

LEONARD ELSCHENBROICH

(Violonchelo, Alemania)

ALEXEI GRYNYUK

(Piano, Reino Unido - Ucrania)

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO
8:00 P.M. / TEATRO METROPOLITANO

LEONARD ELSCHENBROICH (*Violonchelo*)
Y ALEXEI GRINYUK (*Piano*)

Programa

JOHANNES BRAHMS
(1833-1897)

Sonata No. 1 en mi menor para violonchelo y piano, Op. 38

- I. Allegro non troppo
- II. Allegretto quasi menuetto
- III. Allegro

URSULA MAMLOK
(1923-2016)

Rotations

- I. Andante con moto
- II. As from afar (Como desde la distancia)
- III. Sehr ruhig (Muy silencioso)

—*Intermedio*—

SAMY MOUSSA
(n.1984)

Ring

CESAR FRANCK
(1822-1890)

Sonata en la mayor FWV 8
(adaptación para violonchelo y piano por Jules Delsart)

- I. Allegretto ben moderato
- II. Allegro
- III. Recitativo-Fantasia:
Ben moderato
- IV. Allegretto poco mosso

Duración concierto:
90 minutos
(15 minutos de intermedio)

FORMA Y ESTILO

Por
Juan Fernando Velásquez O.¹

El concierto de esta noche, a cargo del violonchelista Leonard Elschenbroich y el pianista Alexei Grynyuk, nos permite hacer un recorrido por algunos aspectos de los conceptos de la forma y el estilo en los siglos XIX, XX y XXI. Por forma podría entenderse la organización de los distintos elementos que componen una obra (v.g. temas) y las relaciones que dicha organización establece entre ellos. El concepto de estilo es un poco más abstracto, y tiene que ver con las características del lenguaje musical (incluyendo la forma) de una obra. El estilo puede ser de carácter personal, resultante de las búsquedas y exploraciones creativas del compositor, pero también puede obedecer a los gustos propios de un contexto histórico y/o geográfico (v.g. el uso de bajo continuo que caracteriza la música del Barroco, o el interés por las formas cíclicas del Romanticismo tardío). Así, el concierto de esta noche es una invitación a volcar nuestra escucha hacia ambos asuntos, para extender los horizontes del disfrute de la música.

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.*

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Sonata No. 1 en mi menor para violonchelo y piano, Op. 38

Con frecuencia, la música de Brahms es considerada como uno de los pilares de lo que se conoce como el Estilo Romántico. Sin embargo, en ella con frecuencia podemos encontrar guiños al pasado. Gracias a sus cartas y a los testimonios de algunos de sus contemporáneos, sabemos que, desde muy joven, Brahms estudió con esmero la música compuesta por sus predecesores. Por ejemplo, en los programas de sus primeros recitales de piano con frecuencia aparecían Bach y Beethoven. Además, la correspondencia con su amigo, el violinista Joseph Joachim, muestra cómo ambos músicos intercambiaban ideas y borradores de temas en los que se aprecia una renovada fascinación por las técnicas propias del contrapunto barroco, especialmente el que está presente en la obra de Bach.

De hecho, la primera sonata para violonchelo y piano es un ejemplo de la fascinación y admiración que Brahms sentía por la música de Bach. El primer movimiento, *Allegro non troppo*, es el más extenso e ilustra la habilidad que Brahms tenía para crear melodías elaboradas y extensas. Basta con señalar que el primer tema se extiende por 20 compases. A pesar de ser un movimiento elaborado siguiendo la estructura de exposición-desarrollo-reexposición que caracteriza a la forma sonata, la influencia de Bach puede apreciarse en esa extensa melodía inicial, que por momentos recuerda a los temas que este empleó en "El arte de la fuga" y "La Ofrenda musical". El segundo movimiento, *Allegretto quasi menuetto*, puede ser descrito como un encantador minuetto y trío, que parece rendir un homenaje nostálgico al mundo de Mozart, o quizás al de Schubert, con cuya música Brahms también estaba algo obsesionado en ese período. La influencia bachiana regresa con más fuerza en el último movimiento, un *Allegro* en el que Brahms introdujo una sólida mezcla de las formas de la fuga y la sonata, y en el que el tema principal contiene algunas ideas tomadas de *Contrapunctus 13* del "El arte de la Fuga" de Bach. Por ejemplo, un comienzo con un enfático salto de octava descendente seguido de tresillos ascendentes. Al igual que Bach, Brahms luego invierte este tema libremente y lo desarrolla en secciones fugadas que se alternan con episodios de gran lirismo contruidos a partir de ideas tomadas del tema fugado.

URSULA MAMLOK (1923-2016)

Rotations (Rotaciones)

Nacida en Berlín y nombrada Ursula Meyer, esta compositora perdió a su padre biológico antes de cumplir los dos años de edad. En 1929, su madre se volvió a casar y Ursula tomó el apellido de su nuevo padrastro, Hans Lewy. Aunque provenía de una familia judía acomodada y contó con una sólida educación musical desde una edad temprana, el ascenso de los nazis al poder en Alemania, y la creciente hostilidad y violencia dirigida en contra de la población de ascendencia judía, llevó a los Lewy a migrar a Ecuador en 1939. En 1940, Ursula recibió una beca para realizar sus estudios en la Escuela de Música de Mannes de Nueva York, allí estudió composición bajo la tutela de George Szell y se introdujo en el serialismo que caracterizaría sus primeras obras. Posteriormente, continuaría sus estudios con Roger Sessions, Stefan Wolpe y Ralph Shapey. La compositora cambió su apellido a Mamlok después de su matrimonio con Dwight Mamlok en 1947. Para 1960, Ursula Mamlok se había convertido en una de las compositoras más reconocidas en los Estados Unidos, llegando a formar toda una generación de jóvenes compositores en la Universidad de Nueva York, la Universidad de Temple y la Escuela de Música de Manhattan.

Rotaciones para violonchelo y piano es una obra madura y bien lograda. En sus tres secciones podemos apreciar cómo Mamlok desarrolló un estilo compositivo propio, sintetizando todas las influencias que estuvieron presentes en las fases previas de su carrera. La música resulta natural sin dejar de ajustarse a su propia lógica interna. Esta obra fue estrenada por el violonchelista Jakob Spahn y el pianista Holger Groschopp el 20 de octubre de 2011 en la Hochschule für Musik Hanns Eisler, Studiosaal, en Berlín.

SAMY MOUSSA (N. 1984)

Ring

El compositor y director Samy Moussa nació en 1984 en Montreal y desarrolló su formación profesional en composición en la Universidad de Montreal y la Universidad de Música y Artes Escénicas de Munich con Matthias Pintscher y Pascal Dusapin, además de participar en clases magistrales de dirección con Pierre Boulez. En 2010, Moussa se convirtió en el director musical del INDEX Ensemble de Munich y desde entonces ha dirigido conjuntos y orquestas en Europa y Canadá. Como compositor, Moussa ha recibido encargos de las orquestas de Dallas, Bruselas, Berlín, Munich, Montreal y Toronto, y ha escrito dos óperas: *L'autre frère* (El otro hermano) y *Vastation* (Vastación) que se estrenaron en la Bienal de Munich en 2010 y 2014, respectivamente. Moussa es uno de los compositores más galardonados de su generación, y entre los reconocimientos que ha recibido sobresalen la Beca Villa Massimo de la Academia Alemana en Roma, el Premio Hindemith del Festival de Música de Schleswig-Holstein, el Premio del Compositor de la Fundación Musical Ernst von Siemens y el Premio de la Fundación Banque Populaire.

Ring es una pieza breve para violonchelo y piano que ejemplifica el interés de Moussa en la búsqueda de nuevos timbres y posibilidades expresivas en su música. Este tema con variaciones, construido en torno a una secuencia de acordes que se repetirá una y otra vez, comienza con un solo del violonchelo, que interpreta una melodía con saltos y silencios que le dan un carácter anguloso que luego conduce a una serie de dobles cuerdas que anteceden la entrada del piano, que retoma la idea inicial. Posteriormente, el piano la desarrolla, pero con un carácter más lírico gracias al generoso uso del pedal. El violonchelo se une nuevamente al piano, retomando la idea principal antes de dar lugar a una sucesiva serie de variaciones en que el tema principal se presenta de múltiples formas, hasta llegar a un final brillante, virtuoso y lleno de energía.

CESAR FRANCK (1822-1890)

Sonata en la mayor FWV 8 (adaptación para violonchelo y piano por Jules Delsart)

Aunque Franck compuso esta obra cuando ya tenía 64 años, seguía siendo una figura bastante oscura en el mundo musical francés: un organista de iglesia y profesor de órgano en el Conservatorio de París con poca reputación como compositor, excepto entre un pequeño círculo de compositores jóvenes. Franck dedicó la Sonata como regalo de bodas a Eugène Ysaÿe, un joven belga que ya se perfilaba como uno de los mejores violinistas de su tiempo. Ysaÿe interpretó esta obra con frecuencia en sus recitales durante los siguientes 40 años, lo que contribuyó en gran medida a la popularidad que la música de Franck alcanzó después de su muerte.

Esta obra posee un gran lirismo y fuerza que esconden una intensa labor y una gran preocupación por resolver ciertos problemas formales. La sucesiva aparición de los temas obedece a un plan cíclico preconcebido. Franck ya había experimentado antes la forma cíclica en su Trío en fa sostenido mayor, compuesto en 1840. Así, los movimientos impares de esta sonata tienen una forma aparentemente libre, mientras que los movimientos pares obedecen a una estructura más rigurosa.

El primer movimiento, Allegretto molto moderato, presenta a manera de introducción un tema muy melodioso y delicado. El segundo tema, presenta un claro contraste por su carácter más rítmico, y está a cargo del piano. La forma del segundo movimiento, un Allegro en forma sonata, tiene un desarrollo y un carácter más enérgico. Tras una introducción pianística, aparece un nuevo tema y más tarde otro que recuerda al que abrió el movimiento anterior. El desarrollo es una elaboración de un motivo derivado de las notas más características del tema del violonchelo. Después de la reexposición, este movimiento concluye con una brillante coda. El tercer movimiento, Recitativo-Fantasia, tiene tres episodios de carácter más libre, tal como anuncia su título. Tras un preludeo del violín aparece un nuevo tema. Los motivos melódicos se derivan de este tema y de los que aparecieron en los dos movimientos anteriores, con lo que este movimiento contribuye significativamente al carácter cíclico de la obra. El movimiento final, Allegretto poco mosso, comienza con un tema dulce y cantáble que

se presenta como un canon en el que el violonchelo y el piano se imitan de tal manera que conduce a una serie de episodios que van rememorando los temas aparecidos en los movimientos anteriores.

VOCABULARIO DE TÉRMINOS MUSICALES

Forma sonata: es una de las formas más empleadas en los períodos Clásico y Romántico (Siglos XVIII y XIX). Aunque parece obvio, no hay que confundir la sonata –que es un género de la música de cámara para instrumento solista o dúo– con la forma sonata, que es una forma que se emplea para componer piezas en varios géneros. La forma sonata usualmente se divide en tres secciones. En la primera, llamada exposición, se presentan los temas principales de la obra. En la segunda, conocida como desarrollo, los compositores suelen explorar las ideas musicales en todas sus formas y aumentar la tensión que existe entre los temas de la exposición. La sección final, conocida como recapitulación o reexposición, se caracteriza por el retorno a los temas iniciales tal como fueron presentados inicialmente o con variaciones mínimas, dando una sensación de cierre.

Fuga: una composición en la que tres o más voces (muy raramente sólo dos) hacen entradas sucesivas en imitación, como una especie de “persecución” entre las voces.

Serialismo: técnica de composición en la que los elementos compositivos se apegan a un ordenamiento determinado en series (filas, hileras, grupos o juegos) de alturas, intervalos, duraciones y si se requiere, otros parámetros. El serialismo tuvo su origen en el siglo XX en la técnica dodecafónica donde la disposición de las 12 notas de la escala cromática sigue un orden fijo que sirve para generar melodías y armonías y que se mantiene como elemento de cohesión a lo largo de toda la obra.

Tema con variaciones: las variaciones son una forma musical en la que un tema completo se repite pero con algunas modificaciones a cada reexposición.

LEONARD ELSCHENBROICH

(Violonchelo)

El violonchelista Leonard Elschenbroich emerge como uno de los más carismáticos de su generación. Sus premios incluyen el Premio Leonard Bernstein, Förderpreis Deutschlandfunk, el Premio Eugene Istomin y el Premio Borletti Buitoni Trust. Fue un artista de la BBC Radio 3 New Generation Artist (2012-2014), Artista Residente en Deutschlandfunk (2014-2015) y Artista Residente de la Sociedad Filarmónica de Bremen (2013-2016).

Elschenbroich ha colaborado con distinguidos directores incluyendo Semyon Bychkov, Christoph Eschenbach, Sir Mark Elder, Charles Dutoit, Manfred Honeck, Kirill Karabits, Dmitri Kitajenko, Andrew Litton, Juanjo Mena, Yan-Pascal Tortelier, Vasily Sinasiky, y Edo De Waart. Como solista ha tocado con la London Philharmonic, Royal Philharmonic, Royal Scottish National Orchestra, BBC Philharmonic, BBC Symphony, Royal Liverpool Philharmonic, Hallé, Bournemouth Symphony, WDR Symphony Orchestra Cologne, Konzerthaus Orchester Berlin, Dresden Staatskapelle, Swedish Radio Symphony, Vienna Tonkünstler Orchestra, Basel Symphony Orchestra, Stavanger Symphony, St. Petersburg Philharmonic Orchestra, Netherlands Philharmonic, Residentie Orchestra, Nagoya Philharmonic, Japan Philharmonic, New Zealand Symphony Orchestra, Tasmanian Symphony Orchestra, National Symphony Orchestra Washington, Pacific Symphony, Minnesota Orchestra y Chicago Symphony Orchestra. En América Latina ha tocado con la Filarmónica de Buenos Aires, la OSESP, la Filarmónica de Minas Gerais, la Filarmónica de Bogotá, la Sinfónica Nacional de Costa Rica y la OFUNAM.

Leonard Elschenbroich ha ofrecido recitales en Wigmore Hall, Auditorio du Louvre, la Concertgebouw en Ámsterdam, el Festival de Ravinia en Chicago, el Festival de Lucerna, el Festival Gstaad, el Festival Internacional de Estambul, Festival Rheingau, el Mecklenburg Vorpommern y el Festival Schleswig Holstein. Leonard ha tocado siete veces como solista en los London BBC Proms.

ALEXEI GRYNKYUK

(Piano)

El pianista ucraniano Alexei Grynyuk toca en las principales salas alrededor del globo incluyendo, Wigmore Hall, Southbank Centre en Londres, Salle Cortot y Salle Gaveau en Francia, la Gran Sala del Conservatorio de Moscú Suntory Hall en Japón, Academia Liszt de Budapest, el Festival de Música Sacra en Holanda, Festival Duszniaki Chopin en Polonia, Festival Internacional de Música Otoño Musical en Madrid, el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, el Teatro Mayor de Bogotá y la Fundación Beethoven en Chile, entre otros. Ha realizado conciertos con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Filarmónica de Cracovia, la Filarmónica de Odessa, la Filarmónica de Brighton, la Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania, la Orquesta Sinfónica de Bournemouth y la Orquesta Sinfónica de Bolshoi. Recientemente realizó una gira extensa por los Estados Unidos con la Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania y giras de recitales por Japón y Europa.

Los recitales de Grynyuk han sido transmitidos por la BBC Radio 3, Hessischer Rundfunk, Bayerischer Rundfunk, KRO4 Hilversum, Radio France y Holanda, y ha tenido apariciones televisadas en canales ucranianos, chinos y rusos. Conmemoró el bicentenario de Liszt en un concierto especial en Kiev en 2012, interpretando la Sonata en si menor del compositor seguida de ambos conciertos para piano. Más tarde ese año, su interpretación de la Sonata se transmitió en vivo por la BBC Radio 3 como parte de la serie 'Live in Concert' en la que interpretó a Chopin y Liszt. En 2013, Grynyuk lanzó un álbum de Liszt con el sello Orchid Classics.

El dúo de Leonard Elschenbroich y Alexei Grynyuk está representado por Halac & Meluk Artists Management.

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:

Protección

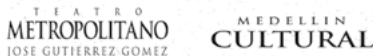
Aliados:

Apoyan:

Organizan:

Medellín Cultural XLIX 5 de junio de 2024. Clásico 1. 1082.

“

*“Pianista y violonchelista
generan misterio e intensidad”*

BBC Music Magazine

”

Gran Aliado:

Protección

Aliados:

Apoyan:

Organizan:

TEATRO
METROPOLITANO
JOSÉ GUTIERREZ GÓMEZ

MEDELLÍN
CULTURAL