

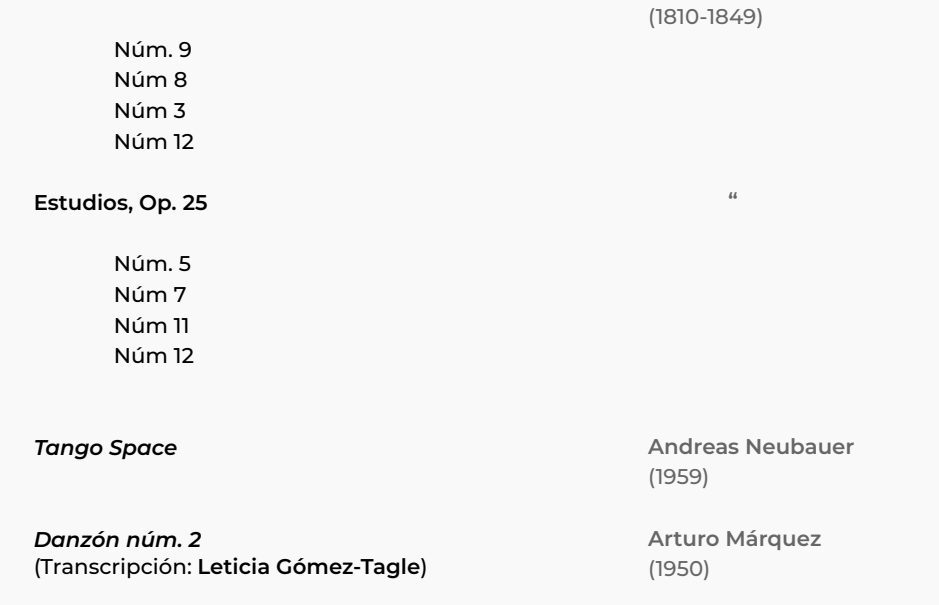

26º En Blanco y Negro
Festival Internacional de Piano

Leticia Gómez - Tagle

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

26 Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro
Concierto 2
Leticia Gómez - Tagle
México

SEPTIEMBRE 2023
Domingo 3, 13:30 h

- Auditorio Blas Galindo
- O disfruta la transmisión a través de interfaz.cenart.gob.mx

Programa

Coral Jesús, alegría de los hombres, de la cantata Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
(Transcripción: Myra Hess)

Sonata núm. 23 en fa menor, Op. 57, Appassionata Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Allegro assai
Andante con moto
Allegro ma non troppo

Une barque sur l'océan de Miroirs Maurice Ravel (1875-1937)
Intermedio

Estudios, Op. 10 Frédéric Chopin (1810-1849)
Núm. 9
Núm. 8
Núm. 3
Núm. 12

Estudios, Op. 25 " "
Núm. 5
Núm. 7
Núm. 11
Núm. 12

Tango Space Andreas Neubauer (1959)

Danzón núm. 2 Arturo Márquez (1950)
(Transcripción: Leticia Gómez-Tagle)

Notas al programa

Como parte de sus obligaciones cotidianas, Johann Sebastian Bach (1685-1750) tenía la encomienda de escribir cantatas para todas y cada una de las fechas del año litúrgico. Como consecuencia de esta vertiente de su trabajo, Bach dejó como herencia más de 200 cantatas sacras, complementadas por una cantidad muy menor (pero ciertamente interesante) de cantatas profanas. En el entendido de que cada una de las cantatas sacras fue escrita por Bach para una fecha litúrgica particular, todas tienen una asociación con una idea particular. Así, la Cantata núm. 147, *Herz und Mund und Tat und Leben* (*Corazón y boca y acto y vida*) tiene como tema la Visitación de la Virgen María. La parte textual de la Cantata núm. 147 proviene de dos fuentes bíblicas: Isaías XI, 1-5 y Lucas I, 39-56. Desde el punto de vista formal, la cantata está dividida en dos partes. La primera consta de seis números: coro, recitativo, aria, aria, aria y coral. La segunda consta de cuatro: aria, recitativo, aria y coral. El último número de la cantata es el coral titulado *Jesu bleibet meine Freude*, que es una de las páginas más famosas de toda la producción de Bach, y que es conocida coloquialmente como *Jesús, alegría de los hombres*. De hecho, la melodía principal de *Jesús, alegría de los hombres* aparece ya perfilada en el coral con el que concluye la primera parte de la cantata. Esta noble pieza de Bach ha sido sometida a una enorme cantidad de glosas, arreglos y transcripciones, muchas de ellas de dudoso gusto. En el plano instrumental, destacan en la Cantata núm. 147 las partes escritas por Bach para la trompeta, el fagot, el violín, el oboe *d'amore* y el oboe *da caccia*. Una de las mejores transcripciones del coral mencionado es la realizada por el legendaria pianista inglesa Myra Hess, y que es la que se incluye en este programa.

Al decir de los expertos, las 32 sonatas para piano de Ludwig van Beethoven (1770-1827) siguen siendo, a casi dos siglos de distancia, el paradigma contra el cual se miden y se comparan las demás obras del género. Como en el caso de la sinfonía y del cuarteto de cuerdas, Beethoven heredó la sonata para piano de Franz Joseph Haydn (1732-1809) y de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) y construyó un imponente edificio musical sobre los sólidos cimientos que habían puesto sus ilustres predecesores. Y, también como en el caso de sus propias sinfonías y cuartetos de cuerda, las 32 sonatas de Beethoven pueden servir como una hoja de ruta para trazar algunas de las líneas más importantes de su desarrollo musical a través de los años. En efecto, las sonatas cubren una amplia cronología que va desde 1793, cuando el compositor inicia la creación de la Sonata núm. 1, Op. 2, núm. 1, hasta 1822, año en que concluyó la última obra de la serie, la Sonata núm. 32, Op. 111. Es poco conocido el hecho, sin embargo, de que existen cuatro sonatas más, además de la Sonata, Op. 2, núm. 1; se trata de un grupo de Tres sonatas WoO 47 que datan aproximadamente de 1783, y una Sonata WoO 50 creada antes de 1793. La Sonata núm. 23, Op. 57, *Appassionata*, es una de las más conocidas de la serie. Los estudiosos la colocan dentro de una especie de "trilogía destacada", junto con la Sonata, Op. 53, *Waldstein*, y la Sonata, Op. 81a, *Los adioses*. Se dice que estas tres son las sonatas más importantes del llamado período medio de Beethoven. La Sonata núm. 23 fue escrita en 1804 en el pueblo de Döbling, y el compositor dedicó la partitura al conde Franz von Brunswick. Como ha ocurrido en tantas ocasiones, el título de *Appassionata* le fue dado a esta sonata no por el compositor sino por el editor; se sabe que Beethoven desaprobó inequívocamente del sobrenombre.

En el año de 1901, Maurice Ravel compitió por primera vez en el prestigioso Premio de Roma, pero solo pudo obtener el segundo lugar en la competencia. En los dos años siguientes volvió a hacer el intento, pero sin éxito. De nuevo en 1905, Ravel intentó obtener el Premio de Roma y en esa ocasión el jurado decidió no aprobarlo ni en el examen preliminar. Como relativo consuelo, Ravel fue testigo del cambio en la dirección general del Conservatorio de París, provocado por la prepotencia del jurado del Premio de Roma. En ese mismo año de 1905 Ravel concluyó su Sonatina para piano y escribió una de las piezas más notables de su catálogo de música para piano, la *suite Miroirs* (*Espesjos*). Los cinco movimientos de esta obra demuestran, para entonces Ravel ya estaba instalado en el camino de una verdadera revolución en el lenguaje pianístico de su época. Los movimientos de la *suite Miroirs* son los siguientes: *Noctuelles*; *Oiseaux tristes*; *Une barque sur l'océan*; *Alborada del gracioso*; *La vallée des cloches*. No deja de ser interesante notar que uno de los títulos de la obra fue concebido por Ravel originalmente en español; esto refuerza la evidente conexión de Ravel con el espíritu cultural y musical de España. Como referencia a ello no está de más recordar que el lugar de nacimiento de Ravel, el pequeño pueblo de Ciboure, está muy cerca de la frontera de Francia con España. Lo cierto es que algún tiempo después de componer la *suite Miroirs*, Ravel cedió a una de las grandes tentaciones que lo asediaron a lo largo de su vida, y volvió a la partitura original de piano para convertirla en música orquestal. En el año de 1906 Ravel transcribió para orquesta el original pianístico de *Una barca sobre el océano*, que había sido estrenado junto con el resto de la *suite* por el pianista Ricardo Viñes el 6 de enero de 1906. El estreno de la versión orquestal de la pieza se realizó en 1907.

Pocos compositores en la historia de la música han contribuido de manera tan dramática y categórica a la evolución (revolución) del lenguaje de un instrumento como Frédéric Chopin (1810-1849) al piano. Técnica, estilo, forma, género, estructura, armonía, fraseo, articulación, fueron transformados por Chopin en formas a veces radicales, a través de una producción pianística vasta y variada. Una revisión a su espléndido catálogo permite observar un hecho prácticamente insólito: no hay una sola obra de Chopin que no incluya al piano. En sus preludios, estudios, mazurkas, polonesas, sonatas, barcarolas, baladas, improvisos, *scherzi*, rondós, vales, Chopin llegó a la posteridad, la herencia pianística más significativa de los siglos XIX, una herencia que influyó en numerosos compositores a lo largo de varias generaciones. Los Estudios pianísticos de Chopin ocupan varios números de opus en su catálogo; en particular, los Estudios, Op. 10 están distribuidos en una variada cronología y un orden no del todo estricto, a saber:

- Estudios, Op. 10, núm. 1 y 2, 1830
- Estudio, Op. 10, núm. 3, 1832
- Estudio Op. 10, núm. 4, 1832
- Estudios Op. 10, núm. 5 y 6, 1830
- Estudio Op. 10, núm. 7, 1832
- Estudios Op. 10, núm. 8 a 11, 1829
- Estudio Op. 10, núm. 12, 1830

El último de los 12 Estudios Op. 10 es conocido con el título de *Revolucionaria*; se dice que Chopin lo escribió en Stuttgart al enterarse de que Varsovia había caído en manos de los rusos, aunque no hay evidencia sólida para avalar esta anécdota. Poco después de escribir el Estudio Op. 10, núm. 12, Chopin llegó en septiembre de 1831 a París, donde decidió residir por el resto de su vida. Los Estudios Op. 10 fueron recopilados y editados en 1833 y Chopin dedicó la colección a su amigo Franz Liszt (1811-1886).

Chopin compuso los Estudios Op. 25, núm. 1 y 2 en París, en el otoño de 1836, mientras se ocupaba de cortejar a una jovenzita de 16 años de edad llamada María Wodzinaska. El Estudio Op. 25, núm. 1 es conocido con dos títulos programáticos alternativos: *El arpa edulcorada* y *El pastorcillo*. El primer título se debe a una observación de Robert Schumann, y el segundo, a una declaración del propio Chopin a uno de sus alumnos. Los doce Estudios Op. 25 (cuya creación Chopin inició en 1832) fueron publicados colectivamente en 1837 con una dedicatoria a la condesa Marie d'Agoult, amante de Franz Liszt, dedicatoria a su vez de los Estudios Op. 10 del compositor polaco.

El pianista y compositor austriaco Andreas Neubauer (1959) nació en Linz, en un hogar de padres músicos, y realizó sus estudios básicos en el Conservatorio Bruckner de su ciudad natal, donde aprendió el piano, el órgano y el contrabajo. Estudió también en el Mozarteum de Salzburgo y en la universidad de esa ciudad, se dio tiempo para estudiar matemáticas y filosofía. Como contrabajista de orquesta, Neubauer realizó giras de concierto en España y Francia. Interesado en la música improvisada, derivó naturalmente hacia el jazz, y fue fundador del Cuarteto Carnaleón. Con los miembros de este ensamble en mente compuso su primera obra grande e importante, una misa para orquesta de jazz, *mezzosoprano*, coro y danza. Otra de sus composiciones importantes es *Solo para ti*, para combo latino y orquesta sinfónica. También fue fundador de la Carín Cosa Latin Band. Tanto en su labor de intérprete como en sus composiciones, así como en su trabajo pedagógico, Andreas Neubauer hace evidente su interés en la combinación y convivencia de distintas culturas, géneros, lenguajes y estilos. Una prueba, entre muchas, es *Tango Space*, una pieza para piano que está entre lo más conocido de su catálogo.

Tango Space inicia inesperadamente con poderosos y dramáticos (y un tanto ásperos) acordes cuyo dinamismo rebasa nuestras expectativas del tango. Muy pronto, sin embargo, el compositor regresa a una expresión tanguera un poco más tradicional, pero sin apartarse del uso de armonías modernas y disonancias, exigiendo además que el intérprete sea también un poco percusionista. En una segunda sección de tango, Neubauer se acerca aún más a los parámetros tradicionales del género, pero los matiza con la expresión contemporánea del inicio de la pieza. Es precisamente esa alternancia entre lo tradicional del tango y la modernidad de la expresión lo que da a *Tango Space* su principal atractivo. Después de un final inconfundiblemente tanguero, la "percusión" tiene la última palabra.

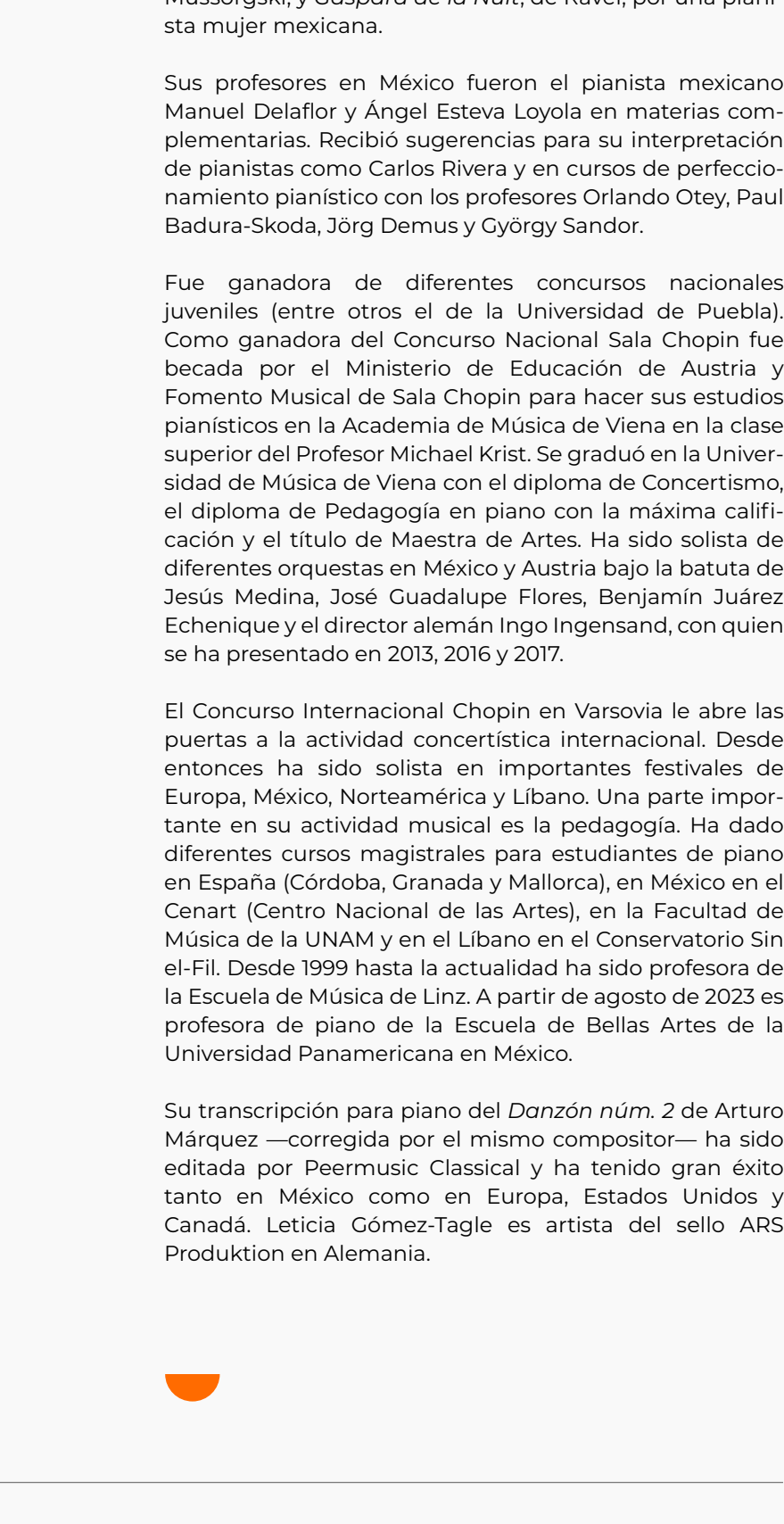
Tango Space forma parte de un CD de música para piano solo grabado por Leticia Gómez-Tagle, bajo el título de *Dance Passion*, que contiene un repertorio no solo muy variado, sino también muy atractivo, que incluye, además de la pieza de Neubauer (dedicada a Gómez-Tagle por el compositor), obras de Liszt, Chopin, Brahms, Falla, Albéniz, Piazzolla, Ginastera, Moleiro, Nazareth, Ponce, Márquez, Gluck y la propia pianista.

Entre quienes conocen de música existe un consenso en el sentido de que Arturo Márquez (1950) es el compositor mexicano más destacado de su generación. En su obra es posible detectar variedad, riqueza, y un oficio indiscutible, además de un lenguaje propio de evidente solidez, que son producto de una buena combinación de sus antecedentes musicales: el piano, el violín, el trombón, las bandas, el jazz, el rock, estudios con Gutiérrez Heras, Quintanar, Ibarra, Enriquez, perfeccionamiento en Francia, labores musicológicas. A todo esto puede añadirse que Márquez es un estudioso y conocedor de la música popular de México, cuya esencia ha sabido incorporar en sus obras sin caer en alusiones nacionalistas ni folclorizantes. Además, el compositor tiene merecida fama por su habilidad y oficio en las labores de arreglar, instrumentar y transcribir música. La mejor forma de acercarse a *Danzón núm. 2* de Arturo Márquez es a través de un texto de su puño y letra, que dice así:

"La idea de componer el *Danzón núm. 2* surgió en 1993 durante un viaje a Malinalco con el pintor Andrés Fonseca y la bailarina Irene Martínez, ambos expertos en bailes de salón y con una especial pasión por el danzón, la cual me transmitieron desde el principio y también en posteriores excursiones a Veracruz y al Salón Colonia en la colonia Obrera del Distrito Federal. A partir de estas experiencias empecé a aprender sus ritmos, su forma, sus tonos melódicos a base de escuchar las viejas grabaciones de Acerina y su Danzonera, y dentro de mi fascinación capté que la aparente ligereza del danzón es solo una carta de presentación para una música llena de sensualidad y rigor cualitativo que nuestros viejos mexicanos siguen viviendo con nostalgia y júbilo como escape hacia su mundo emocional, el cual afortunadamente aún podemos ver en el abrazo que se dan música y baile en Veracruz y en los salones de la ciudad de México. *El Danzón núm. 2* es un tributo a ese medio que lo nutre. Trata de acercarse lo más posible a la danza, a sus melodías nostálgicas, a sus ritmos montunos, y aun cuando profana su intimidad, su forma y su lenguaje armónico, es una manera personal de expresar mi respeto y emotividad hacia la verdadera música popular. *El Danzón núm. 2* fue compuesto gracias a un encuentro de la Dirección de Actividades Musicales de la UNAM y está dedicado a mi hija Lily".

A este breve retrato de la obra hecho por su autor es posible añadir que, como en otras composiciones suyas, Márquez ha logrado en este *Danzón núm. 2* una sofisticada y al mismo tiempo sabrosa estilización de todo aquello que define al danzón, permitiendo al oyente una clara identificación de la raíz popular de esta pieza de concierto. Prueba de ello es la entusiasta reacción del público ante cada audición de la obra, cuyo estreno se llevó a cabo el 5 de marzo de 1994 en la Sala Nezahualcóyotl, con la Orquesta Filarmónica de la UNAM dirigida por Francisco Savín. La pianista Leticia Gómez-Tagle ha realizado una transcripción para piano solo a partir del original orquestal, misma transcripción que fue revisada por el propio Arturo Márquez, y más tarde editada por la casa Peer music Classical. Esta transcripción está incluida en el primer CD de Leticia Gómez-Tagle, grabado en Alemania, y ha sido adoptada por notables pianistas, entre ellos, por ejemplo, Yuja Wang.

Juan Arturo Breman

Leticia Gómez-Tagle

Es una de las mejores pianistas mexicanas de la actualidad, que se ha hecho un nombre en la fila de los pianistas internacionales en Europa. Sus CD *Dos Continentes* (Urtext, México) y *Dance Passion* (ARS-Produktion, Alemania) son característicos de su interpretación de la música europea y la latinoamericana: se sabe mediadora entre dos culturas y dos mentalidades diferentes.

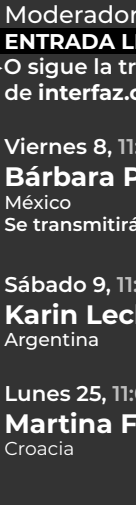
Sus últimos discos *Sí Sonatas* y *Poems and Pictures* le han traído muy buenas críticas en los medios musicales internacionales en Estados Unidos, (*Fanfare Magazine*), Inglaterra (*MusicWeb International*), España (*Ritmo*), Luxemburgo (*Pizzicato*), Alemania (*Klassik Heute*), etc. Es la primera grabación de *Cuadros de una exposición*, de Mussorgski, y *Gaspard de la Nuit*, de Ravel, por una pianista mujer mexicana.

Sus profesores en México fueron el pianista mexicano Manuel Delafior y Ángel Esteve Loyola en materias complementarias. Recibió sugerencias sobre su interpretación de pianistas como Carlos Rivera y en cursos de perfeccionamiento pianístico con los profesores Orlando Otey, Paul Badura-Skoda, Jörg Demus y György Sándor.

Fue ganadora de diferentes concursos nacionales juveniles (entre otros el de la Universidad de Puebla). Como ganadora del Concurso Nacional Sala Chopin fue becada por el Ministerio de Educación de Austria y Fomento Musical de Sala Chopin para hacer sus estudios pianísticos en la Academia de Música de Viena en la clase superior del Profesor Michael Krist. Se graduó en la Universidad de Música de Viena con el diploma de Concertismo, el diploma de Pedagogía en piano con la máxima calificación y el título de Maestra de Artes. Ha sido solista de diferentes orquestas en México y Austria bajo la batuta de Jesús Medina, José Guadalupe Flores, Benjamín Juárez Echenique y el director alemán Ingo Ingensand, con quien se ha presentado en 2013, 2016 y 2017.

El Concurso Internacional Chopin en Varsovia le abre las puertas a la actividad concertística internacional. Desde entonces ha sido solista en importantes festivales de Europa, México, Norteamérica y Libano. Una parte importante en su actividad musical es la pedagogía. Ha dado diferentes cursos magistrales para estudiantes de piano en España (Córdoba, Granada y Mallorca), en México en el Cenart (Centro Nacional de las Artes), en la Facultad de Música de la UNAM y en el Libano en el Conservatorio Sin el-Fil. Desde 1999 hasta la actualidad ha sido profesora de la Escuela de Música de Linz. A partir de agosto de 2023 es profesora de piano de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana en México.

Su transcripción para piano del *Danzón núm. 2* de Arturo Márquez —corregida por el mismo compositor— ha sido editada por Peer music Classical y ha tenido gran éxito tanto en México como en Europa, Estados Unidos y Canadá. Leticia Gómez-Tagle es artista del sello ARS Produktion en Alemania.

Próximos conciertos

- Auditorio Blas Galindo
- O sigue la transmisión a través de interfaz.cenart.gob.mx (excepto domingo 1 de octubre)

SEPTIEMBRE

CONCIERTO 3
Sáb 9, 19:00 h
Bárbara Prado
México

CONCIERTO 7
Dom 24, 13:30 h
Martina Filjak
Croacia

CONCIERTO 4
Dom 10, 13:30 h
Karin Lechner
Argentina

CONCIERTO 8
Sábado 30, 19:00 h
Leon McCawley
Gran Bretaña

CONCIERTO 5
Dom 17, 13:30 h
Mauricio Nader
Concertista de Bellas Artes México

OCTUBRE

CONCIERTO 6
Sábado 23, 19:00 h
Alejandro Corona
México

CONCIERTO 9
(Sin transmisión)
Dom 1, 13:30 h
Josu De Solaun
España

Actividades académicas

► Auditorio Blas Galindo

Charlas
Moderador: Aquiles Morales
ENTRADA LIBRE
► O sigue la transmisión a través de interfaz.cenart.gob.mx

Viernes 29, 11:00 h
Leon McCawley
Gran Bretaña

Viernes 8, 11:00 h
Bárbara Prado
México
Se transmitirá el sábado 9, 16:00 h

Sábado 30, 11:00 h
Josu De Solaun
España

Sábado 9, 11:00 h
Karin Lechner
Argentina

Clases magistrales

ENTRADA LIBRE A OVENTES

Lunes 25, 11:00 h
Martina Filjak
Croacia

Jueves 14, 11:00 h
Mauricio Nader
Concertista de Bellas Artes México

Viernes 22, 11:00 h
Alejandro Corona
México

¿CÓMO ADQUIRIR BOLETOS?

- 1 En línea, a través de **Ticketmaster**, hasta un día antes de la función.
- 2 En la **taquilla principal del Cenart** de miércoles a viernes, de 14:30 a 19:00 h. Sábados, de 12:30 a 18:00 h y domingos, de 12:30 a 17:00 h o una hora antes de la función en la taquilla de cada foro.

SI QUIERES RECIBIR LA PROGRAMACIÓN

del Centro Nacional de las Artes escribe a actividadescenart@cultura.gob.mx

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaría

Omar Monroy
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Marina Núñez Desampollos
Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Manuel Zepeda Mata
Director General de Comunicación Social y Vocero

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

Antonio Zúñiga Chaparro
Director

Francisco Díaz Casados
Director de Operación Escénica

Rodrigo Acosta Arreguín
Director de Educación a Distancia

Irma Ortega Osanya
Directora de Difusión y Desarrollo de Públicos

Auditorio Blas Galindo | Gerardo Ramos Pérez, Jefe de foro | Ricardo Raúl Serrano Moreno, Técnico en Iluminación | Vicente Zaldivar Becerril, Técnico en utilería | David Segura Bonifacio