

TEMPORADA LI

IBER
MÚSI
CA 50
AÑOS

IBERMÚSICA 20 → 21

ORQUESTAS
Y SOLISTAS
DEL MUNDO
DE IBERMÚSICA

Presidencia de Honor
S.M. La Reina Doña Sofía

IBERMÚSICA 20→21

50 años sintiendo la mejor música

ORQUESTAS Y SOLISTAS
DEL MUNDO DE IBERMÚSICA

KATIA Y MARIELLE LABÈQUE

KATIA Y MARIELLE LABÈQUE

Las hermanas Katia y Marielle Labèque han desarrollado una brillante carrera con actuaciones en todo el mundo.

Han tocado con todas las orquestas más prestigiosas: la Berliner Philharmoniker, la SO des Bayerischen Rundfunks, las sinfónicas de Boston, Chicago, Cleveland Orchestra, Filarmónica Checa, Staatskapelle Dresden, Filarmonica della Scala, Gewandhausorchester Leipzig, London Symphony, las filarmónicas de Londres, Los Angeles y Nueva York, l'Orchestre de Paris, Philadelphia Orchestra, Royal Concertgebouw Amsterdam, Santa Cecilia y Wiener Philharmoniker, bajo la dirección de Marin Alsop, Alain Altinoglu, Semyon Bychkov, Sir Colin Davis, Gustavo Dudamel, Gustavo Gimeno, Mirga Grazinyte-Tyla, Pietari Inkinen, Louis Langrée, Zubin Mehta, Juanjo Mena, Andres Orozco-Estrada, Seiji Ozawa, Antonio Pappano, Matthias Pintscher, Georges Prêtre, Sir Simon Rattle, Santtu-Matias Rouvali, Esa-Pekka Salonen, Michael Tilson Thomas y Jaap van Zweden.

Han tenido el privilegio de trabajar estrechamente con muchos compositores, incluidos Thomas Adès, Louis Andriessen, Luciano Berio, Pierre Boulez, Bryce Dessner, Philip Glass, Osvaldo Golijov, György Ligeti, Nico Muhly y Olivier Messiaen. En el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles presentaron el estreno mundial del nuevo Concierto de Philip Glass con Los Angeles Philharmonic Orchestra bajo la dirección de Gustavo Dudamel, el estreno mundial del Concierto de Bryce Dessner en el Royal Festival Hall con la London Philharmonic y John Storgards y la nueva obra compuesta por Nico Muhly *In Certain Circles* recibirá su estreno con la Filarmónica de Nueva York y l'Orchestre de Paris en la temporada 2021/2022.

Tocan en los festivales y salas más importantes del mundo: Musikverein (Viena), Musikhalle (Hamburgo), Philharmonie (Múnich), Carnegie Hall, Royal Festival Hall, La Scala, Philharmonie (Berlín), Hollywood Bowl, Lucerne, BBC Proms, Ravinia, Tanglewood y Salzburgo. Más de 33.000 personas asistieron a un concierto de gala con la Berliner Philharmoniker y Sir Simon Rattle en el Waldbühne de Berlín, disponible en DVD (EuroArts). Más de 100.000 personas asistieron al Concierto de la Noche de Verano 2016 en Schönbrunn con la Wiener Philharmoniker, seguido por más de millón y medio de telespectadores en todo el mundo.

Bajo su propio sello discográfico –KML Recordings– lanzaron una colección de CDs “Sisters” (2014). Anteriores grabaciones incluyen un álbum de Gershwin-Bernstein, y su proyecto “Minimalist Dream House” (50 años de música minimalista). El DVD “The Labeque Way. Una carta de Alessandro Baricco a Katia y Marielle” fue producido por El Deseo Films y filmado por Félix Cábez y lanzado por EuroArts. Su biografía, “Une vie a quatre mains” de Renaud Machart fue publicado por Buchet-Chastel.

KML Recordings se unió al histórico sello Deutsche Grammophon y lanzaron cinco álbumes: “Invocations”, “Love Stories”, “Amoria”, “Moondog” y “El Chan” dedicado, este último, por completo al compositor norteamericano, Bryce Dessner. Acaban de lanzar un álbum dedicado a la música de Philip Glass “Les enfants terribles”.

Fueron invitadas por la Philharmonie Paris, con motivo de un especial “Week End” donde centraron la atención en Amoria, Invocations y su proyecto para dos guitarras y dos pianos con David Chalmin y Bryce Dessner incluyendo la pieza compuesta por Thom Yorke *Don't fear the Light* con el compositor como invitado especial.

KATIA Y MARIELLE LABÈQUE se han presentado anteriormente con Ibermúsica en:

27.01.1989	S. Bychkov/ London Philharmonic. Madrid
15.11.2016	Recital. Madrid
17.01.2017	Recital. Las Palmas
18.01.2017	Recital. Tenerife
20.02.2018	S. Bychkov / Royal Concertgebouw Orchestra. Madrid

idealista

todo es mejor con música

mecenas de IBERMÚSICA

KATIA Y MARIELLE LABÈQUE

M. RAVEL (1875-1937)

MA MERE L'OYE, VERSION ORIGINAL PARA CUATRO MANOS

Pavane de la Belle au bois dormant

Petit Poucet

Laideronnette, Imperatrice des Pagodes

Les entretiens de la Belle et de la Bête

Le jardin féerique

F. SCHUBERT (1797-1828)

FANTASÍA PARA CUATRO MANOS, EN FA MENOR, D 940/OP 103

Allegro molto moderato

Largo

Allegro vivace

Tempo 1

L. BERNSTEIN (1918-1990)

WEST SIDE STORY (SELECCIÓN)

Arreglo para dos pianos de Irwin Kostal

Something's Coming

Maria

America

One hand, one Heart

I Feel pretty

Tonight

Jet Song

MARTES, 18 de mayo 2021 a las **19.30H**

El programa se interpreta sin interrupción

EL PIANO COMO NARRATIVA VITAL

“Para empezar dé por hecho que todo es posible con el piano, aun cuando le parezca imposible o sea en verdad imposible.”

Ferruccio Busoni

(Carta a Woltersdorf fechada en 1898)

Explica Roger Nichols que en algunos lugares donde vivió Maurice Ravel existe la imagen de una persona insensible, cínica, ensimismada –era extremadamente meticuloso en la elección de sus trajes y corbatas–, y carente de vida más allá de su obra ajena a los modelos formales y estéticos consagrados. Varios testimonios de sus contemporáneos recuerdan su gran indiferencia hacia ciertos admiradores, críticos y virtuosos pero para sus amigos no había molestia demasiado grande ni cortesía extravagante. Aquello a lo que Klingsor llamaba “el corazón irónico y tierno que late bajo la chaqueta de terciopelo de Maurice Ravel” pues siempre había un sentimiento afectuoso que se mantenía casi invisible bajo su *pudeur*.

Amaba las cosas sencillas y parecía preferir la compañía de los niños antes que la de los adultos. Mme Ibert recuerda advertir su ausencia repentina en una *soirée* y encontrarlo luego en la habitación de los hijos de su anfitriona manteniendo una conversación muy seria con ellos. Es también revelador el testimonio de Mimi Godebska Blacque-Belair –publicado en la *Revue musicale* de diciembre de 1938–, hija de Cipa e Ida Godebski, amigos a quienes Ravel dedicó su *Sonatine*. Entre 1906 y 1908 el compositor se alojaba regularmente en La Grangette, en Valvins, la casa de campo de la familia: “[...] De todos los amigos de mis padres yo tenía predilección por Ravel porque me contaba cuentos que me gustaban mucho, especialmente las aventuras que inventaba para mí. Solía sentarme en sus rodillas y él, incansablemente, comenzaba: *Había una vez...*”. Fue allí donde Ravel, concluyó o, al menos, les mostró por primera vez a ella y a su hermano, *Ma mère l’Oye*, que también les dedicó. Contemporánea del estreno de la *Rapsodie espagnole* y del comienzo de la composición de *Gaspard de la nuit*, fue estrenada el 20 de abril de 1910 en la Salle Gaveau en el concierto inaugural de la Société Musicale Indépendante de París por las entonces niñas Jeanne Leleu –ganadora del codiciado Prix de Rome francés en 1923–, y Geneviève Durony.

Está inspirada en cinco cuentos de la literatura barroca francesa, tres de Charles Perrault (*Histoires ou contes du temps passé. Avec des moralités* con un segundo título en la contraportada *Contes de ma mère l'Oye*, 1697), uno de Marie-Catherine d'Aulnoy y otro de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont: *Pavane de la Belle au bois dormant* en la que evoca la gran intimidad de la antigüedad a través del empleo del modo eólico, *Petit Pourcet*, encabezado por una cita de la historia de Perrault, *Laideronette, Impératrice des Pagodes* de sabor oriental y romanticismo exótico procedentes del empleo de la escala pentatónica, *Les entretiens de la Belle et de la Bête* en forma de lánguido vals¹, y *Le jardin féerique* de deslumbrante colorido orquestal. Transcritos para piano solo por Jacques Charlot² el mismo año de su estreno, al siguiente Ravel los orquestó y posteriormente creó un ballet para el que él mismo escribió el argumento cambiando el orden de las danzas, separándolas con cuatro interludios, añadiendo otra nueva (*Danse du rouet et scène*), y un preludio. Un viaje fascinante al mundo de la infancia, a su poesía y al universo fantástico de las hadas de la mano de un compositor que, con su fina estilización preciosista de sutiles armonías impresionistas, nos revela su profunda naturaleza.

Escribe Alfred Brendel que en el ámbito pianístico, Franz Schubert conjuga el canto y la orquesta y actúa con el sonido como si fuera un pintor ya que para sugerir luz, color y atmósfera, sacrifica el rigor en la conducción de las voces. Formado como niño de coro en la corte imperial de Viena y en la prestigiosa Staatskonvikt con Salieri, la escritura de sus páginas a cuatro manos añade sus exigencias particulares pero en ellas demuestra no solo su genialidad melódica sino que *hace cantar* al piano con la delicadeza y belleza de la voz. Él mismo da cuenta de ello en una carta que remite a sus padres el 25 de julio de 1825 expresando la satisfacción por esta inclinación vocal de su escritura pianística “[...] porque deleita el oído y la mente”.

En 1822, Schubert escribió un breve cuento titulado “Mi sueño” –del que se conserva el manuscrito al igual que una copia–, en el que reconoce que el dolor y el amor de su corazón son uno y lo mismo dotándose mutuamente de sentido. Esperanza desesperada que encuentra, según Steinberg, su reflejo estético en gran parte de su obra invitando al oyente a una reflexión sobre lo inestable y lo vulnerable y tratando de buscar una conciliación e incluso la aceptación sin supremacías. Así se puede asumir su *Fantasia para piano a cuatro manos en Fa menor, D. 940/Op.103* en la que eleva la categoría

1. Por su similitud con las *Trois Gymnopédies* de Erik Satie de 1888, el crítico Roland-Manuel bromeó diciendo que Ravel había escrito una cuarta *Gymnopédie*.

2. Ravel dedicó a su memoria el primer movimiento de *Le tombeau de Couperin* tras su fallecimiento en la Primera Guerra Mundial.

estética de esta formación por su inmensa riqueza interior y que constituye para Halbreich una de sus confidencias más profundas e inquietantes ya que desde los primeros compases parece abrir la puerta de un territorio inexplorado. Dedicada a Caroline Esterházy, fue compuesta en enero de 1828, año de su fallecimiento, y estrenada el 9 de mayo por el propio compositor junto a Franz Lechner en una de las denominadas *schubertiadas*; reuniones de amateurs en casas privadas para la interpretación musical entre amigos en el marco de esa reacción que supuso el Romanticismo al laborioso y afanoso avance de la cultura europea hacia la Ilustración y el racionalismo. Articulada en cuatro movimientos o secciones que se interpretan sin solución de continuidad, sigue la estructura de la forma sonata sin ajustarse a su forma. De gran poder expresivo por la melancolía y nostalgia de su melodía inicial que reaparece al final, sus elementos contrapuntísticos, sus episodios fugados y el inicio del movimiento lento a modo de recitativo la dotan de un intenso dramatismo.

Las grabaciones y conciertos del carismático director, pianista y compositor Leonard Bernstein constituyen uno de los mayores legados del siglo XX. Se trata de un caso único en la era de los *mass media* por su incansable labor como educador musical no solo a través de la televisión sino de las conferencias pronunciadas en el marco de la Cátedra de Poesía Charles Eliot Norton en Harvard y su asociación con los modelos y teorías lingüísticas de Noam Chomsky.

Para Laird, *West Side Story* es una de los iconos del teatro musical en Estados Unidos. La idea original de actualizar Romeo y Julieta de Shakespeare con un Romeo judío y una Julieta católica partió de Jerome Robbins en 1949 pero cuando seis años más tarde Bernstein y él se encontraban trabajando en el sur de California, mientras descansaban junto a la piscina del Beverly Hills Hotel leyeron un artículo sobre las pandillas mexicanas en Los Ángeles y consideraron que las guerras entre las bandas de puertorriqueños y jóvenes blancos del West Side de Manhattan podrían servir de telón de fondo a su proyecto. Bernstein preparó un borrador en tres actos con Arthur Laurents, y con Stephen Sondheim escribió las letras. Tras varias dificultades con la producción, comenzó el arduo proceso de las audiciones sobre las que se conservan las notas de Bernstein en The Library of Congress.

Estrenada con gran éxito de crítica y público el 26 de septiembre de 1957 en el Winter Garden Theater de Broadway, contó con casi mil representaciones además de una gira. Robert Wise la adaptó al cine en 1961 y fue el propio Bernstein quien solicitó a Irwin Kostal, orquestador original con Sid Ramin y por la que consiguieron el Oscar, un arreglo para el dúo de pianistas Katia y Marielle Labèque convirtiéndola en una suite de diecisiete partes. Es la única versión aprobada y autorizada por Bernstein para dos pianos y

percusión de la que hoy escucharemos una selección: *Something's Coming* que define el carácter de Tony con los impredecibles ritmos del compositor, *Maria*, que al estilo de una balada de Broadway presenta ritmos de rumba en el bajo, *America*, creada a partir de un modelo puertorriqueño que se convierte en un huapango mexicano, *One Hand, One Heart*, un vals lento y dulce que originalmente aparecía en la partitura de *Candide*, *I Feel Pretty* con su rápido compás ternario y ciertos elementos de hilaridad y aguda sátira que en su versión original está dirigida al sistema de justicia penal, *Tonight*, un beguine, basado en modelos operísticos y en un tipo de baile de Martinica –originalmente la tercera opción para la escena del balcón, en la escalera de incendios– y *Jet Song* que abre con ese intervalo de cuarta aumentada señalado por la crítica como imposible para los cantantes y un acompañamiento de impresionante complejidad rítmica.

Un programa que nos sitúa ante inconfundibles mensajes emocionales y simbólicos dotados de lo que T.S. Eliot define como todo aquello que hace de la vida algo digno de ser vivido.

María DEL SER

OBRA ANTERIORMENTE INTERPRETADA EN IBERMÚSICA

RAVEL MA MÈRE L'OYE

11.05.1987	Los Angeles Phil/ Previn
30.04.1994	Filarmonica della Scala/ Giulini
22.02.2011	London Philharmonic Orchestra/Y. Nézet-Séguin

amigos de IBERMÚSICA

unidos por la música

¡Hazte **amigo** de Ibermúsica!

Nos une la música, poder venir a ensayos abiertos de las mejores orquestas del mundo, sorteos de entradas, CDs, cestas de regalos, y compartir nuestras experiencias y recuerdos.

Y entonces: ¿por qué aún no eres nuestro **amigo**?

Aparte de ser abonado, sólo con tu nombre y tu email disfrutarás de todas las ventajas de ser amigo.

#Ibermúsica50

IBERMÚSICA

Núñez de Balboa 12, entreplanta
28001 Madrid
tel: (+34) 91 426 0397

ibermusica@ibermusica.es
www.ibermusica.es