

Recital en Xalapa del Pianista
Emilio Lluis

1.-Intermezzo 1	Manuel M. Ponce
2.-Gavota	Manuel M. Ponce
3.-Preludio y Fuga para la mano izquierda	Manuel M. Ponce
4.-Allegro	Silvestre Revueltas
5-7.-Sonata No. 8 (Estreno en Xalapa)	Enrique Santos
Andante	
Adagio	
Presto	
8.-Cuadros de una Exposición	Modesto Moussorgsky
Paseo-El gnomo-Paseo-El viejo castillo-Paseo-	
Tullerías-Bydlo-Paseo-Ballet de los polluelos en	
sus cascarones-Samuel Goldenberg y Schmuyle-Paseo-	
El mercado de Limoges-Catacumbas-Con muertos en	
lengua muerta-La cabaña de la bruja Baba Yaga-	
La gran puerta de Kiev	

Emilio Lluis, piano

**Recital grabado en vivo el miércoles 21 de mayo de 2003.
Auditorio del Instituto Superior de Música del Gobierno del Estado.
Xalapa, Veracruz.**

Notas al Programa Vol. 19

El Intermezzo 1 es una de las obras más famosas del compositor mexicano Manuel M. Ponce. Es una pequeña pieza maestra en Forma Sonata que presenta una lograda unidad. Posee una introducción, dos temas, un breve desarrollo, cadencia, reexposición y coda.

La Gavota fue escrita en 1901, en Rondo A-B-A-C-A. Su tema es una remembranza de la sociedad de la Ciudad de México de principios del siglo pasado.

El Preludio y Fuga para la mano izquierda sola, es de carácter guitarrístico. Probablemente compuesto en 1931 en París. Está escrito a base de arpeggios. La fuga es a tres voces.

Silvestre Revueltas es uno de los compositores mexicanos más distinguidos. El Allegro parece ser, desafortunadamente, la única pieza que compuso para piano solo. Esta pieza es notable por su extraordinario color armónico, utilizando dos tonalidades simultáneamente junto con un intrincado esquema rítmico.

El compositor mexicano Enrique Santos (1930), es uno de los compositores mexicanos en plenitud de creación. Cuenta con un gran número de composiciones para una diversidad de instrumentos así como conciertos para piano y orquesta entre otros, todos con un estilo propio y de gran calidad artística. La Sonata para Piano Número 8, de carácter dramático, fue compuesta en el 2001 en memoria de su hermano. En el primer movimiento aparece un tema que es la idea persistente en el movimiento, intercedido por un segundo tema de carácter rítmico (de marcha fúnebre) que aparece en toda la obra. El segundo movimiento es de carácter introspectivo, doloroso, con una nota que actúa como pedal. El tercer movimiento se desarrolla con una figuración de notas rápidas que recuerdan los dos movimientos anteriores.

Los Cuadros de una Exposición de Moussorgsky (1839- 1881) pertenecen a un género de la música llamada de programa, es decir, música que trata de representar mediante sonidos las sensaciones que produce un argumento.

Moussorgsky, devoto del ideal nacionalista ruso compuso esta obra para conmemorar la muerte de otro nacionalista ruso amigo de él, el arquitecto y diseñador Victor Alexandrovich Hartmann, quien falleció a los 39 años. En el otoño de 1874 se efectuó una exhibición de los trabajos de Hartmann, a la cual Moussorgsky asistió. De ellos seleccionó algunos y los tomó como pretexto para componer piezas para piano.

Mientras que las ideas de Hartmann eran convencionales y de pequeña escala, las de Moussorgsky eran inmensas y grandiosas. Quienes ven las obras de Hartmann por

primera vez no dejan de desilusionarse. De hecho, ni siquiera son pinturas en el sentido estricto, sino dibujos arquitectónicos, diseños para un ballet y uno es el disco de un reloj de pared.

Estos dibujos permanecieron en los archivos rusos durante 50 años hasta que en 1939 fueron redescubiertos. Moussorgsky no poseía una gran fama durante su vida y esta obra la compuso en 1874. Fue publicada en 1886, cinco años después de su muerte y no se conoció ampliamente hasta que varias versiones orquestadas aparecieron por algunos compositores, entre ellos, la más conocida es la de Ravel. Sin embargo, la versión original para piano es superior a las orquestales de acuerdo a la opinión del maestro Lluís y de otros músicos y oyentes.

El argumento es el siguiente: El Paseo sugiere al compositor, hombre grueso de baja estatura elegantemente vestido de negro, con sombrero y bastón subiendo las escalinatas de una gran galería dentro de la cual se exhibe una exposición. Posteriormente, entre cuadro y cuadro, aparece el tema del paseo que sugiere el traslado del compositor de un cuadro a otro.

El primer cuadro es un gnomo. Es una figura de madera labrada que representaba un cascanueces en forma de pequeño gnomo el cual rompe las nueces en sus quijadas móviles. Esta es la clase de cascanueces del célebre ballet de Tchaikovsky. El gnomo acompaña sus movimientos con unas sacudidas salvajes.

El viejo castillo representa un trovador que canta una serenata frente a un castillo medieval en Italia. El cuadro original era una acuarela que Hartmann realizó cuando era estudiante durante algún viaje a Italia.

El jardín de Tullerías, representa la algarabía de un grupo de niños jugando y sus nanas.

Bydło es una palabra polaca que significa ganado. La pintura de Hartmann representa una enorme carreta polaca jalada por bueyes sobre un terreno lodoso. Sus ruedas no parecen ser perfectamente circulares. La carreta viene de lejos, se acerca y finalmente se aleja de un espectador. Esto lo representa Moussorgsky comenzando pianísimo, crescendo a un fortísimo y finalmente un pianísimo.

Ballet de los polluelos en sus cascarones es un diseño de escenas y vestuario para el ballet Trilby que hizo Hartmann. Samuel Goldenberg y Schmuyle representan a dos judíos, uno rico, grande y bien vestido y el otro pobre, pequeño y mal vestido. El cuadro comienza con el gesto pomposo de Samuel, después aparece el limosnero Schmuyle mendigándole

a Samuel y éste trata de dar una respuesta negativa y definitiva pero Schmuyle persiste insistentemente hasta el final del cuadro.

El mercado de Limoges representa los alegatos y regateos de las mujeres francesas en el mercado.

Catacumbas es una pintura donde Hartmann se dibujó a sí mismo junto con otro arquitecto ruso y un guía a través de las catacumbas de París.

En el cuadro "con muertos en lengua muerta", Moussorgsky anotó en la música "El espíritu creador del difunto Hartmann me conduce al lugar de los cráneos y los invoca --- los cráneos radiaron una tenue luz."

La cabaña de la bruja Baba Vaga. Baba Yaga es una legendaria bruja rusa que vive en una cabaña soportada por cuatro patas de gallo. La bruja vuela y se mete a su cabaña, realiza sus pócimas de las cuales saltan chispas, vuelve a volar utilizando el mortero como escoba y finalmente desaparece entre un puente deslumbrante de brasas y chispas.

La gran puerta de Kiev. El 4 de abril de 1866, el zar Alejandro II fue atacado con una bomba arrojada a su carruaje. Salió ileso y la ciudad de Kiev decidió conmemorar su agradecimiento leal al zar erigiendo una puerta de entrada a la ciudad. La música de Moussorgsky evoca una gigantesca procesión a través de esta puerta heroica con muchos militares y sacerdotes. El se coloca dentro de esta procesión utilizando del tema del Paseo que semeja el comienzo del toque de las grandes y pesadas campanas y el campaneo subsiguiente. Todo termina en una explosión majestuosa de sonido.

Emilio Lluis