

XIX Temporada Internacional de
Música Clásica
Medellin Cultural

CONCIERTO N°5 NUTRESA

THE LATSOS PIANO DUO

(Piano, EE.UU)

MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2024
8:00 P.M. / TEATRO METROPOLITANO

THE LATSOS PIANO DUO

(Piano, EE.UU)

Programa

FRANZ SCHUBERT
(1797-1828)

**Fantasia en fa menor, D.940,
op. póstumo 103**

I. Allegro molto moderato

II. Largo

III. Scherzo - Allegro vivace

IV. Finale. Allegro molto moderato

GEORGE GERSHWIN
(1898-1937)

**Rhapsody in Blue (arr. Henry
Levine)**

—Intermedio—

**WOLFGANG AMADEUS
MOZART (1756-1791)**

**Sonata para dos pianos en re
mayor, KV.448**

I. Allegro con spirito

II. Andante

III. Molto allegro

SERGEI PROKOFIEV
(1891-1953)

**Cenicienta, op. 87 - Cuatro mo-
vimientos de la suite del ballet
(trensctr. Mikhail Pletnev)**

I. Introduction. Andante Dolce

II. Quarrel. Allegretto

III. Valse. Andante - Allegretto

IV. Gallop. Presto

Duración concierto:

1 hora y 35 minutos

(15 minutos de intermedio)

DÚO DE PIANO

Por
Juan Fernando Velásquez O.¹

Es innegable que en el amplio universo de la música de cámara el piano ocupa un lugar privilegiado, siendo una de sus facetas más íntimas los dúos dedicados a dicho instrumento. A grosso modo, los dúos para piano pueden dividirse en dos grupos: el primero lo constituyen aquellos conocidos como dúos a “cuatro manos” en los que ambos intérpretes comparten un solo instrumento dividiéndose los registros, como puede observarse, se trata de un formato más íntimo y cercano que fue muy popular durante la era dorada de la “música en casa” que marcó gran parte del siglo XIX y los comienzos del XX. El segundo grupo de dúos para piano lo conforman las obras para dos instrumentos, en las que es posible explotar al máximo el virtuosismo de cada intérprete y las posibilidades que cada piano ofrece en la totalidad de su registro. Sin embargo, sin importar en qué grupo se ubique una obra, repertorio como el que disfrutaremos el día de hoy, ilustra las posibilidades que ofrece este formato.

1. *Coordinador de Posgrados y miembro del Grupo de Investigación de Músicas Regionales, Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. PhD en Musicología de la Universidad de Pittsburgh, Magister en Música y Músico con Énfasis en Violín, Universidad Eafit.*

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

Fantasia en fa menor, D.940, op. póstumo 103

Schubert compuso un número significativo de obras para piano a cuatro manos. Sin embargo, la Fantasia en fa menor, D.940 sobresale en dicho catálogo por su complejidad y la calidad de su manufactura. Esta obra, compuesta en 1828, consiste en un movimiento continuo dividido en cuatro secciones que son tocadas sin interrupción, adoptando el principio cíclico de repetir los temas del primer movimiento en su movimiento final. De esta manera, en esta obra Schubert fusionó los cuatro movimientos tradicionales de una sinfonia en un solo movimiento para piano a cuatro manos, lo que le permitió experimentar con las transiciones entre secciones, las dinámicas y las modulaciones. Aunque este diseño formal no era nuevo para el compositor, pues ya lo había usado en 1822 en su Fantasia "Wanderer" (El Vagabundo), Schubert lo empleó magistralmente en la Fantasia en fa menor, presentando una retórica musical que seduce al oyente con largos y atractivos pasajes melódicos en que emplea niveles de **dinámicas** de pp, o incluso ppp, y un tono general más reflexivo que algunos musicólogos asocian con la conciencia que Schubert tenía de la inminencia de su muerte.

Este carácter puede apreciarse de forma más llamativa en la primera sección, *Allegro molto moderato*, que comienza con un tema construido sobre una delicada serie de pequeños intervalos melódicos que se presentan sobre un ostinato rítmico de corcheas que le dan un carácter expresivo que contrasta con un segundo tema más severo. Este juego de contrastes continúa en la segunda sección, *Largo*, en la que Schubert yuxtapuso un tema más enérgico, compuesto sobre una serie de **trinos** y un ritmo de doble puntillo, con un segundo tema más melódico. En la tercera sección, *Scherzo - Allegro vivace*, el compositor introdujo un tema que pareciera dar un aire más optimista. En la última sección, *Allegro molto moderato*, Schubert regresó al punto de partida al retomar el tema inicial. Sin embargo, este carácter cíclico no impide que el segundo tema se presente con estilizado desarrollo contrapuntístico que sólo se disipa con el inesperado retorno al tema inicial que, sumado a las complejas modulaciones, le da a los compases finales un carácter dramático y desolador.

GEORGE GERSHWIN (1898-1937)

Rhapsody in Blue (arr. Henry Levine)

Hace un poco más de cien años, un viernes 4 de enero de 1924, Ira Gershwin estaba leyendo un ejemplar del New York Tribune cuando vio un artículo en el que se anunciaba que “un comité decidiría ¿Qué es la música estadounidense?”, agregando que “un panel de expertos juzgaría las obras presentadas en un concierto que se celebraría el 12 de febrero en el Aeolian Hall”. Ira, que era famoso por las letras que escribía para los musicales de Broadway, compartió la información con George, su hermano menor, que días atrás le había dicho que le gustaría componer una pieza de concierto que retomara elementos del jazz. Así, George comenzó un trabajo frenético cuyo resultado sería la *Rhapsody in Blue*. Inicialmente, Gershwin escribió una versión para dos pianos: una parte interpretaría el piano solista y otra, el conjunto que lo acompañaba. Posteriormente, Ferde Grofé, orquestó la versión a dos pianos para su interpretación, basándose en los timbres y los músicos de la Orquesta que dirigía Paul Whiteman, el autoproclamado “Rey del Jazz”. Fue esta segunda versión la que se estrenó en el Aeolian Hall con un éxito rotundo, sentando las bases para que Gershwin se hiciera a un nombre como compositor más allá de su prolífica carrera en Broadway.

Sin embargo, la versión más popular de *Rhapsody in Blue* no es la realizada para el concierto en el Aeolian Hall, sino un arreglo posterior de Grofé para una orquesta sinfónica estándar, grabado por Leonard Bernstein y la Filarmónica de Nueva York durante la década de 1950, que comienza con el célebre solo de clarinete. Sin embargo, esta obra posee un encanto irresistible gracias a su vibración rítmica sincopada; el estilo abandonado de su swing; y la genuina belleza melódica que le da un carácter jazzístico en el que abundan las séptimas y terceras disminuidas. Por ello, sigue siendo objeto de nuevas versiones y adaptaciones a diversos formatos, incluyendo la versión para piano a cuatro manos de Henry Levine que disfrutaremos esta noche.

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756- 1791)

Sonata para dos pianos en re mayor, KV.448

La música para piano a cuatro manos era muy importante para la familia Mozart. Así lo sugiere una pintura que Johann Nepomuk della Croce hizo por encargo de Leopold Mozart. En ella, se presenta una escena doméstica en la que los dos hijos de Leopold (Nannerl y Wolfgang) tocan el piano a cuatro manos, mientras el padre posa con su violín. Aunque la madre de Wolfgang, Anna María ya había muerto, su imagen mira desde una pintura en la pared. Esta imagen no resulta sorprendente si consideramos que los hermanos Mozart tocaron con frecuencia sonatas a cuatro manos en las principales ciudades y cortes europeas durante sus largas giras a principios de la década de 1760. De hecho, Wolfgang se interesó por la música para piano a cuatro manos, y durante sus años de madurez dedicó varias obras a este formato. En este repertorio de música de cámara para piano sobresale la *Sonata re mayor, KV. 448*, compuesta en 1781.

No sólo se trata de la única sonata de Mozart compuestas para dos pianos, en lugar de un piano a cuatro manos. También es una de las pocas piezas de cámara de su tipo que Wolfgang no compuso pensando en su hermana Nannerl. De hecho, la creó para interpretarla con Josepha Auernhammer, una alumna de piano de la que estaba enamorado. Mozart debió haber manejado la situación con suficiente (y poco habitual) tacto, ya que los dos la tocaron juntos y Josepha incluso supervisó posteriormente las ediciones de algunas de sus obras. Sin embargo, la joven finalmente rechazó a Wolfgang y este no tuvo más remedio que superar su enamoramiento.

El primer movimiento de la obra, *Allegro con spirito*, está escrito en una forma sonata cuya exposición comienza con un tema brillante con pasajes llenos de escalas, que posteriormente, dan paso a un tema secundario de un carácter más apacible, aunque no está exento de pequeñas peculiaridades, como el llamado "Scotch snap" (una nota corta acentuada que baja un tono hasta una nota no acentuada) que redondea las frases. El desarrollo de este movimiento sigue el modelo de una invención libre, mientras que la recapitulación replantea los materiales de la exposición en la tonalidad tónica y da un carácter de cierre al movimiento.

El segundo movimiento, *Andante*, nos recuerda la gran habilidad que tenía Mozart para crear melodías delicadas y expresivas. El tema principal es expuesto por uno de los intérpretes a manera de una melancólica cantilena, mientras el otro piano le acompaña con un **bajo de Alberti**. Posteriormente, se presenta un tema secundario que pronto se convierte en un verdadero diálogo entre los dos pianos. El desarrollo se orienta más hacia la exploración de material nuevo que hacia la reelaboración de la exposición, mientras la recapitulación se ajusta a un formato convencional que desemboca en una hermosa coda que sobresale por las escalas descendentes que comparten los pianos. El movimiento final, *Molto allegro*, es un rondó-sonata lleno de brío y energía. El rondó-sonata era una idea relativamente nueva en la obra de Mozart, que había comenzado a aparecer a principios de 1780. Como sugiere su nombre, es una forma en que se fusionaban el rondó (repeticiones de un tema intercalados con episodios contrastantes) con la retórica dramática de la forma sonata.

SERGEI PROKOFIEV (1891-1953)

Cenicienta, op. 87.

Cuatro movimientos de la suite del ballet (transcr. Mikhail Pletnev)

Prokofiev comenzó la composición de la música para un ballet inspirado en la versión de la Cenicienta de Jacques Perrault en 1940, pero los avatares de la guerra y otros encargos más urgentes retrasaron su finalización hasta 1944. Para ese momento, las victorias soviéticas sobre Alemania empezaban a tomar el impulso que conduciría a la derrota de los nazis. En ese ambiente de alivio, duelo, regocijo y celebración resultaba ideal retomar un ballet que aprovechara el argumento del cuento y el carácter de sus personajes, para denunciar lo insoportable de la opresión, la justicia de rebelarse contra ella y la recompensa de aquellos que lo hacían guiados por una causa justa. El ballet se estrenó en el Teatro Bolshoi en noviembre de 1945, y su gran éxito garantizó una segunda producción en abril de 1946. Fue debido a este éxito que Prokofiev pronto adaptó los números más populares de su ballet en una suite.

Esta noche escucharemos una selección de cuatro números de la Suite. La primera es la *Introducción* al ballet, que comienza con un tema lírico y bucólico construido sobre una línea melódica ascendente que poco a poco

gana en expresividad. El segundo número, *Quarrel (Discusión)*, posee un tempo más rápido y una melodía más quebrada, acompañada por un ritmo vivaz con el que Prokofiev quería representar una discusión entre las hermanastras, que se pelean por un chal y finalmente lo rompen en dos. El *Vals* es probablemente el número más popular de esta obra, y representa el baile de la Cenicienta y el príncipe con su onírica introducción y su elegancia. Termina esta selección con un *Gallop* enérgico y vivaz en que los saltos melódicos y un ritmo marcado se conjugan para darle un tono burlón y mordaz que conduce a un final brillante.

VOCABULARIO DE TÉRMINOS MUSICALES

Dinámica: aspecto de la expresión musical relativo a la variación del volumen del sonido. Suele representarse mediante símbolos que introducen distintas combinaciones y rangos que oscilan desde un sonido fuerte (f) a un sonido suave o piano (p).

Trino: adorno que consiste en una rápida sucesión alternada entre la nota principal (escrita) y otra nota que generalmente se encuentra a distancia de un tono o semitono superior.

Bajo de Alberti: tipo de acompañamiento para una melodía, de uso frecuente en la música para teclado, que consiste en una serie de "acordes quebrados".

THE LATSO'S PIANO DUO

Giorgi Latso y Anna Fedorova-Latso

Mediante el encargo de numerosas composiciones y la colaboración con otros géneros artísticos, Latsos ha ampliado los límites de la presentación a piano-dúo. También ha realizado arreglos para dos pianos y transcripciones a cuatro manos de una selección de partituras de películas americanas de célebres compositores como John Williams, Erich Wolfgang Korngold, John Sousa, etc., y ha sido aclamado en la prensa europea como "uno de los mejores transcriptores de nuestro tiempo".

Giorgi y Anna Latso combinan la interpretación con la enseñanza. Como educadores musicales, han impartido clases magistrales y conferencias en varias universidades de Europa, Rusia, Asia y Estados Unidos, y han sido invitados regularmente a actuar en prestigiosos auditorios y conferencias académicas de todo el mundo, además de actuar como jurado en varios concursos de piano internacionales, nacionales y regionales. El dúo también apoya la misión de organizaciones benéficas organizando y realizando conciertos benéficos cada año. A menudo ofrecen conciertos para organizaciones e instituciones sin ánimo de lucro que atienden a comunidades desfavorecidas, niños con necesidades especiales, pacientes hospitalarios y ancianos.

Desde 2023, Steinway & Sons, de Nueva York, les ha designado y otorgado oficialmente el título de Steinway Ensemble Artist.

Promotores

Asociación Medellín Cultural
Banco de la República
Grupo de empresas
y personas naturales

Donantes

Banco de la República, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Grupo Argos S.A., Colcafe S.A., Colombiana de Comercio S.A. (Corbeta S.A.), Inversiones Coservicios S.A., Grupo Nutresa, Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Global de Pinturas Pintuco, Industria de Galletas Noel S.A., Doctor Adolfo Arango Montoya, Humberto Fernández, Amalia Urrea de Siegrist, Sebastián Hernández Mejía.

Medellín Cultural agradece a las empresas aliadas de la décimo novena Temporada Internacional de Música Clásica Medellín Cultural

Gran Aliado:

Aliados:

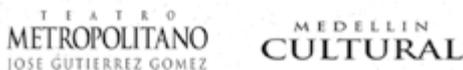
Apoyan:

Proyecto beneficiado, Convocatoria de Fomento
y Estímulos para el Arte y la Cultura 2024
Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín.

Organizan:

Medellín Cultural XLIX. 2 de octubre de 2024.
Clásico 5. 1091.

“

...al oírlos uno piensa, no en dos pianistas en dos pianos, sino en veinte dedos en un doble teclado controlado por una sola mente

Chopin-Gesellschaft Viena

”

Gran Aliado:

Aliados:

Apoyan:

Organizan:

TEATRO
METROPOLITANO
JOSE GUTIERREZ GOMEZ

MEDELLIN
CULTURAL

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Actividad beneficiada por la Estrategia de Formación de Públicos de la Secretaría de Cultura Ciudadana.