

TEMPORADA
INTERNACIONAL
de MÚSICA CLÁSICA
MEDELLÍN CULTURAL

20
AÑOS

España

Cuarteto

CUARTETO
DE CUERDAS

Casals

TEATRO METROPOLITANO

Sábado
17 de mayo
2025

6:00 p.m.

TEMPORADA
INTERNACIONAL
de MÚSICA CLÁSICA
MEDELLÍN CULTURAL

20
AÑOS

Cuarteto Casals

España

Repertorio

Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826)

Cuarteto de cuerda n.º 3 en mi bemol mayor

- I. Allegro*
- II. Andantino pastorale*
- III. Menuetto. Allegro - Trio*
- IV. Presto agitato*

Joaquín Turina (1882-1949)

La oración del torero, op. 34

- I. Introduction, brève*
- II. Pasodoble*
- III. Andante*
- IV. Lento*
- V. Pasodoble*

— Intermedio —

Johannes Brahms (1833-1897)

Cuarteto de cuerda n.º 1 en do menor, op. 51

- I. Allegro*
- II. Romanze: Poco adagio*
- III. Allegretto molto moderato e comodo: un poco più animato*
- IV. Allegro*

Duración:

1 hora y 25 minutos

(15 minutos de intermedio)

NOTAS AL PROGRAMA

Por: Sebastián Mejía Ramírez¹

El cuarteto de cuerdas, conformado por dos violines, viola y violonchelo, hunde sus raíces en el trío sonata europeo del siglo XVII. Sin embargo, no fue sino hasta mediados del siglo XVIII, en manos del joven compositor austriaco Franz Joseph Haydn (1732-1809), que el cuarteto estandarizaría su formato y se tipificarían sus obras características, consistentes en cuatro movimientos de ánimo y rapidez contrastante. Los desarrollos más importantes del formato fueron conseguidos a partir de aquel momento por autores como Mozart, Beethoven y Schubert quienes perpetuarían su influencia hasta el siglo XIX, en que el advenimiento de los nacionalismos musicales europeos le adoptarían como parte de su paleta expresiva.

En España, el arraigo decimonónico del cuarteto de cuerdas estuvo influenciado por una larga tradición estilística y de música palaciega iniciada en el siglo XVIII por compositores italianos como Bocherini, Scarlatti, Corselli y Brunetti, quienes fundaron las generalidades estéticas que cimentaron las primeras formas de instrucción musical autóctona representada por compositores como Vicente Martín y Soler (1754-1806) Juan Crisóstomo de Arriaga (1806-1826) y Manuel Canales (1747-1786).

El nacionalismo musical español, sobre las bases del romanticismo musical europeo, se enriqueció con la apropiación de ritmos populares como el fandango, la jota y el pasodoble; la incorporación de sonoridades modales de tipo andaluz y el uso de giros melismáticos propios del cante jondo. Dentro de ese contexto históri-

1. Músico profesional. Magíster en musicología histórica de la Universidad EAFIT. Docente e investigador universitario con más de diez años de experiencia. Sus textos han acompañado presentaciones de la Orquesta Sinfónica de la Universidad EAFIT y la Orquesta Filarmónica de Medellín. Entre otras instituciones ha colaborado con la sección cultural del Banco de la República, el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia y la colección fonográfica de la Biblioteca Pública Piloto. Ha sido autor de las notas al programa de la Temporada Internacional de Música Clásica Medellín Cultural desde 2016.

co se funda, en 1863, la Sociedad de Cuartetos de Madrid. Una cooperativa de músicos liderada por el docente, violinista, director y compositor Jesús de Monasterio y Agüeros (1836-1903) cuya existencia es considerada el hito más importante para la promoción y difusión histórica del cuarteto en el país ibérico.

El concierto de hoy permite al público sintonizarse con las generalidades sonoras del nacionalismo musical español, además de disfrutar de la versatilidad, riqueza tímbrica y virtuosismo del cuarteto de cuerdas a partir de la ejecución de un ejemplo musical canónico del cuarteto romántico y dos obras de compositores españoles del siglo XIX.

Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826)

Cuarteto de cuerda n.º 3 en mi bemol mayor

A pesar de su corta vida, el enorme talento del compositor español Juan Crisóstomo Arriaga fue testificado por todos sus contemporáneos. Apodado por algunos como el "Mozart español", por su joven virtuosismo y su temprano deceso, es autor de un nutrido catálogo que incluye obras de cámara, orquestales y operáticas.

El cuarteto n.º 3 en mi bemol mayor, escrito a sus dieciséis años, hace parte de un conjunto de cuatro cuartetos, dedicados a su padre, antiguo organista de la iglesia de San Pedro en Berriatúa en Vizcaya. Fueron escritos en 1823, momento en que su formación musical en París integraba claras influencias de Luigi Cherubini (1760-1842), y a pesar de tardar casi cien años para su publicación definitiva, son considerados hoy las obras fundacionales del cuarteto de cuerdas español.

El primer movimiento, basado en el desarrollo de dos motivos, sobresale por un decantado apaciguamiento, representado por un notorio diálogo entre los dos violines. El segundo movimiento, de un inicio sencillo y casi infantil, sobresale por la precipitación y bravura de su sección central en donde los trémolos de las cuerdas agudas le otorgan una tormentosa densidad armónica que se

atenúa con el regreso de un tema reminiscente del tema inicial. El tercer movimiento, de un ánimo lúgubre, destaca por la sección final, de clara influencia Haydiniana.

El movimiento final, que sigue las convencionalidades del cuarteto clásico, sobresale por el virtuosismo melódico de los violines y las recapitulaciones temáticas donde es notoria la participación sincronizada de los cuatro instrumentos del conjunto. El cierre final de la obra remarca la maestría de la pieza exhibiendo la sólida comprensión de las reglas de composición musical del clasicismo alcanzadas por el autor.

Joaquín Turina (1882-1949)

La oración del torero, op. 34

El compositor y pianista Joaquín Turina es uno de los más maduros representantes del nacionalismo musical español. Su dotado manejo de la armonía, así como su habilidad como orquestador y melodista, su destacado individualismo rítmico y la enorme influencia en su obra del impresionismo musical francés, caracterizan un extenso catálogo en donde las obras de música de cámara sobresalen con composiciones como tríos, cuartetos, sonatas para instrumento solista y quintetos con piano.

Fue gracias a la ya mencionada Sociedad de Cuartetos, que Turina se presentó en público oficialmente por primera vez, en un concierto por ellos programado en 1897. Su cuarteto op. 34, es una obra escrita en 1925 para cuatro laúdes (instrumentos típicos del folclor español similares a la actual mandolina) que fue inspirada tras sobrevenirle una visión mientras pasaba una tarde de toros en la Plaza de Madrid. En ella un torero ora en una capilla anexa al ruedo antes de salir a la faena.

Dos años después de su composición, la Oración se reescribió para cuarteto de cuerda. La obra, dispuesta en cuatro partes, con una introducción, tiene cuatro secciones principales que se ejecutan sin pausa. En ellas, Turina reelabora las generalidades rítmico-melódicas del pasodoble, anteponiendo dos momentos

centrales, de ánimo más acompasado, que resaltan por su peculiar profundidad sentimental.

Su origen extramusical, el virtuosismo técnico de sus melodías, la libertad de sus armonías y el entramado de su tejido contrapuntístico son elementos que hacen de la Oración un ícono innegable de la música nacional española para cuarteto de cuerda.

Johannes Brahms (1833-1897)

Cuarteto de cuerda n.º 1 en do menor, op. 51

Los cuartetos de cuerda del op. 51 definen como pocas las obras del periodo de madurez del compositor alemán. El cuarteto n.º 1 en do menor, de clara influencia beethoveniana, se caracteriza por el dramatismo y densidad de sus movimientos rápidos, la reiteración casi cíclica de sus motivos y el particular manejo de la tensión armónica.

Estructurado sobre las generalidades del cuarteto clásico, el cuarteto en do presenta un primer movimiento enérgico de una notable precipitación rítmica que contrasta con el ánimo lírico y cálido del segundo movimiento. El tercer movimiento, en ritmo binario, es el más largo de todo el cuarteto. Tiene a la viola como protagonista y sobresale por la presentación simultánea de sus dos melodías principales. En él los intercambios tímbricos de sus melodías características, y un delicado uso de los silencios, dan muestra de un depurado manejo del contrapunto a partir de material melódico sencillo y de fácil audición.

El cuarto movimiento está definido por el uso de dos herramientas expresivas: el desarrollo de un motivo y la repetición definida por la alternancia entre estrofa y estribillo. Destaca en él una sección final, basada en una rápida variación de los motivos iniciales.

REFERENCIAS:

- Parker, M. (2013). *String quartets: A research and information guide*. Taylor & Francis.
- Aguado Sánchez, E. (2002). El repertorio interpretado por la Sociedad de Cuartetos de Madrid (1863-1894). *Música. Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid*, (7-9), 27-140.

Cuarteto Casals

Abel Tomàs Realp (violín)

Cristina Cordero Beltrán (viola)

Arnau Tomàs Realp (cello)

Vera Martínez Mehner (violín)

Después de ganar el Primer Premio en los concursos Internacionales de Londres (2000) y Brahms-Hamburgo (2002), el Cuarteto Casals, fundado en el año 1997 en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, ha sido invitado regularmente a ofrecer conciertos en las salas de concierto más prestigiosas del mundo, como el Carnegie Hall de Nueva York, la Philharmonie de Berlín, la Philharmonie de París, el Konzerthaus y el Musikverein de Viena, el Concertgebouw de Amsterdam y el Suntory Hall de Tokyo, entre muchas otras. Con motivo de la celebración de su 25º Aniversario, el cuarteto publicó, con gran éxito entre la crítica, la grabación de la obra completa del "Arte de la fuga" de J.S. Bach. Actualmente está grabando la integral de los 15 cuartetos de Dmitri Shostakovich, uno de los grandes ciclos del siglo XX y un repertorio fundamental en la trayectoria artística del Cuarteto.

A lo largo de sus 27 años de carrera artística, el Cuarteto Casals ha recopilado una importante discografía con el sello Harmonia Mundi. Ésta incluye repertorio que va desde

los compositores españoles menos conocidos, como Arriaga y Toldrá, hasta los clásicos vieneses Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert y Brahms, pasando por los grandes del siglo XX como Debussy, Ravel, Zemlinsky, Bartók y Ligeti. También cabe destacar su grabación en Blu-Ray de la integral de los cuartetos de Schubert, para Neu Records, registrada en directo en la Sala Oriol Martorell del Auditori de Barcelona en el año 2012.

El premio recibido en el prestigioso Burletti-Buitoni Trust de Londres permitió al Cuarteto comenzar a trabajar con una colección de arcos barrocos que utiliza para obras desde Purcell hasta Schubert, perfeccionando su capacidad para distinguir entre diversos estilos musicales. Además, el Cuarteto se ha visto profundamente influido por su trabajo con compositores coetáneos, especialmente György Kurtág, y ha estrenado cuartetos escritos por destacados compositores españoles actuales, incluyendo un concierto para cuarteto de cuerda y orquesta de Francisco Coll, estrenado con la Orquesta Nacional de España, y encar-

gos de Mauricio Sotelo, Benet Casablanca, Dahoud Salim, Lucio Amanti, Aureliano Cattaneo y Matan Porat. Además, el Cuarteto ha interpretado "Absolute Jest" de John Adams con numerosas orquestas e interpretará el estreno mundial de "Fiery Earth" de Elisenda Fábregas en el Palau de la Música Catalana en 2025.

En reconocimiento a su excepcional contribución a la vida cultural de Cataluña y de toda España, el Cuarteto Casals ha sido distinguido como embajador cultural por la Generalitat de Cataluña y el Institut Ramon Llull. Entre sus galardones destacan el Premio Nacional de Música (2006), el Premio Nacional de Cultura de Catalunya (2016) y el Premi Ciutat de Barcelona (2005); además, el

Cuarteto ha tenido el privilegio de tocar en repetidas ocasiones la extraordinaria colección de instrumentos Stradivarius decorados del Palacio Real de Madrid. En honor a su larga trayectoria internacional, el Cuarteto Casals recibe la prestigiosa Medalla de Honor que otorga la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid (2024).

El Cuarteto aparece a menudo en programas de radio y televisión en toda Europa y en América del Norte y, además de impartir clases magistrales, es Cuarteto Residente en el Koninklijk Conservatorium de La Haya, en la Scuola di Musica di Fiesole y en la Escola Superior de Música de Catalunya de Barcelona, ciudad donde residen los cuatro miembros.

Escanea el código QR y no te pierdas nuestro concierto estelar de la Temporada, con *Las Cuatro Estaciones* de Antonio Vivaldi y arias de Benedetto Marcello.

“

Europa Galante es reconocida como una de las mejores del mundo. Sus interpretaciones y grabaciones se destacan tanto por su estilo y vívida originalidad como por su meticulosa atención al detalle interpretativo y la precisión del ensamble”.

GRAMOPHONE

TEMPORADA
INTERNACIONAL
de MÚSICA CLÁSICA
MEDELLÍN CULTURAL

20
AÑOS

Único concierto en Colombia

LAS CUATRO ESTACIONES

A. VIVALDI

PULEP STF950

Europa Galante

DIRECTOR
FABIO BIONDI
(ITALIA)

UNA DE LAS MEJORES ORQUESTAS
BARROCAS DEL MUNDO

MEZZO-SOPRANO
VIVICA GENAUX
(ESTADOS UNIDOS)

Martes
20 de mayo
2025 8:00 p.m.

Aliados

Coproducción

PROMOTORA
CULTURAL

PROANTIOQUIA

TEATRO
METROPOLITANO
JOSE GUTIERREZ GOMEZ

MEDELLÍN
CULTURAL

Prográmate para

nuestros próximos conciertos:

Martes
20 de mayo

Concierto n.º 4:
Europa Galante

Miércoles
18 de junio

Concierto n.º 5:
Wiener Kammer-symphonie

Miércoles
23 de julio

Concierto n.º 6:
Cuarteto Q-Arte

Jueves
23 de octubre

Concierto n.º 7:
Maisky Trío

Aliados

Apoya

TEATRO MAYOR

JULIO MARIO SANTO DOMINGO

Organizan

T E A T R O
METROPOLITANO
JOSE GUTIERREZ GOMEZ

M E D E L L I N
CULTURAL