

ORQUESTAS Y SOLISTAS
DEL MUNDO DE IBERMÚSICA
SERIE ARRIAGA

IBER
MÚSICA
23.24

A.11

HÉLÈNE GRIMAUD

Patrocinador principal

FUNDACIÓN
MUTUAMADRILEÑA

idealista

SEIZ

IBERMÚSICA
FUNDACIÓN IBERMÚSICA

EL PAÍS

A.11 HÉLÈNE GRIMAUD

Hélène Grimaud, una mujer del Renacimiento, no es sólo una artista musical profundamente apasionada y comprometida. Se ha establecido como conservacionista, activista de los derechos humanos y escritora.

Artista exclusiva de Deutsche Grammophon desde 2002, sus grabaciones han recibido numerosos premios: el Premio de Grabación Clásica del Año en Cannes, el Choc du Monde de la Musique, el Diapason d'or, el Grand Prix du disque, el Premio de la Academia de Grabación (Tokio), el Premio Midem Classic y el Premio Echo Klassik.

Entre sus grabaciones destacan Beethoven (Staatskapelle Dresden/Jurowski) elegido uno de los mejores álbumes de la historia en "Clásicos esenciales" de iTunes; y un DVD del *Segundo Concierto para Piano* de Rachmaninoff (Lucerne Festival Orchestra/Abbado). Ganó el premio Echo Klassik 2013 al "Mejor disco de música de cámara" con Sol Gabetta y en su álbum más reciente, "Silent Songs", interpretó con Konstantin Krimmel piezas del monumental ciclo de canciones de Silvestrov, lanzado en marzo 2023.

Compromisos recientes y futuros incluyen un recital en Carnegie Hall, interpretaciones del *Concierto para Piano* de Schumann con la Camerata Salzburg y una extensa gira de recitales por Europa.

Nació en 1969 en Aix-en-Provence. Estudió piano con Jacqueline Courtin y con Pierre Barbizet. Aceptada en el Conservatorio de París a los 13 años, ganó el 1er Premio en interpretación de piano. Estudió con György Sándor y Leon Fleisher y en 1987, Barenboim la invitó a tocar con la Orchestre de Paris.

Entre su debut en 1995 con la Filarmónica de Berlín/Abbado y su primera actuación con la Filarmónica de Nueva York/ Masur en 1999, fundó el Wolf Conservation Center tras un encuentro fortuito con un lobo. También es miembro de la organización Músicos por los Derechos Humanos, una red mundial de músicos que trabajan para promover una cultura de derechos humanos y cambio social.

Ha publicado tres libros. Su primer libro, "Variations Sauvages", se publicó en 2003. Le siguió en 2005 "Leçons particulières" y en 2013 "Retour à Salem", ambas novelas semiautobiográficas.

Su contribución al mundo de la música clásica fue reconocido por el gobierno francés cuando fue nombrada Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur.

HÉLÈNE GRIMAUD se ha presentado anteriormente con Ibermúsica en:

- 24.04.2001 **Dúo con Renaud Capuçon.** Madrid
- 29.05.2002 **I. Metzmacher/Staatsorchester Hamburg.** Madrid
- 30.05.2002 **I. Metzmacher/Staatsorchester Hamburg.** Barcelona
- 12.05.2006 **D. Harding/London Symphony Orchestra.** Úbeda
- 16.03.2011 **C. Thielemann/Münchner Philharmoniker.** Madrid
- 20.05.2012 **R. Chailly/Gewandhausorchester Leipzig.** Valladolid
- 22.05.2012 **R. Chailly/Gewandhausorchester Leipzig.** Madrid

Cadena SER y la cultura: Nacidos de la pasión.

SER

Nos mueve la cultura

idealista

todo es mejor con música

mecenas de IBERMÚSICA

A.11

HÉLÈNE GRIMAUD

I

L. VAN BEETHOVEN (1770-1827)

SONATA PARA PIANO NÚM. 30 EN MI MAYOR, OP. 109

Vivace ma non troppo. Adagio espressivo-Tempo I

Prestissimo

Andante, molto cantabile ed espressivo

J. BRAHMS (1833-1897)

TRES INTERMEZZI PARA PIANO, OP. 117

Andante moderato

Andante non troppo e con molto espressione

Andante con moto

II

J. BRAHMS (1833-1897)

FANTASÍAS, OP. 116

Capriccio. Presto energico

Intermezzo. Andante

Capriccio. Allegro passionato

Intermezzo. Adagio

Intermezzo. Andante con grazia

Intermezzo. Andantino teneramente

Capriccio. Allegro agitato

J.S. BACH/F. BUSONI (1685-1750)/1886-1924)

CHACONA EN RE MENOR DE LA PARTITA NÚM. 2 BWV. 1004

Patrocinador principal

FUNDACIÓN
MUTUAMADRILEÑA

Jueves, 30 de mayo 2024 a las 19.30h

El concierto finalizará aproximadamente a las 21.20h

A.11

La pianista Hélène Grimaud nos ofrece un recital con un programa que destaca por su belleza sonora, su fuerza emocional, una clara voluntad por renovar la forma musical y la presencia de un variado abanico de recursos técnicos y expresivos del piano. El programa incluye obras de tres grandes maestros del Romanticismo y del Barroco alemán.

La primera parte se inicia con la *Sonata núm. 30 para piano op. 109* de Ludwig van Beethoven (1770-1827). Se trata de la primera de las tres últimas sonatas (las núms. 30, op. 109; 31, op. 110 y 32, op. 111) con las que culmina un proceso evolutivo iniciado en 1816 en el que la estructura formal se aleja de los modelos clásicos de proporción al mismo tiempo que su escritura musical se vuelve cada vez más atrevida y sorprendente, un rasgo que ya se percibe claramente en la sonata *Hammerklavier* y en las *Treinta y tres variaciones sobre un tema de Diabelli*, finalizadas, respectivamente, en 1819 y 1823. En 1819, Beethoven había perdido totalmente su capacidad auditiva, lo que le llevó a abandonar su brillante carrera como pianista y director de orquesta. A partir de ese momento, se va aislando del mundo y se concentra en su actividad creativa. Las únicas obras completas del periodo que va de 1820 a 1823 son las tres últimas sonatas para piano ya mencionadas, la *Missa Solemnis* y la *Novena Sinfonía*. La sonata está dedicada a una discípula de Beethoven, Maximilliane, hija de Antonie Brentano, amigo del compositor.

La *sonata núm. 30* fue compuesta por Beethoven en 1820. Presenta una estructura formal irregular, lo que lleva a pensar que está constituida por dos movimientos en vez de los tres en los aparece dividida en la partitura. Con una duración total de unos 20 minutos, el primer movimiento apenas llega a los 4 minutos. El segundo movimiento, enlazado al primero mediante un pedal sostenido, es un Prestissimo que no llega a 3 minutos y el tercero es un tema con variaciones cuya duración supera a la suma de los dos movimientos anteriores. La sonata tiene rasgos comunes con las otras dos que Beethoven compuso posteriormente: se destaca por la utilización de estructuras armónicas ricas, el empleo de texturas contrapuntísticas elaboradas, con una evidente preferencia por las fugas y los cánones, la fidelidad a la tradición clásica de la forma sonata y la tendencia de reservar el momento culminante de la obra al último movimiento, de extensión mucho mayor al resto de los movimientos. El primer movimiento, Vivace ma non troppo-Adagio espressivo-Tempo I, en mi mayor, está escrito en la forma sonata clásica. Se inicia con un tema breve de ocho compases, prosigue un Adagio también corto para acabar reexponiendo el tema principal. El segundo movimiento, Prestissimo, en mi menor, presenta esquema más cercano a un scherzo, con una clara predominancia de pasajes contrapuntísticos, un segundo tema que va generando tensión a medida que avanza y un desarrollo muy conciso que conduce a la reexposición para cerrar con una sucinta coda. El tercer

EL VISO

RESIDENCES

Proyecto vendido al 50%

TOUZA Shaftesbury

Para más información: +34 600 919 103
ElVisoResidences@es.knightfrank.com

Para hoy, y para el futuro

Excepcionales viviendas de obra nueva
en El Viso, redefiniendo un estilo de
vida exclusivo y sostenible

movimiento, *Gesangvoll, mit innigster Empfindung* (Andante, molto cantabile ed espressivo), recupera la tonalidad del inicio, mi mayor. La forma utilizada es un tema con variaciones, en concreto, seis. La melodía del tema principal, de una belleza cautivadora, nos sugiere una influencia chopiniana. Culmina este movimiento con un Finale que se inicia con un tempo pausado y a medida que avanza, va aumentando la velocidad, la intensidad expresiva y la exigencia técnica. Cierra este movimiento la recuperación del tema principal en un tiempo más pausado y con un carácter más sosegado. Este final puede interpretarse como una voluntad de reconciliación con las batallas internas, una voluntad de distanciamiento de los traumas del pasado y la necesidad de encontrar la paz interior.

Los compositores de las generaciones posteriores a Beethoven heredaron del maestro esa voluntad de lucha por la expresividad a través de la ruptura de los moldes tradicionales y la introducción de una dimensión subjetiva en las obras musicales. Dado que los moldes clásicos no eran lo bastante flexibles, crearon nuevas formas de estructura indefinida que recibieron denominaciones sugerentes, como por ejemplo fantasía, rapsodia, *impromptu*, capriccio, etc. Un claro ejemplo del concepto de forma libre son las dos obras que siguen en este recital, *Tres intermezzi para piano, op. 117*, y *Fantasías, Op. 116* de Johannes Brahms (1833-1897). Estas piezas escritas entre 1892 y 1893, se enmarcan dentro de un gran ciclo estilísticamente compacto y que constituyen los opus 116, 117, 118 y 119. Se trata de una serie de obras cortas para piano con un esquema sencillo, basado en la forma de canción, con una primera parte, una segunda parte y una repetición variada de la primera parte. Son obras que se caracterizan por su carácter tumultuoso y apasionado. Desde el punto de vista técnico, no son obras exigentes, pero sí se evidencia una demanda musical, dado el uso limitado de recursos que exigen del intérprete una recreación imaginativa para lograr los contrastes de matiz y de carácter.

Brahms compuso los *Tres intermezzi* durante el verano de 1892 y están dedicados a Clara Schumann. El primer Intermezzo (Andante moderato), en mi bemol mayor, tiene el carácter de una canción popular. La partitura incluye un epígrafe unas palabras de una antigua canción de cuna escocesa traducida al alemán por el filósofo alemán Johann Gottfried Herder. El texto, traducido, dice: “¡Duerme dulcemente, hijo mío, duerme dulcemente y en paz! Me duele tanto verte llorar”. La melodía del primer tema refleja la ternura y la tristeza de esas palabras. El segundo tema expresa la desesperación de la madre abandonada por el padre de la criatura, que se identifica con la siguiente estrofa de esa canción: “No conocía aún su traición, desconocía su maldad”. Se retoma el primer tema con pequeñas variaciones y un carácter más poético. El segundo Intermezzo (Andante non troppo y con molto espressione), en mi bemol mayor, está basado en la técnica de la transformación temática, es decir, todas las secciones están construidas sobre el mismo tema, sencillo y breve. El segundo tema es una variación del primer tema y el desarrollo está basado en los arpeggios del primer tema. El contraste se encuentra en el carácter del desarrollo, amable y encantador, distinto del de las otras dos secciones, austero y melancólico. El tercer Intermezzo (Andante con moto), en do sostenido menor, presenta un primer tema de carácter misterioso

y austero interpretado en octavas jugando con el contraste de color de los diferentes registros del piano. La sección central, de ritmo sincopado, muestra un carácter más atormentado. Reaparece el tema del inicio modificado con nuevas armonías y con un carácter melancólico.

La obra que sigue, *Fantasías, Op. 116*, pertenece, como hemos mencionado antes, al grupo de obras tardías escritas de Brahms y que van del Op. 116 al Op. 119. Las *Fantasías* están dedicadas con toda probabilidad a su adorada Clara Schumann y se caracterizan por su naturaleza introspectiva, su intenso lirismo y la constante alternancia de momentos agitados y breves instantes de sosiego. En estas piezas experimenta con el ritmo y la armonía con gran imaginación, demostrando un sólido dominio de los recursos idiomáticos del piano. El conjunto de siete piezas que constituyen las *Fantasías* fueron escritas por el compositor alemán durante el verano 1892, en la ciudad austríaca de Bad Ischl, y publicadas en diciembre del mismo año. Brahms evita utilizar títulos literarios que puedan sugerir ideas extramusicales y deja al oyente libertad para interpretar sus ideas musicales. Le elección de la palabra intermezzo o capricho para titular cada una de las piezas tampoco supone ninguna distinción de carácter formal. En general, estas composiciones siguen una estructura ternaria reexpositiva.

La primera de las piezas, *Capriccio (Presto energico)*, escrita en re menor, se caracteriza por su vigorosidad extrema, de naturaleza agitada y pasional en el que aparecen breves momentos más sosegados. La segunda, *Intermezzo (Andante)*, en la menor, se inicia con un tema de carácter sentimental que se desarrolla hasta llegar a la sección central (*Non troppo presto*), presentando una música de carácter más sombrío. Finalmente retorna al carácter introspectivo y sentimental del inicio. La tercera pieza, *Capriccio (Allegro apasionato)*, en sol menor, comienza con una música apasionada y atormentada que se alterna con momentos que sugieren desesperación. La sección central presenta un instante fugaz de entusiasmo que desaparece pronto recuperando el carácter desolado del inicio. La cuarta pieza, *Intermezzo (Adagio)*, en mi mayor, se caracteriza por su lirismo y por evocar emociones más profundas. La quinta pieza, *Intermezzo (Andante con grazia ed intimissimo sentimento)*, en mi menor, empieza con un tema sombrío y misterioso que va adquiriendo un tono optimista a medida que avanza, para recuperar el carácter oscuro e introspectivo del inicio. Prosigue en sexto lugar *Intermezzo (Andantino teneramente)*, en mi menor, que comienza con una sucesión de acordes a modo de himno. Aquí la música parece adquirir una cierta serenidad, lejos del tumulto de las piezas anteriores. La última pieza, *Capriccio (Allegro agitado)*, en re menor, se inicia con un carácter atormentado que contrasta con el movimiento anterior. En la sección central aparece un momento apaciguado pero que recupera pronto el carácter agitado el primer tema. Finaliza con una serie de acordes que parecen simbolizar la resignación del compositor por la imposibilidad de lograr lo que anhela.

En conjunto, estas piezas son una reflexión sobre la vida y la muerte. También quieren ser una meditación sobre el destino mortal del hombre y la esperanza de una salvación divina. En estas obras podemos ver a un Brahms fiel a la tradición clásica y a la vez deseoso de hacer su contribución a la evolución estilística de la

música del siglo XIX. A través de su obra, Brahms consigue reconciliar dos fuerzas aparentemente opuestas, el Clasicismo y el Romanticismo, llevando a cabo una labor que recuerda a la realizada anteriormente por los dos otros grandes maestros protagonistas de este recital, Bach y Beethoven.

La obra que cierra este recital es la transcripción para piano que hizo el compositor italiano Ferruccio Busoni (1866-1924) de la *Chacona de la Partita* núm. 2 BWV.1004 para violín de Johann Sebastian Bach (1685-1750). El término chacona o ciaccona en italiano hace referencia a una forma musical que se va desarrollando a partir del encadenamiento de variaciones melódicas y rítmicas sobre un esquema armónico que se va repitiendo. Se caracteriza por la presencia de línea melódica persistente en el bajo.

Bach compuso la *Chacona en re menor* como final de la *Partita para violín solo núm 2* en 1720, durante su estancia en Köthen (Alemania), mientras se encontraba trabajando para el príncipe Leopold von Anhalt-Köthen. Se cree que fue compuesta después de la muerte de la esposa del maestro, Maria Bárbara Bach, por su carácter próximo a los lamentos de Monteverdi (por ejemplo, la presencia de secciones en las que aparecen líneas cromáticas descendentes) y por el empleo de melodías de corales del mismo maestro alemán. La transcripción para piano de la chacona que escuchamos en este recital es el resultado de un admirable trabajo de Busoni que hizo entre 1891 y 1892 durante su estancia en Boston de elaboración de la partitura, respetando el original del maestro alemán pero explotando los recursos técnicos y expresivos del piano. También representa un auténtico reto para el intérprete ya que debe esforzarse por mantener la atención del oyente mientras va desgranando cada una de las variaciones que se van sucediendo sobre el mismo patrón armónico. Esta obra destaca por su virtuosismo, complejidad y exuberancia. La extensión de la Chacona es considerable, unos 15 minutos, y está dividida en tres secciones, la primera y la tercera están escritas en re menor y la sección central en re mayor. Se desarrolla a partir de un tema breve de cuatro compases y sus variaciones. La musicóloga alemana Helga Thoene ha identificado en la Chacona la existencia de varias melodías que, como decíamos anteriormente, pertenecen a corales luterales del mismo compositor como por ejemplo la melodía del coral *Den Tod niemand zwingen kunnt* (La muerte no puede nadie conquistar), perfilada presente en el bajo de la composición o del coral *Vom Himmel hoch da komm ich her* (De las alturas del cielo, de allí vengo) para simbolizar la esperanza. Se evidencia aquí la compleja naturaleza de Bach, que se debate entre la más fervorosa devoción al culto luterano y el interés especulativo de la música. Este es otro ejemplo más del rico universo creativo de Bach y su interés por explorar las diferentes posibilidades expresivas de la música.

Como decíamos al inicio de este comentario, se evidencia en cada una de las obras de este recital una clara voluntad de proyectar la naturaleza sentimental del compositor en una poética musical, en la que predomina lo subjetivo, la capacidad imaginativa y la voluntad de innovar y renovar las formas instrumentales.

Anna CAZURRA

OBRAS DEL PROGRAMA INTERPRETADAS ANTERIORMENTE EN IBERMÚSICA

SONATA BEETHOVEN PARA PIANO NÚM. 30 EN MI MAYOR OP. 109

24.01.1973	Fou Ts'ong
05.11.1979	Daniel Barenboim
05.02.1987	Daniel Barenboim
19.01.1993	Maria João Pires
28.04.1998	Daniel Barenboim
21.12.2015	Alexander Romanovsky

BRAHMS TRES INTERMEZZI PARA PIANO, OP. 117

13.11.1974	Dmitri Bashkirov
02.03.1977	Carmen Vila
08.02.1990	Gerhardt Oppitz

BRAHMS FANTASÍAS OP.116

13.11.1974	Dmitri Bashkirov
01.11.2002	Maurizio Pollini

BACH CHACONA EN RE MENOR DE LA PARTITA NÚM. 2 BWV. 1004

09.02.1972	Shura Cherkassky (arreglo Busoni para piano)
15.03.1978	Gidon Kremer
19.11.1980	Jean-Jacques Kantorow
22.02.1986	Vladimir Spivakov
26.10.1995	Evgeny Kissin (arreglo Busoni para piano)
22.10.1998	Viktoria Mullova
07.02.2024	Silvia Márquez (arreglo Mortensen para clave)

IBER MÚSICA 23.24

PRÓXIMO CONCIERTO DE LA **SERIE ARRIAGA**

A12 MIÉRCOLES, 5 JUNIO 2024. 19.30 H

DALLAS SYMPHONY ORCHESTRA

FABIO LUISI

THOMAS HAMPSON

NEGRON What keeps me awake

WEILL Cuatro canciones de

Walt Whitman

CHAIKOVSKI Sinfonía núm. 5

SERIE ARRIAGA-PRÓXIMA TEMPORADA 2024-25

A1 MARTES, 29 OCTUBRE 2024. 19.30H

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH
DIRECTOR TITULAR: PAAVO JÄRVI
SOLISTA: LISA BATIASHVILI

A2 JUEVES, 7 NOVIEMBRE 2024. 19.30H

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DU LUXEMBOURG
DIRECTOR TITULAR: GUSTAVO GIMENO
SOLISTA: IVETA APKALNA

A3 DOMINGO 12 ENERO 2025. 19.30H

PHILHARMONIA ORCHESTRA
DIRECTORA: MARIN ALSOP
SOLISTA: MARÍA DUEÑAS

A4 MIÉRCOLES, 22 ENERO 2025. 19.30H

BACH COLLEGIUM JAPAN
DIRECTOR TITULAR: MASAAKI SUZUKI
Y DIRECTOR: MASATO SUZUKI

A5 MARTES, 28 DE ENERO 2025. 19.30H

ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA
DIRECTOR: KLAUS MÄKELÄ

A6 MARTES, 4 FEBRERO 2025. 19.30H

MÜNCHNER PHILHARMONIKER
DIRECTOR Y SOLISTA: LAHAV SHANI

A7 MARTES, 11 DE FEBRERO 2025. 19.30H

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
DIRECTOR TITULAR: JONATHAN NOTT
SOLISTA: MIDORI

A8 MARTES, 25 DE FEBRERO 2025. 19.30H

GEWANDHAUSORCHESTER LEIPZIG
DIRECTOR TITULAR: ANDRIS NELSONS
SOLISTA: CHRISTIANE KARG

A9 LUNES, 3 MARZO 2025. 19.30H

EVGENY KISSIN

A10 MIÉRCOLES, 9 DE ABRIL 2025. 19.30H

LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA
DIRECTOR: VLADIMIR JUROWSKI
SOLISTA: VILDE FRANG

A11 MARTES, 22 DE ABRIL 2025. 19.30H

STAATSKAPELLE DRESDEN
DIRECTOR TITULAR: DANIELE GATTI

A12 VIERNES, 9 DE MAYO 2025. 22.30H

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
DIRECTOR: GUSTAVO DUDAMEL

IBERMÚSICA
23.24

IBERMÚSICA

FUNDACIÓN IBERMÚSICA

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

Colabora

Diseño:
Manigua

Imagen portada:
Cabeza femenina, siglo II a.C., Santuario del Cerro de los Santos,
Montealegre del Castillo (Albacete).
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Maquetación e impresión:
Estugraf
Polígono Ind. Los Huertecillos
Calle Pino, 5. 528350 Ciempozuelos, Madrid

Depósito Legal: M-9230-2024

Ibermúsica está adherida al
programa Bono Cultural Joven