y de

Ginastera en Buenos Aires, creó un lenguaje único en y para el tango y captó de forma natural la esencia de la música popular y su subsecuente reestructuración mientras exploraba las formas y los géneros de las tradiciones musicales más sofisticadas. Era la época de Miles Davis, de Ornette Coleman y Charles Mingus en la que construyó su propio universo musical abierto a la improvisación, como en *Libertango* con el que insiste en la ruptura del formato y de la concepción del tango tradicional y que tantas animadversiones le causaron durante toda su trayectoria (sus detractores se referían a él como “El asesino del tango”). El poeta uruguayo Horacio Ferrer –autor de la letra de la considerada referencia en la evolución del tango-canción “Balada para un loco” que fue galardonada con el 2º Premio en el primer Latin American Festival Song and Dance en 1969 del que nadie recuerda el ganador–, escribió también un texto para ser recitado sobre él apelando a esa ansiada libertad “[...] hasta el dolor y hasta la *Soledad*”, título homónimo de la página que, entre el dolor y el consuelo, precede a *El Gran Tango* originalmente escrito para violonchelo y piano y dedicado a Mstislav Rostropovich quien no la tocó hasta 1990, ocho años después de su composición. En el ensayo, y junto al dedicatario y el compositor estaba presente el propio Yo-Yo Ma quien apunta que Rostropovich hizo algunos cambios con la aprobación de Piazzolla.

Se conforma así un programa en el que técnica y alma se encuentran y en el que el aspecto mecánico no se separa del espiritual en ningún momento. Música para la mente y el corazón, fruto del verdadero oficio y de la intuición, de la exuberancia y del irresistible encanto que pueden asumirse como ejemplos que demuestran la facultad de una artesanía consumada en la que las formas y estructuras más breves también disponen de la destreza para unir un lenguaje más serio y otro más popular con criterio, sensibilidad y conocimiento. Y es que, en el mundo que vivimos, cada vez más complejo, incierto, cambiante y desafiante, estas páginas nos invitan a buscar esa meta imaginaria a la que se refirió el poeta Novalis cuando consideraba la música fuera de toda concreción lingüística e incluso conceptual. Música que nos descubre un mundo psicológico infinito, por lo general sombrío y melancólico, en constante conflicto pero que al mismo tiempo supone una sugerente llamada a la observación y al aprendizaje que, actualizando y adaptando las palabras de Pablo Neruda, nos hace felices “por los cuatro costados del corazón, andando, durmiendo o escribiendo”. A nosotros hoy, esta tarde y aquí, escuchando.

María DEL SER

FUNDACIÓN IBERMÚSICA

unidos por la música

Entre los fines de la
Fundación Ibermúsica
se encuentran

El impulso a
las relaciones
de cooperación
musical

La interpretación,
representación,
edición y promoción
musical de
compositores
españoles

La organización de
conciertos y ciclos
de conciertos de
Ibermúsica

El desarrollo de
acciones formativas
dirigidas al estudio
y el apoyo a
jóvenes músicos
españoles

IBERMÚSICA

FUNDACIÓN IBERMÚSICA

Núñez de Balboa 12, entreplanta. 28001 Madrid
tel: (+34) 91 426 0397
ibermusica@ibermusica.es
www.ibermusica.es

Colabora

Diseño:
Manígua

Maquetación e impresión:
Estúgraf Impresores, S.L.
Polígono Ind. Los Huertecillos
Calle Pino, 5. 28350 Ciempozuelos, Madrid
Depósito Legal: M-23424-2022

