

Recital de

piano

Emilio

Lluis

**50
Aniversario II**

Serie: CD Vol.

18 (2002)

1-2 Fantasía y Fuga Cromáticas
3-4-5 Preludio, Coral y Fuga
6 L'Isle Joyeuse

Bach
Franck
Debussy

Emilio Lluis, piano

Sonata No. 1 para cello y piano
7 Moderato
8 Cantilena
9 Moderato

Santos

Nashelli Uribe, violoncello
Emilio Lluis, piano

Sonata No. 8 (Estreno mundial)
10 Andante
11 Adagio
12 Presto

Santos

Emilio Lluis, piano

Grabado en vivo el jueves 26 de septiembre de 2002. Centro Cultural Ollin Yoliztli. Piano Yamaha CF III.

Notas al Programa Vol. 18

La Fantasía y Fuga Cromáticas de J. S. Bach es una obra monumental única entre toda la literatura musical. Es una obra temprana compuesta para el clavecín entre 1720 y 1723 que irradia exuberancia y subjetividad ausentes en sus composiciones posteriores. Por esos años, Bach completó las Suites Inglesas y Francesas las Invenções y el primer libro del Clave Temperado. La Fantasía puede dividirse en tres partes: toccata, recitativo y síntesis en los cuales alternan pasajes brillantes, arpeggios silenciosos y recitativos expresivos. La fuga, a tres voces, es la más larga que escribió Bach. El tema está basado en cuatro notas cromáticas: la, si bemol, si, do que en terminología alemana se traducen como A, H, B, C que son precisamente las notas de su nombre B-A-C-H. He estudiado y tocado en recitales diversas versiones como la de von Sauer, la de Busoni, etc. pero ya desde 1980 decidí interpretar la más apegada a la original, la cual no existe, pues solamente se cuentan cerca de veinte manuscritos del mismo Bach. La edición Henle, la cual es la que presentaré en este recital, sigue fielmente una copia perteneciente a su hijo C.P.E. Bach preparada por J. F. Agricola, alrededor de 1740, posiblemente bajo la supervisión de J. S. Bach. De cualquier manera, el oyente escuchará una versión totalmente nueva y fresca. Especial cuidado he tenido en conservar los valores relativos de las notas, el cual es un principio fundamental aún en pasajes de carácter improvisativo. Así que no se escucharán las impresionantes octavas dobles, ni los bajos remarcando los arpeggios, ni los rubatos de las interpretaciones de los dos siglos pasados. Creo que su equivalente en la arquitectura sería el de ponerle ventanales de aluminio o pintar de amarillo con franjas moradas una iglesia barroca. Esta interpretación sigue los conceptos de interpretación de Bach de Rosalyn Tureck de quien tuve el privilegio de escuchar sus clases magistrales y estudiar sus textos.

Las composiciones en las cuales se utiliza material temático relacionado con todos o algunos movimientos se dice que están en forma cíclica. Esta fue establecida claramente como principio de composición por Franck, d'Indy, Saint-Saëns, Fauré y Dukas. El Preludio, Coral y Fuga de César Franck es una obra que escribió a los sesenta años de edad durante 1884 y 1885 después de un período en que los compositores se habían negado a escribir "música seria" para el piano (como lo cita Harold Schönberg). Parece ser que después de las grandiosas sonatas para piano de Beethoven el contenido musical se había degenerado. Originalmente, Franck pensó en hacer un preludio y fuga para piano en el estilo de Bach, pero poco después decidió unir las dos partes por un Coral, creando así una forma enteramente original en la cual nada deberá dejarse al azar, sino que todo el material sin excepción deberá contribuir armónicamente a la belleza y solidez de toda la estructura. El más importante de los temas es aquel que enlaza varias porciones de la

obra y el que le da unidad: mi, mi, re# y que aparece ya en el Preludio, después en el Coral y finalmente constituye el sujeto de la Fuga, la cual finaliza con la victoria del tema del Coral después de una lucha fenomenal de los dos temas.

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'embarquement 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 orgásmico culmina su destino.

La Sonata para Violoncello y Piano del compositor mexicano Enrique Santos (1930) posee originalidad en el sonido, armonías y tratamiento de los temas. En el primer movimiento aparece un tema rítmico que nuevamente presenta en varias ocasiones. En el segundo movimiento el cello canta una hermosa melodía acompañada por arpegios en pp del piano. En el tercer movimiento se establece una característica interesante (que solamente aparece en la Sonata Mexicana para guitarra de Ponce y en ninguna otra obra que yo conozca) donde únicamente se esboza el tema al principio, se va desarrollando para culminar con él al final.

La Sonata para Piano Número 8, dedicada a la Memoria del Sr. Alfredo Santos, es de característica dramática. En el primer movimiento aparece un tema que es la idea persistente en el movimiento intercedido por un segundo tema de carácter rítmico que aparece en toda la obra. El segundo movimiento es de carácter introspectivo. El tercer movimiento se desarrolla con una figuración de notas rápidas que recuerdan los dos movimientos anteriores.

Nashelli Uribe

Nació en la Ciudad de México en el seno de una familia de artistas. Inicia sus estudios musicales a temprana edad y estudia piano, mandolina, acordeón y arpa. En 1980 decide dedicarse al violoncello bajo la dirección de Zoia Kamisheva. En 1986 gana una beca para estudiar en la entonces Unión Soviética. Después de un año de preparación en el Conservatorio Tchaicovsky de Moscú ingresa al Conservatorio Rimsky Korsakov de Leningrado bajo la dirección de Alexander Demurdjan con quien estudia cuatro años y posteriormente dos años con German Georgevich Novochijin. En 1993 finaliza sus estudios en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo “Rimsky Korsakov” recibiendo el título de “Artista de Orquesta, de Conjuntos de Cámara y Maestra” así como la mención de “Master of Fine Arts”.

Ha participado en diversos cursos de perfeccionamiento en Suiza, Alemania y México impartidos por los destacados violonchelistas Usi Visel, S. Popov y Sadao Harada. Actualmente es miembro de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y desde el año 2000 integra un dúo de violoncello y piano con Emilio Lluís.