



Las sonatas para piano y cello Op.5

Inaki Etxepare, violoncello

Emilio Luis, piano.

Serie: CD. Vol. 42 (2009)

Ciclo Beethoven de Emilio Lluis *

Sonata No. 1 Op. 5 No. 1 para piano y violoncello

1 Adagio sostenuto-Allegro

2 Allegro vivace

Sonata No. 2 Op. 5 No. 2 para piano y violoncello

3 Adagio sostenuto e espressivo-

Allegro molto piu tosto presto

4 Rondo: Allegro

5 Vocalise

Rachmaninoff

Iñaki Etxepare, violoncello

Emilio Lluis, piano

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis

A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un pianista mexicano las presentase en salas de concierto. Ahora, Emilio Lluis presenta por segunda ocasión un Ciclo Beethoven con una innovación: incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas para piano que no están catalogadas dentro de las 32, obras de piano y violín, piano y cello, voz y piano, tríos y los conciertos para piano y orquesta.

Grabado en vivo el jueves 2 de abril de 2009.

Grabación: Rafael Herrera.

Sala de Música de Emilio Lluis. Piano Yamaha C7F II.

Notas al Programa

Las dos sonatas que integran este disco constituyen dos catedrales de la literatura musical para estos instrumentos. Puede decirse que en la sonata Op. 5 No. 1 se encuentra concentrado todo el Beethoven desde sus primeras hasta sus últimas obras como la Op. 111. Se puede decir que es una sonata síntesis.

Es interesante saber que Beethoven no escribió movimientos lentos para estas dos sonatas, solamente introducciones lentas, pues la sonoridad del piano de finales del siglo XVIII difícilmente podía sostener la sonoridad con respecto a la del cello en esa época. Solamente la última sonata de las 5 que compuso para cello y piano tiene un movimiento lento. De manera que Beethoven, buscando un equilibrio en la sonoridad, no le proporcionó al cello una superioridad, como la tenía, de producir “cantables” que sobrepasaran las posibilidades del piano. Con los pianos actuales hoy podría suceder todo lo contrario. Se puede observar que Beethoven utiliza acordes muy abiertos y acompañamientos complicados en el violoncello para apoyar la débil sonoridad del piano de esa época.

La Sonata Op. 5 No. 1 fue compuesta en 1796. Dedicada al rey Federico Guillermo II de Prusia, quien tocaba el violoncello. La portada de la primera edición de la casa Artaria decía “sonata para el clavecín o piano-forte con acompañamiento de un cello obligado” pero nada más lejos de esto, el cello es una de las dos partes fundamentales de estas majestuosas sonatas.

El primer movimiento, en Forma Sonata, con Introducción (Adagio sostenuto) le permite al cello mostrar su hermoso registro. El Allegro es dominado predominantemente por el piano en su primer tema y por el cello en el segundo. En cuanto al segundo y último movimiento, un Rondo, el tema es compartido simultáneamente por los dos instrumentos en estilo de semicánon. La parte central recuerda el estilo “a la turca”, de moda al final del siglo XVIII.

La agradable Sonata Op. 5 No. 2 fue compuesta en Berlín en el verano de 1796. También está dedicada al rey Federico Guillermo II de Prusia. El primer movimiento, en Forma Sonata, con un Adagio sostenuto como introducción, es básicamente un recitativo que permite al cello mostrar su hermoso registro. Recuérdese que la Música se hace con las notas y con los silencios, especialmente con estos últimos. Nótese cómo Beethoven compuso el final de la introducción incluyendo unos silencios largos y otros muy largos intercalados provocando una expectación sensacional. Así lo quería él.

Ambos instrumentos comparten los dos temas del primer movimiento en un diálogo fantástico donde los temas se comparten, pudiendo uno disfrutar de ellos en las diferentes

sonoridades que se producen en cada instrumento. El segundo y último movimiento es un agradable Rondó, con un tema gracioso y elegante.

Emilio Lluís

Iñaki Etxepare. Nacido en Irún en 1971, se educa musicalmente en Francia en la Ecole Nationale de Musique de Bayonne - Côte Basque bajo la dirección del violoncellista y excelente pedagogo Jacques Doué, obteniendo la Medaille d'Or y el Prix d'Honneur en el grado de perfeccionamiento. La rápida progresión de éste joven violoncellista le lleva a la realización de una gira francesa interpretando el concierto de Edouard Lalo como solista y la prensa francesa ve en él a “un músico a tener en cuenta en las nuevas generaciones...” .

En 1989 se traslada a París y dentro del ambiente musical de la capital francesa continúa su formación con los violoncellistas Xavier Gagnepain y Phillippe Müller, con los que completa una etapa educativa de gran solidez. Participa durante años en las Academias de Verano de Flaine y Les Arcs, en los Alpes franceses aprendiendo de los profesores Roland Pidoux, Cristophe Henkel y el brasileño Pedro Alcántara quien le orienta en el estudio de la “ Técnica Alexander “ siendo seleccionado entre los años 1997 y 2000 para participar en la Academie Internationale Maurice Ravel de Saint Jean de Luz, estudiando con Lluís Claret, Phillippe Müller, Bruno Pasquier , Peter Csaba... Sigue con continuidad cursos y Master Clases con músicos como M. Tortelier, J. Savall, T. Hugh, Ll. Claret, M. Cervera...

Desde 1989 es miembro de la Orchestre Regionale de Bayonne Côte Basque, acompañando a solistas de la categoría de Maurice André, Jean Pierre Wallez... En 1992 se instala en Barcelona, donde obtiene la titulación Superior de Violoncello y Música de Cámara, consiguiendo el Premio de Honor en las dos disciplinas. En 1995, gana por oposición una plaza en la Orquesta Sinfónica del Vallés, siendo asistente de solista. Por su vocación pedagógica, ejerce desde 1992 como profesor en la Escuela Juan Pedro Carrero de Barcelona y es invitado regularmente a los cursos del Chateau de Flamanville, La Rèole, La Trinitè sur Mer, Chateau de Pirè sus Seiche y Avignon en Francia y al Verano Musical de los Pirineos - Vilaller-Tilh y Universidad de Cartagena en España. En 1997 obtiene por oposición la plaza de Profesor Especial de Violoncello en el Conservatorio de Irún donde hoy continúan naciendo nuevas generaciones de violoncellistas...

En 2000 tras concurso de méritos, fue nombrado Profesor de Violoncello en el Conservatorio Superior de Música del Liceu, Barcelona. En Junio de 2001, es invitado como miembro del Cuarteto de Violoncellos, “Violoncellistas de Barcelona“ que dirige Lluís Claret, para participar en la esperada inauguración del Museo Casals junto a Montserrat Caballé y Mstislav Rostropovitch , con la presencia de SSMM los Reyes de España y Marta Casals. Su carrera internacional le está llevando a diferentes partes del mundo, es miembro integrante de varias agrupaciones, ampliando así una importante carrera como músico de cámara y solista, que le lleva a Cuba, invitado por el Ministerio de Cultura, para participar en la faceta

pedagógica, camerística y solista en la ciudad de La Habana., el contacto pedagógico lo realiza en el Conservatorio Amadeo Roldan y en el Instituto Superior de Arte donde le une una especial sensibilidad hacia los artistas cubanos. También es invitado a impartir master class en la Universidad de Hartford y en Greater Hartford Academy of the Arts en Estados Unidos, así como giras de conciertos en el estado de Connecticut junto a la pianista Bridget de Moura Castro y Rodrigo Queiroz. Es invitado también por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Conservatorio de Morelia, la Escuela Nacional de Música de la Universidad Autónoma de México, U.N.A.M, el Colegio Cedros , la Escuela de Música Ollin Yolitzli y el Salón del Cello en Pátzcuaro en México donde imparte master class, cursos de pedagogía del violoncello y realiza giras de conciertos con la pianista Ludovica Mosca con quien actúa en dúo violoncello-piano y violoncello-castañuelas con “ La Castañuela a Través del Tiempo ”, su disco en dúo con castañuelas es “Violoncello Castañolero” presentado y grabado por la Radio Mexicana en la Sala Xochipilli de la U.N.A.M en 2007 con gran entrega por parte del público mexicano. La ciudad de Bonn también disfruta de éste dúo donde estrena composiciones para esta peculiar formación con gran éxito del público alemán.

Actúa desde 1994 con el pianista Tensy Krismant con quien tiene producido por Ayva Música su disco “El Cant dels Ocells “(finalista en los premios de la Academia 2006) que se presenta en gira mundial 2005-06 La Habana, Ginebra O.N.U.... En 2005 graba con la formación de cámara Almodis la integral de los quintetos con guitarra de Luis Boccherini editado por Columna Música y se presenta en New York, Miami, Athenas, Manila... En 2008 presenta las tres Sonatas de J. S Bach junto al organista José Manuel Azkue en CD y DVD con documental sobre la restauración del órgano Cavaillé-Coll de la Iglesia de Irún. Recorre todo el Mundo compaginando su actividad concertística con la pedagogía siempre que puede ya que ambas cosas llenan su desarrollo artístico, abriendo todo un abanico de culturas musicales y humanas que enriquecen a todo artista...Iñaki Etxepare toca con arcos de E. Pajeot y E. Sartory un Violoncello François Lejeune construido en París en 1760 y un violoncello italiano de la escuela milanese del siglo XVIII.

Emilio Lluis nació en septiembre de 1952. De ascendencia catalana y mexicana, inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jörg Demus y Daniel Ericourt entre otros. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero.

El maestro Lluís realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el estreno en México de la versión original de la Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff en 1980 y 1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. En 1992 ofreció la primera audición en México de la Sonata No.1 de Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie de recitales en homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para piano. Realizó homenajes a Bach (1985), Gershwin (1987), Mozart (1991) y Ruvalcaba (2005).

Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades (desde 1984, del cual fue presidente en 1991), La Legión de Honor Nacional de México, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles desde 1994 (actualmente es su presidente), de la Asociación Musical Kálmán Imre (desde 1989, de la cual fue Asesor Musical y actualmente es su Director Artístico) y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (desde 1987, de la cual fue vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es presidente de la Academia de Música). Con estas dos últimas instituciones ha organizado más de mil conciertos. Es miembro de la Sociedad Rachmaninoff. En 1988 le fue otorgada la Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el área de Música. En el 2003 le fue otorgada la Medalla Benito Juárez.

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales, conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y CD. Desde el 2000 integra un dúo con la cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra el Quinteto "Higinio Ruvalcaba".

La Colección de "Emilio Lluís en CD y en DVD" consta de cuarenta y dos CD y cuarenta DVD. Puede consultarse en www.EmilioLluis.org.

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de diversas orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluís".