

Notas al Programa

Este concierto está dedicado a mi nieta Ariana Lucía Lluís quien acaba de nacer.

Recordemos que la Música de Arte es un juego inteligente con las vibraciones del aire. Es decir, un juego en el que se tiene la capacidad de entender o comprender.

La Música de Arte requiere de un “esfuerzo” de atención y comprensión por parte del oyente para poder apreciarla. Se entiende por “esfuerzo” el trabajo mental o conexiones neuronales, para lo cual el silencio es imprescindible. Hacer conexiones neuronales es una de las actividades más difíciles para el Ser Humano, pero a la vez es una de las más placenteras. La Música de Arte se caracteriza, entre otras cosas, por poseer una estructura, una forma, se establece por escrito y se compone sin algún fin utilitario. Para disfrutarla, los invitamos a poner atención en lo que se escucha. Si no lo hiciéramos sería el equivalente a ir a ver una obra de teatro sin escuchar los diálogos entre los personajes. No se entendería absolutamente nada y al no comprenderla difícilmente le gustaría.

Las 32 Sonatas para piano de Beethoven constituyen el legado a la Humanidad más grandioso que músico alguno haya hecho. En ellas se aprecia su genial creatividad y su evolución en una sola línea continua desde sus primeras sonatas opus 2 hasta las de lenguaje metafísico de otro mundo como el del opus 111. Sus sonatas son esencialmente dramas musicales. Dicen algo en cada compás y deben de interpretarse como si uno mismo experimentara el drama.

Dentro de mi “Ciclo Beethoven” toca el turno a dos magníficas sonatas.

La primera es la Sonata No. 5 Op. 10 No. 1

La Sonata es la composición por excelencia en la Música de Arte. Es el producto de la evolución que llevó cientos de años. Tiene en este periodo dos o tres partes llamados “movimientos” los cuales son integrantes de un todo a la que llamamos “obra musical”. A veces las sonatas tienen 4 movimientos o un solo movimiento.

Esta quinta sonata es muy poco interpretada y prácticamente desconocida excepto para algunos pianistas. Es la primera sonata de Beethoven en tres partes o movimientos compuesta entre los años 1796 y 1798. Es precursora de la Sonata 8, y de la Quinta Sinfonía. Si escucháis con atención podréis percibir y disfrutar de la riqueza de esta sonata. En particular escucharéis el motivo que Beethoven usó en la Quinta Sinfonía. (Les voy a preguntar en cuál movimiento aparece este famoso motivo o tema después). También los contrastes rápido, lento, rápido. Los fortísimos y los pianísimos, el carácter

de los motivos o temas, los silencios, en especial éstos, así como la riqueza armónica de la cual Beethoven era todo un maestro genial, un matemático intuitivo fenomenal.

Quizás inspirado en la Sonata K. 457 en do menor de Mozart, en el primer movimiento presenta el primer tema con un arpeggio ascendente. El segundo tema es dulce. Este primer movimiento está compuesto en Forma Sonata, es decir, hay un primer tema, un puente, un segundo tema y una coda. Luego el desarrollo y la reexposición.

El segundo movimiento es lento. Es uno de los más elegantes y deliciosos que compuso Beethoven. En los movimientos lentos uno puede disfrutar de la sonoridad de cada nota, de cada acorde y de cada silencio, especialmente éstos, los cuales son parte de la música. Es como comer despacio disfrutando cada bocado. Este movimiento está en forma ABA´B´A´´C.

El tercer movimiento es muy rápido y es como una pregunta realizada con 6 notas. Está compuesto en forma sonata. Los finales de un movimiento no tienen que ser fuertes. En este movimiento el sonido se desvanece tomando por sorpresa al oyente que se queda, si no está atento, sin saber que ya terminó la obra. Es por esto también que no se conoce mucho pues muchos pianistas no la tocan porque dicen que nunca han tenido éxito con ella. Es decir que el público no aplaude mucho al finalizar porque termina quedito. Ya veremos con ustedes.

Esta sonata bien podría haber sido toda una sonata para orquesta, es decir, una sinfonía. Beethoven la dedicó a la condesa Anna Margarete von Browne, cuyo esposo fue el patrón principal de Beethoven entre 1797 y 1803. Su colaboración dio como resultado uno de los ejemplos más divertidos del desparpajo de Beethoven. Después de la dedicación, los Brownes le dieron a Beethoven un regalo, un caballo para montar, el cual rápidamente olvidó. Pero uno de sus sirvientes más emprendedores alquiló el caballo y no fue hasta que Beethoven recibió una gran factura de forraje que redujo las actividades empresariales ilícitas del sirviente y se deshizo del caballo. Ya me imagino el caballo “estacionado” frente a su departamento. Si fuera perro seguramente lo habría tenido también olvidado, amarrado y aullando.

La Sonata No. 22 Op. 54

También es muy raramente interpretada y es prácticamente desconocida excepto para algunos pianistas. Es una sonata en dos partes o movimientos compuesta en 1804. Es precursora de la Sonata No. 30 Op. 109. Otras de sus sonatas en dos movimientos son la Op. 78, la Op. 90 y la Op. 111. En esta sonata también escucharán los contrastes rápido, lento, rápido. Los fortes y los pianos, el carácter de los motivos o temas, la riqueza armónica de la cual Beethoven era todo un maestro genial, un matemático intuitivo

fenomenal y los silencios, los cuales son importantísimos en esta obra con los cuales Beethoven crea una expectación maravillosa.

Podríamos considerar el primer movimiento como La Bella y la Bestia, o bien, la hija bella y dulce que saluda al Dragón. En el primer movimiento, Beethoven realiza una combinación del Rondo con el Tema y variaciones. Tiene forma ABABA. El tema A es dulce, amable, piano (la Bella) mientras que el tema B (la Bestia o Dragón) es contrastantemente brutal en tresillos fortes. Sin embargo ambos temas tienen en común el comenzar en anacrusa, con el mismo tempo. Finalmente, la bestia es descartada imponiéndose la belleza, en un orgasmo entre la bella y la Bestia que se ha convertido en un príncipe encantador.

El segundo y muy difícil movimiento puede considerarse una Toccata de forma sonata con un solo tema. Está marcado como Allegretto, es decir, un tempo no muy rápido como frecuentemente se toca destruyendo el carácter de este. Beethoven recorre todo el círculo de quintas o tonalidades vecinas en un bellissimo contraste forte-piano.

Brahms (1833-1897) compuso la Rapsodia Op. 79 No. 1, en 1879 cuando tenía 46 años, durante una estancia veraniega en Pörttschach.

Tiene forma ABA y es una de mis favoritas. Junto con el Concierto 2 considerado la catedral de los conciertos para piano y orquesta el cual tuve el privilegio de tocar hace 20 años en 1998, posee la gran sonoridad brahmsiana. Brahms ya contaba con los pianos como los conocemos hoy.

Si escucháis con atención podréis distinguir la nota más baja del teclado. Beethoven no podía componer con esta sonoridad porque no existía en su época esta clase de pianos. Los pianos de la época de Beethoven sonaban como pianolas. Quizá ustedes no saben lo que es una pianola pero me pueden preguntar después.

Disfrutemos de las hermosísimas sonoridades de esta Rapsodia.

Debussy (1862-1918) compuso el Arabesco 1 entre 1888 y 1891. Es una de las primeras piezas impresionistas, siguiendo la forma del arte visual francés. Debussy parece pasear por los modos y las teclas, y logra escenas evocadoras a través de la música. Su visión de un arabesco musical era una línea curva de acuerdo con la naturaleza, y con su música reflejaba las celebraciones de formas en la naturaleza realizadas por los artistas de Art Nouveau de la época.

L'Isle Joyeuse (Isla Feliz) de Debussy es su obra más hermosa y ambiciosa para piano solo. Debussy no ocultaba que era una composición virtuosa peculiarmente difícil.

[Cargada de exotismo y erotismo de la pintura que la inspiró, *L'embarkement pour Cythere* de Watteau (1684-1721). Citera es tanto un lugar real como imaginario. Es una isla justo al sur del Peloponeso y también es un lugar mitológico donde Venus nació del mar. Según Herodoto, los fenicios erigieron un templo dedicado a la diosa Afrodita, que fue venerada durante toda la antigüedad. En la obra *La Odisea*, Homero llama a Afrodita "Citera de hermosa Corona". Parece ser que esta isla fue un centro del culto a esta diosa. Esta era la diosa de la hermosura y del amor, de la procreación fecunda y de la vida. La leyenda dice, que había nacido de la espuma del mar y arribado a la costa de esta isla en una concha. Es una de las divinidades más frecuentemente representada por el arte.]

Debussy no usa el específico nombre de la isla optando por uno más universal "la isla de la alegría o del disfrute o de la felicidad". Cuenta la historia de una travesía al lugar ideal del amor y la belleza. Los trinos del comienzo sugieren la excitación anticipada de los viajeros en la orilla antes de subir a la embarcación, la sección intermedia los ve flotando sobre el agua en la embarcación; su arribo se anuncia con jubilosas trompetas y su éxtasis culmina su destino.

José Pablo Moncayo (1912-1958) fue pianista, percusionista, maestro de música, compositor y director de orquesta. Dejó uno de los más importantes legados del nacionalismo mexicano en la música. *Muros Verdes* fue inspirado en los Viveros de Coyoacán y fue dedicado a su esposa con quien paseaba por ellos. Tiene cuatro partes que se tocan sin interrupción con interesantes juegos armónicos e intrincados y complicados ritmos. Contiene "terceras" y en menor cantidad "cuartas", como característica esencial. Establece un marco sonoro nuevo digno de ser continuado por nuevos compositores.

Las Cuatro Danzas Mexicanas es mi obra favorita de Manuel M. Ponce (1886-1948). Están dedicadas a Felipe Villanueva. Son de forma binaria A-B. La parte A es rítmica, muy viva y virtuosa donde, en partes, Ponce utiliza magistralmente el cromatismo. La parte B es lírica con una riqueza enorme de recursos armónicos entre otros.

Marzo de 2018