

*Emilio
Lluis
interpreta
obras de
Bach,
Beethoven,
Ravel y
Santos*

Serie: CD Vol. 22 (2005)

Concierto en el Estilo Italiano (c.1735).....Bach
1 Primer movimiento
2 Segundo movimiento: Andante
3 Tercer movimiento: Presto

Sonata No. 12 Op. 26 (c.1800-1801).....Beethoven
4 Andante con Variazioni
5 Scherzo: Allegro molto, Trio
6 Marcia funèbre sulla morte d'un Eroe
7 Allegro

Sonatina (c.1903-1905).....Ravel
8 Modéré
9 Mouvt de Menuet
10 Animé

Sonata No. 9 (c.2004).....Santos
11 Largo/Animato
12 Scherzo con trio
Andante

Emilio Lluís, piano

Recital grabado en vivo el miércoles 18 de mayo de 2005.
Piano Bösendorfer. Sala Xochipilli. Escuela Nacional de Música
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Portada: Enrique Santos y Emilio Lluís al final del recital.

Notas al programa Vol. 22

Las obras que constituyen este recital son representativas de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI. Cada una de ellas es una obra maestra con características especiales.

Johann Sebastian Bach nació el 21 de marzo de 1685 en Eisenach. Vivió 75 años. El Concierto en el Estilo Italiano es una obra monumental. Fue escrito para el clavecín y se publicó en 1735. En él, Bach combina un sonido pleno y casi orquestal con uno de un solo o instrumento solista en la forma italiana de su tiempo y caracterizados por las notaciones de dinámica forte y piano. Por ejemplo, en el segundo movimiento, Bach escribe que durante toda su duración, la mano izquierda toque el manual piano y la derecha el manual forte. Dentro de las diferentes versiones que puedo interpretar, grabé la que menos frecuentemente se escucha. Una versión barroca; sin transiciones emocionales del forte al piano, sin romanticismos y presentando el estilo genuino de la época de Bach. De cualquier manera, el oyente escuchará una versión totalmente nueva y fresca. Una comparación con la arquitectura barroca en donde las fachadas e interiores de las iglesias son en su generalidad compuestas de un solo color, en contraste con otro; por ejemplo,

el color de la piedra y el dorado del altar. El pintar una catedral barroca de colores con bolitas o rayas sería destruir el estilo barroco, y lo mismo ocurriría si se hacen cambios en la dinámica fuera del estilo. Esta versión sigue los conceptos de interpretación de Bach de Rosalyn Tureck de quien tuve el privilegio de escuchar sus clases y estudiar sus textos.

La Sonata No. 12, Opus 26, de Ludwig van Beethoven está dedicada al Príncipe Lichnowsky y representa la vida misma. Un biógrafo de Beethoven, menciona que Chopin tocó esta sonata, de hecho, es la única que tocó Chopin en público, quien también compuso una sonata con un scherzo como segundo movimiento, con una marcha fúnebre como tercero y un enigmático cuarto movimiento final. En ambas sonatas es notorio el redoble de tambor en las marchas fúnebres. Es notable la semejanza entre el tema del primer movimiento con el Impromptu Op. 142 No. 2 de Schubert. También es una característica de este movimiento el no tener la Forma Sonata, sino ser una colección de seis variaciones del aristocrático tema el cual posee una atmósfera poética perfumada. Nótese que la tercera variación anticipa la Marcha Fúnebre (dedicada a la memoria de un héroe ficticio). El segundo movimiento, que es un scherzo, establece un adecuado balance con el trágico tercer movimiento. Dentro de la marcha parecieran escucharse los redobles del tambor, los disparos de salvas y fanfarrias. El cuarto movimiento concluye en un delicado pianissimo causando la sorpresa del oyente, quien a menudo no se percata de que esta obra maestra ha finalizado.

Mauricie Ravel nació en 1875 y en 1905 completó su sonatina. La dedicó a sus amigos Ida y Cipa Godebsky. Fue estrenada por Madame Paule de Lestang en Lyon, en 1906. Es su homenaje a la elegancia y estructura clásicas del final del siglo XVIII. Es una obra cíclica que utiliza la cuarta perfecta descendente y su inversión, la quinta justa como motivos recurrentes. Los reutiliza en los siguientes movimientos, una técnica refinada por Liszt a quien Ravel admiraba. El primer movimiento usa la Forma Sonata. Está marcado como Moderé y no debe de tocarse demasiado rápido. Ravel dejó establecido que sus indicaciones deben de observarse de manera estricta. El segundo movimiento carece del usual trío. El tercer movimiento es un buen ejemplo de una toccata. Ravel murió en 1937 en París.

Enrique Santos (1930) es un compositor mexicano en plenitud de creación. Cuenta con un gran número de composiciones para una diversidad de instrumentos. Todas con un estilo propio y de gran calidad artística. Su Novena Sonata para Piano fue terminada el 3 de marzo de 2004 y está dedicada a mí. El estreno de esta sonata lo realicé en noviembre de 2004. Consta de tres movimientos y es una obra cíclica al igual que la de Ravel. Dejamos al escucha descubrir sus interesantes características.

Emilio Lluís