

Festival Internacional
de Piano
En
Blanco & Negro
25
AÑOS

Daniela Liebman

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

MÚSICA

CONCIERTO 8 Daniela Liebman

México

SEPTIEMBRE
Domingo 25, 13:30 h

► Auditorio Blas Galindo

Programa

Sonata K. 466 Domenico Scarlatti

Sonata K. 519 "

Balada núm. 2 en fa mayor, Op. 38 Frédéric Chopin

Balada núm. 4 en fa menor, Op. 52 "

Imágenes, Libro I Claude Debussy

Reflets dans l'eau
Hommage à Rameau
Mouvement

Intermedio

Impromptu Alfredo Carrasco

Sonata núm. 8 en si bemol mayor, Op. 84 Sergei Prokofiev

Andante dolce – Allegro moderato – Andante dolce
Andante sognando
Vivace

Notas al programa

Una cosa rara: en su tiempo, Alessandro Scarlatti (1660-1725) fue el más celebrado compositor de óperas en Europa y, sin embargo, la música de su hijo Domenico se interpreta hoy con mucha mayor frecuencia. Napolitano de nacimiento, Domenico Scarlatti (1685-1757) fue el más notable clavecinista de su tiempo; testimonios de la época lo comparan favorablemente con su ilustre colega Georg Friedrich Händel (1685-1759). Después de trabajar unos años en Nápoles, se mudó a Roma para estar al servicio de la exiliada reina María Casimira de Polonia. Más tarde fue maestro de capilla en el Vaticano y de ahí fue a dar a la capilla real de Lisboa. Cuando su ilustre alumna la infanta María Bárbara se casó con el heredero al trono español, Scarlatti la siguió a Madrid, donde vivió el resto de sus días. Su más de medio millar de espléndidas sonatas para teclado ha eclipsado casi totalmente el resto de su producción musical; extrañamente, solo una treintena de ellas fueron publicadas, en Londres, durante su vida. Más allá de la destacada técnica instrumental y de la habilidad compositiva demostrada en estas sonatas, Scarlatti sigue asombrando por la enorme variedad de expresión que supo infundir a estas breves, pero sustanciosas obras, en muchas de las cuales está presente con fuerza la influencia de la música popular española. Casi todas las sonatas que Scarlatti escribió para el teclado están estructuradas en forma binaria. Las sonatas de Domenico Scarlatti se conocen a través de dos catálogos de distinta numeración, elaborados por Ralph Kirkpatrick y Alessandro Longo. Si bien es cierto que Scarlatti escribió sus sonatas para el clavecín, el debate sobre la conveniencia de tocarlas o no al piano tiene tan poco sentido en nuestros días como discutir si se debe tocar o no a Johann Sebastian Bach (1685-1750) en un piano moderno. La calidad suprema de esta música permanece inalterada, en cualquier caso. Para más señas, el melómano curioso puede acercarse a las fascinantes transcripciones de algunas de las sonatas de Scarlatti realizadas por Walter Carlos al sintetizador... específicamente, al *Sintetizador bien temperado*, que es el título del disco que las contiene.

He aquí una visión general de las baladas pianísticas de Frédéric Chopin (1810-1849):

- Balada núm. 1, Op. 23 (1831-1835)
- Balada núm. 2, Op. 38 (1836-1839)
- Balada núm. 3, Op. 47 (1840-1841)
- Balada núm. 4, Op. 52 (1842)

Si bien el concepto de balada se asocia originalmente con una forma poética medieval, y de ahí con un género de canción narrativa, también es importante en el ámbito de la música instrumental. De hecho, es posible que Chopin haya sido el primer compositor en designar como balada a un cierto tipo de pieza pianística extensa y de carácter dramático, que bien pudiera considerarse como el equivalente instrumental de una balada poética de cualidades heroicas. A partir del ejemplo de Chopin, otros compositores como Johannes Brahms (1833-1897), Franz Liszt (1811-1886), Edvard Grieg (1843-1907) y Gabriel Fauré (1845-1924) crearon sus propias baladas para piano. En sus baladas (particularmente en la primera, la tercera y la cuarta), Chopin explotó de manera especialmente brillante el principio estructural de una forma básicamente ternaria en la que la sección central es muy extensa y armónicamente alejada de las ideas de sección inicial, lo que produce un dramático tempero de esas ideas en el momento de la reexposición. Nicholas Temperley afirma en su ensayo sobre las características formales de la música de Chopin, que este procedimiento es utilizado por el compositor también en otras obras, entre las que destaca la Polonesa-Fantasia Op. 61, que data de 1845-1846. Chopin inició la composición de su Balada núm. 2 en Nohant, y no la terminó sino hasta un par de años más tarde. Si bien algunas fuentes mencionan 1839 como el año de su conclusión, hay en una de las cartas de Chopin una mención a la Balada núm. 2 concluida a fines de 1838. El pianista y compositor polaco dedicó la segunda de sus baladas a Robert Schumann (1810-1856), quien antes había dedicado a Chopin su ciclo pianístico *Kreisleriana* Op. 16 (1838).

Chopin terminó la composición de la Balada núm. 4 en París en 1842. Se trata de la más extensa, complicada y demandante de las cuatro baladas. El notable pianista inglés John Ogdon decía sobre la Balada núm. 4:

"Es la más exaltada, intensa y sublimemente poderosa de todas las composiciones de Chopin. Es increíble que dure solo doce minutos, pues contiene la experiencia de toda una vida".

Otro destacado pianista, especialista en Chopin, Alfred Cortot, afirmó que la Balada núm. 4 le fue inspirada a Chopin por la lectura de un poema de Adam Mickiewicz. De ser cierta esta afirmación habría un vínculo específico entre una balada poética y una balada musical, aunque la afirmación de Cortot ha sido debatida y refutada por varios musicólogos. Chopin dedicó la partitura de su Balada núm. 4 a la baronesa Charlotte de Rothschild, esposa de uno de sus benefactores.

Además de los sutiles colores que creó con la orquesta y con diversas dotaciones de cámara, Claude Debussy (1862-1918) puso los cimientos de un nuevo lenguaje tímbrico en el piano, un lenguaje que combinado con las aportaciones de su colega Maurice Ravel (1875-1937) dio origen a una auténtica renovación de la escritura para piano en las primeras décadas del siglo XX. Entre la numerosa producción pianística de Debussy destacan sus ciclos *Suite bergamasque*, *El rincón de los niños*, los dos libros de preludios, los doce estudios, *La Pequeña suite* y *Los seis epígrafes antiguos*. De particular relevancia en este ámbito de la producción de Debussy son los dos libros de *Imágenes* que datan, respectivamente, de 1901-1905 y 1907. Las partes del primer libro son *Reflejos en el agua*, *Homenaje a Rameau* y *Movimiento*. Se suele comentar que las dos últimas piezas de la primera serie de *Imágenes* guardan una estrecha relación con obras anteriores de Debussy. De este modo, se dice que el *Homenaje a Rameau* es como una versión aumentada de la *Sarabanda* (una de las partes de la obra *Para el piano*) mientras que el *Movimiento* es una visión más desenfadada de los *Jardines bajo la lluvia* (de las *Estampas*). Quienes han comentado esto también afirman que en *Reflejos sobre el agua* Debussy logró una representación sonora de los ritmos y cadencias del agua con una capacidad de evocación que ni Franz Liszt ni Ravel pudieron lograr. Al enviar la primera serie de las *Imágenes* a su editor, Debussy le escribió lo siguiente:

"Sin falso orgullo, siento que estas tres piezas se sostienen bien juntas, y que encontrarán su lugar en la literatura para piano, a la izquierda de Schumann, a la derecha de Chopin".

Es preciso distinguir entre las dos series de *Imágenes* para piano, la obra orquestal *Imágenes* compuesta por Debussy entre 1905 y 1912, y las *Imágenes olvidadas* para piano de 1894.

Originario de Culiacán, Alfredo Carrasco Candil (1875-1945), pues ese era su nombre completo, fue llevado a los cuatro años de edad a Guadalajara, donde su familia se estableció en forma definitiva. Una vez iniciados sus estudios musicales a temprana edad, Carrasco tuvo que enfrentarse a los obstáculos tradicionales en estos casos: su familia se oponía rotundamente a que hiciera carrera de músico, debido a lo cual trató de orientarse hacia el sacerdocio y la farmacia. Sin embargo, pudieron más las corcheas que las homilias y las aspirinas y Carrasco fue puesto en manos de Francisco Godínez, un famoso organista de Jalisco quien lo orientó precisamente en el aprendizaje de este instrumento. Hacia los 13 años, Carrasco realizó sus primeras composiciones, danzas ligeras de origen europeo, que por entonces estaban muy en boga. En el año de 1899 fue designado organista de la catedral de Guadalajara y también se hizo cargo del coro de niños del mismo establecimiento. Por esos años, su producción comenzó a mostrar dos facetas bien definidas: por un lado, lo que trabajaba, y por el otro, la composición de piezas de música de salón que eran más útiles para su bienestar económico y su popularidad en distintos círculos sociales.

Compositor asiduo y trabajador, Carrasco construyó un catálogo musical amplio y variado, en el que además de numerosas piezas utilitarias de música sacra hallamos música para la escena, una ópera, piezas para piano, música sinfónica, obras corales y piezas escolares escritas con intenciones didácticas evidentes. Hoy en día, de toda esta producción de Carrasco se recuerda sobre todo su número de contribución a la música de salón para piano. Más allá de algunas grabaciones recientes en las que se han registrado algunas de sus piezas pianísticas de salón, la música de Alfredo Carrasco sigue siendo una más de las incógnitas sonoras que nos rodean y que no tienen para cuándo ser despejadas. Como tanta música escrita en México en esa época, el Impromptu de Carrasco mantiene casi intactos sus perfiles expresivos románticos y a las influencias europeas firmemente arraigadas añade algunas pinceladas sonoras de sabor más local, sin llegar a asomarse a ideas nacionalistas.

La importancia enorme del piano en la producción de Sergei Prokofiev (1881-1953) puede calibrarse dando un vistazo a su catálogo de obras, en el que aparecen cerca de 40 obras pianísticas. Existen numerosas piezas de juventud, previas a su madurez, en las que se puede medir la vena experimental de Prokofiev. En medio de toda esta juvenilia se encuentran algunas sonatas tempranas, de algunas de las cuales el compositor-pianista extrajo más tarde los materiales necesarios para sus sonatas maduras. Prokofiev compuso en esa nueva etapa nueve sonatas para piano, dejó una décima incompleta y planeó una más que nunca llegó a realizar. En el año de 1939, Prokofiev trabajó arduamente en un proyecto operístico (*Semyon Kotko*) que le ocasionó numerosos sinsabores. Quizá al alejarse de los problemas de creación y producción de la ópera, el compositor inició en ese mismo año la creación de tres nuevas sonatas para piano, la sexta, séptima y octava de su catálogo. La Sonata núm. 6 fue concluida en 1940 y la Sonata núm. 7 en 1942. El período de composición de la Sonata núm. 8 cubre los años 1939-1944, lo que demuestra que el proceso resultó muy laborioso. Debido un poco a su cronología y otro poco a su espíritu, estas tres obras son conocidas colectivamente como las *Sonatas de Guerra*. La Sonata núm. 8 es la más extensa de las tres, y en su movimiento central Prokofiev utilizó algunos materiales que había concebido como música incidental para la obra teatral *Eugene Onegin*, de Alexander Pushkin. El compositor dedicó la partitura de la Sonata núm. 8 a Mira Mendelson, su segunda esposa, y la obra fue estrenada el 30 de diciembre de 1944 por el gran pianista ruso Emil Gilels.

Juan Arturo Breman

Daniela Liebman

México

Esta pianista, que regresa al Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro, con solo 20 años se ha establecido como una artista de elocuencia, equilibrio y matices. Desde su debut, a los ocho años con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, se ha presentado ya con más de 30 agrupaciones musicales en cuatro continentes.

En 2018 lanzó su primer álbum con obras como los Impromptus, Op. 90 de Franz Schubert, la Tercera balada de Frédéric Chopin y la Balada mexicana de Manuel M. Ponce bajo el sello Warner Classics. Además de elogios de la crítica, esta producción alcanzó el quinto lugar en el "Classical New Releases" de Spotify y el segundo en el "Fresh Classical" de Amazon Music y en el "New Classical" de Apple Music.

Desde que fue publicada su grabación de la Balada mexicana de Ponce se ha reproducido más de un millón 500 mil de veces en Spotify. Este tema también aparece en la serie de televisión mexicana "Aquí en la tierra", protagonizada, entre otros, por Gael García Bernal y Paulina Dávila. El segundo disco de Daniela incluirá las cuatro baladas de Chopin.

En 2016 y 2017 fue nombrada una de las "40 mexicanas más creativas del mundo" por Forbes México. En 2018 nuevamente fue elegida como una de las "100 mujeres más creativas y poderosas" por Forbes México e invitada a tocar como la revelación de Forbes de su edición 2018 de "Creativos Mexicanos", que celebra a los líderes nacionales extraordinarios en las artes.

En su trayectoria ha recibido distinciones como el Premio Nacional de la Juventud 2014, el del Concurso "Piano Texas Concerto" 2017, el "International Russian Music Piano Competition" 2012, en San José, California, y la "Noche en Madrid" 2011, en España.

Actualmente es discípula de la pianista israelí Yoheved Kaplinsky en el Conservatorio de la Juilliard School of Music, en Nueva York. Es artista exclusiva de la disquera Warner Classics y Artista internacional Yamaha.

Además de presentarse en conciertos en diversos países participa en frecuentes conversaciones con estudiantes de piano de diversas edades y procedencias, como en el Festival Ravinia (Illinois, Chicago) y las Discovery Series de La Jolla Music Society (San Diego, California).

¿Queremos conocer tu opinión?

Te invitamos a responder en el siguiente enlace, una breve encuesta sobre el concierto que vas a presenciar el día de hoy.

forms.gle/CVPYUEbkS9wkV9ZG9

¡Gracias por tu apoyo!

Próximos conciertos

OCTUBRE

CONCIERTO 9
Sáb 1, 19:00 h
Duane Cochran
EE. UU.-México

CONCIERTO 10
Dom 2, 13:30 h
Ana Gabriela Fernández
Cuba

Actividades académicas | 2 AL 30 SEP 2022

► Auditorio Blas Galindo

Miércoles 28, 17 h | Charla
Santiago Piñeiruá | México

Jueves 29, 11 h | Charla
Duane Cochran | EE. UU. – México

Moderador: Aquiles Morales

ENTRADA LIBRE | Todo público

► También sigue la transmisión en vivo a través de [El Centro Nacional de las Artes México](https://www.cenart.gob.mx) e [interfaz.cenart.gob.mx](https://www.cenart.gob.mx)

Viernes 30, 11 h | Charla
Ana Gabriela Fernández | Cuba

► Próximas actividades

DANZA

Travesía
Homenaje a Rubén Bonifacio Nuño
Compañía Danza Contemporánea
Dirección: Oscar Ruvalcaba Pérez

29 SEP AL 2 OCT
Jue y vie, 20 h | Sáb, 19 h | Dom, 18 h
► Teatro Raúl Flores Canelo
\$150 | Jueves \$30
Mayores de 12 años

TEATRO

Quiénes están a tu lado
A partir de conversaciones sobre un cuento de Juan Carlos Onetti
Dirección y adaptación: Angélica Rogel
Elenco: Juan Carlos Medellín, Antonio Vega y Fernando Vilas
"Beleniani" función

29 SEP AL 23 OCT
Jue y vie, 20 h | Sáb, 19 h | Dom, 18 h
► Foro de las Artes
\$150 | Jueves \$30
Mayores de 15 años

TIERRA Ballet

1 AL 23 OCT
► Diversos espacios del CENART
Todo público
Consulta la programación en [cenart.gob.mx](https://www.cenart.gob.mx)

► Boletos en Ticketmaster y en taquillas del Cenart

www.cenart.gob.mx

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaría

Omar Monroy
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Marina Núñez Bespalova
Subsecretaría de Desarrollo Cultural

Manuel Zepeza Mata
Encargado del Despacho de Comunicación Social

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

Ángeles Castro Gurriá
Directora

Haydeé Boetto Bárcena
Dirección de Programación Artística

Francisco Díaz Casados
Director de Operación Escénica

Rodrigo Acosta Arreguín
Director de Educación a Distancia

Irma Ortega Osnaya
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

GOBIERNO DE MÉXICO

CULTURA

[gob.mx/cultura](https://www.gob.mx/cultura)