

Ciclo Beethoven de Emilio Luis

Las dos sonatas para piano y cello Op. 102

Sonata No. 2 de Máynex Vidal

Inaki Etxepare, violoncello

Emilio Luis, piano.

Serie: CD. Vol. 47 (2010)

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluís**

Sonata No. 4 Op. 102 No. 1 para piano y violoncello   **Beethoven**
1 Andante-Allegro vivace
2 Adagio-Allegro vivace

Sonata No. 5 Op. 102 No. 2 para piano y violoncello   **Beethoven**
3 Allegro con brio
4 Adagio con molto sentimento d'affetto
5 Allegro-Allegro fugato

Sonata No. 2 (Estreno mundial)   **Samuel Maynez Vidal**
6 Allegro Enérgico
7 Andante Melancólico
8 Scherzo: Presto molto agitato
9 Rondo: Allegro con fuoco

10 Andante Melancólico

Iñaki Etxepare, violoncello
Emilio Lluís, piano

Grabado en vivo el martes 13 de abril de 2010.
Grabación: Rafael Herrera. Sala H. Novelo. Centro Cultural Ollin Yoliztli. Piano Yamaha CF III.

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluís

A finales de los ochenta, Emilio Lluís 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 Lluís 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.

Las dos sonatas Op. 102 constituyen dos composiciones muy especiales de la literatura musical para estos instrumentos, no muy bien comprendidas en esa época ni en la actualidad. Son obras de gran trabajo intelectual que no se comprenden totalmente al escucharlas una primera vez. Requieren de ser escuchadas muchas veces para apreciar el enorme trabajo creativo y la belleza interna. Beethoven las compuso estando ya totalmente sordo.

La música de Beethoven expresa los estados interiores del ser y el deseo de autoexpresión. El desnuda su alma de manera que todos la vean. Lo que expuso fue el sentido del drama, el conflicto y la resolución, pero de un conflicto expresado puramente en términos musicales. Pensaba exclusivamente con referencia al tono y a la arquitectura musical, menospreciaba la música de programa, y así, el factor unificador es simplemente la lógica musical, las ideas acerca del desarrollo, el contraste y la continuidad temática.

Las dos sonatas Op. 102 de Beethoven fueron las dos grandes obras del año 1815. Beethoven tenía entonces 45 años. Están dedicadas a su amiga y patrona la condesa Marie von Erdödy y compuestas para el cellista Joseph Linke, tutor de los hijos de la condesa. Fueron compuestas en el verano de ese año en la casa de campo de la condesa. Beethoven era muy cuidadoso con su composición. Existe una carta que Beethoven envió a Linke pidiéndole que desayunara con él, tan temprano como desearé, pero no después de las siete y media, pidiéndole que lleve su arco pues deseaba discutir algo.

La Sonata Op. 102 No. 1 fue llamada por Beethoven “Sonata Libre” por su estructura novedosa con un motivo que se presenta en los dos movimientos de una manera fantástica. Ambos instrumentos comparten el tema en un diálogo sorprendente, pudiendo uno disfrutar de ellos en las diferentes sonoridades que producen los instrumentos.

Beethoven puede considerarse como el primer gran pianista y compositor que rompió todas las reglas en aras de la expresión. En su música, la idea es más importante que la ejecución. Sus sonatas no se conciben necesariamente para el piano, sino más bien como ideas expresadas en forma. Sus composiciones a menudo son antipianísticas y extremadamente difíciles. Fue en gran parte un autodidacta. Beethoven fue músico antes que pianista. Obviamente buscaba una mayor sonoridad que los pianos de su época no podían darle.

La sonoridad del piano de finales del siglo XVIII difícilmente podía sostener la sonoridad con respecto a la del violoncello en esa época. 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.

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.

La sonata Op. 102 No. 2 de movimientos poderosos e impetuosos es la única de las cinco sonatas que posee un extraordinario movimiento lento de una belleza incomparable.

El primer movimiento es de una grandeza y una energía impresionante.

El segundo movimiento, decía Pablo Casals, “debe de tocarse casi sin vibrato, tener la inexorabilidad de una marcha fúnebre, con silencios expresivos y un diminuendo final “hasta el infinito”. Se debe comenzar el último movimiento con una atmósfera misteriosa, y tocar la fuga no como una construcción abstracta sino como la más bella y la más sensible de las músicas”. Este movimiento es a la vez poseedor de una tristeza y resignación enormes así como de una gran esperanza.

Este tercer movimiento es un Allegro fugado que constituye una innovación de Beethoven, intercalar la música homofónica y la polifónica, es decir, incluye una fuga en la sonata. Una fuga que nunca escuchó por el oído, y creo que nunca tocó la parte del piano. Fue una creación totalmente abstracta, que junto con la fuga de la sonata Hammerklavier constituyen creaciones excepcionales en todos los sentidos.

El homenaje más hermoso que se le puede hacer a un músico es dedicándole una obra compuesta en su memoria. Pilar Vidal fue una queridísima amiga mía, prematuramente fallecida. Gran directora de orquesta, pianista, maestra, creadora de instrumentos especiales, en fin.

Pues qué homenaje mayor a este que le rendimos el compositor y los intérpretes. Resulta que el compositor es el hijo de Pilar Vidal, el maestro Samuel Maynez Vidal. Su Sonata No. 2 es una composición que consta de 4 movimientos con temas netamente mexicanos, en su muy característico estilo de composición.