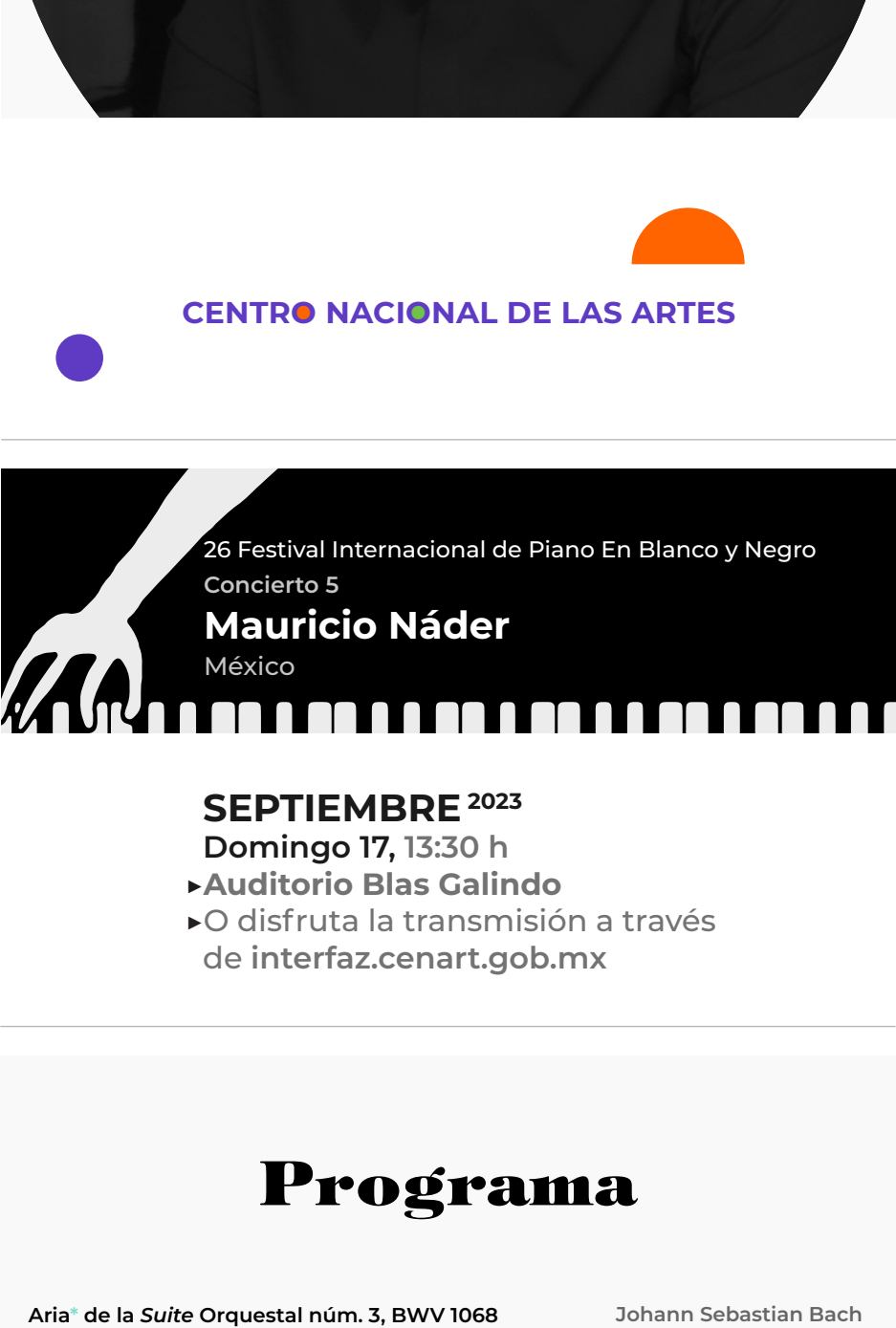

26 En Blanco y Negro
Festival Internacional de Piano

Mauricio Náder

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

26 Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro
Concierto 5

Mauricio Náder

México

SEPTIEMBRE 2023

Domingo 17, 13:30 h

Auditorio Blas Galindo

O disfruta la transmisión a través de interfaz.cenart.gob.mx

Programa

Aria de la Suite Orquestal núm. 3, BWV 1068 Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite núm. 1 de Peer Gynt, Op. 46 Edvard Grieg (1843-1907)
Por la mañana
La muerte de Åse
Danza de Anitra
En la guarida del rey de la montaña

Rachmaninoff in Salzburg Mauricio Náder (1967)
Collage sobre un tema de Mozart

Divertimento alla turca “
 (Sobre un tema de Mozart)

Intermedio

Tango rag Mario Lavista (1943-2021)

Suite de El amor brujo Manuel de Falla (1876-1946)
Introducción
La noche (En la cueva de los gitanos)
*Canción del amor dolido**
El aparecido – Danza del terror
El círculo mágico (Romance del pescador)
Escena
*Canción del fuego fatuo**
Pantomima
*Danza del fuego del amor**
*Las campanas del amanecer**
Danza ritual del fuego

*Transcripciones de Mauricio Náder

Notas al programa

Si bien no existe certeza absoluta al respecto, los estudiosos de la música de Johann Sebastian Bach (1685-1750) coinciden en afirmar que al menos las tres primeras de sus cuatro suites orquestales fueron escritas en el período entre 1717 y 1723, cuando Bach fue director musical de la corte del príncipe Leopoldo en Köthen. La misma línea de pensamiento indica que, probablemente, la última suite fue compuesta por Bach en Leipzig, después de 1723, aunque este hecho tampoco está plenamente documentado. Si bien los manuscritos originales de las suites se han perdido y solo sobreviven copias de ellos, las copias más antiguas parecen indicar que Bach dirigió sus cuatro suites en los conciertos de la Sociedad Musical Telemann, conocida también como Collegium Musicum, de la que fue director durante algunos años a partir de 1729.

Cada una de las suites presenta, después de la obertura, una secuencia distinta de movimientos de danza, estilizados y ornamentados a la usanza barroca. Solo dos movimientos de las suites no están basados en danzas de la época, y son invenciones de Bach: la *Badinerie* con que concluye la Segunda suite, y la *Réjouissance* final de la Cuarta suite. Y cada una de las suites está concebida para una orquestación diferente. La Primera suite está escrita para dos oboes; la Segunda suite contempla una flauta; y en la Tercera suite hay dos oboes, tres trompetas y timbales; para la Cuarta suite Bach pide tres oboes, tres trompetas y timbales. En todos los casos, estos instrumentos son complementados por cuerdas y bajo continuo. En el caso de la primera y la cuarta suites, la partitura incluye un fagot en el bajo continuo y en la primera está indicado un clavecín.

Sin duda, junto con los igualmente excelentes Conciertos de Brandenburgo, estas Cuatro suites orquestales de Bach representan puntos culminantes de la escritura puramente orquestal en el período barroco, y son además un buen ejemplo del alto grado de estilización al que los compositores de esa época llevaron las danzas heredadas del Renacimiento y las de creación más reciente. La importancia del origen dancístico de los movimientos de estas suites está enfatizada, por ejemplo, en el hecho de que algunas grabaciones modernas de estas obras llevan por títulos *Suites para danzar* o *Suites de baile*. Entre todos los movimientos de las cuatro suites orquestales de Bach, el que se ha hecho más famoso es el *Aria* de la Suite núm. 3, conocida coloquialmente como *Aria para la cuerda de sol*, y de la que se han realizado numerosas transcripciones. La que se presenta en este programa ha sido realizada por Mauricio Náder.

Así como Edvard Grieg (1843-1907) es considerado como el compositor más importante en la historia de Noruega, a Henrik Ibsen (1828-1906) se le tiene como el mayor poeta y dramaturgo noruego. Así, la colaboración entre ambos para la puesta en escena de la obra *Peer Gynt* puede definirse como la suma de dos talentos gigantes.

Ibsen es considerado como el creador del moderno drama realista en prosa y como uno de los grandes dramaturgos de todos los tiempos. Si bien fue duramente criticado por algunos de sus contemporáneos, Ibsen fue admirado por muchos otros, e incluso recibió escuela a través de la tendencia que George Bernard Shaw llamó "ibsenismo", es decir, la crítica en forma dramática de la moral convencional. Además, el dramaturgo noruego es valorado hasta nuestros días por su maestría técnica insuperable, su penetrante visión psicológica, su simbolismo, y la poesía sutilmente oculta en su prosa.

El argumento de *Peer Gynt* es muy complicado, pero se puede resumir en unas cuantas líneas. Este campesino noruego, presumido, egoísta y mentiroso, se va por el mundo a viajar y a vivir una serie de fantásticas aventuras. Al final, se encuentra con la horma de su zapato (como se dice coloquialmente) en la persona de un fabricante de botones, quien amenaza con derretir a *Peer Gynt* como un fallido experimento humano. *Peer Gynt* es redimido finalmente por el amor de Solveig, quien le ha permanecido fiel a lo largo de sus andanzas.

En enero de 1874, Ibsen le pidió a Grieg que compusiera música incidental para la puesta en escena de su *Peer Gynt*. Al principio, Grieg pensó en componer un puñado de números musicales, pero la complejidad del *Peer Gynt* de Ibsen hizo crecer y crecer el proyecto, y el compositor tuvo que escribir 23 números musicales para cubrir los cinco actos de la obra teatral. La partitura quedó terminada en septiembre de 1875, y se escuchó por primera vez en la ciudad de Christiania (hoy Oslo) el 24 de febrero de 1876, acompañando a la puesta en escena de la versión revisada del *Peer Gynt* de Ibsen. Compuesta originalmente para voces solistas, coro y orquesta, la música de Grieg para *Peer Gynt* (que lleva el número de opus 23 en su catálogo) es hoy más conocida a través de dos suites puramente orquestales; la primera de ellas, marcada con el opus 46, está compuesta por los números 13, 12, 16 y 7 (en ese orden) de la continuidad musical, mientras que la segunda suite, opus 55, contiene los números 4, 15, 19 y 18. La versión para piano de las piezas de la Suite núm. 1 de *Peer Gynt* es del propio Grieg.

Las dos obras originales del pianista Mauricio Náder (1967) incluidas en su programa son glosas o extrapolaciones (o intervenciones, para usar un término muy en boga) sobre una misma pieza. Se trata del tercer movimiento, el famoso *Rondo alla turca*, de la Sonata K. 331 de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). La primera de estas dos obras data del año 2020 y lleva por título *Rachmaninoff in Salzburg* (*Rachmaninoff en Salzburg*); la segunda, *Divertimento alla turca*, es de 2016. Dice el pianista/compositor sobre estas piezas suyas:

"En la primera de estas piezas se trata básicamente del tema principal del *Rondo alla turca* de Mozart, que se empata en paralelo con obras de Rachmaninoff, que son fundamentalmente el Preludio Op. 2 núm. 3, la famosa variación número 18 de sus Variaciones sobre un tema de Paganini y el Preludio Op. 23 núm. 5. En el *Divertimento alla turca* utilizo exclusivamente el tema del *Rondo alla turca*, y juego con él de varias maneras. *Rachmaninoff in Salzburg* es una pieza más abstracta, quizá un poco más seria, mientras que *Divertimento alla turca* es más alegre. Ambas son piezas muy sarcásticas y, espero, muy divertidas; no faltará quien piense que es una burla a estos dos grandes compositores-pianistas, pero en realidad es un doble homenaje que les hago en estas piezas más basadas en composiciones suyas".

Rachmaninoff in Salzburg y *Divertimento alla turca* (2016) fueron estrenadas por Mauricio Náder en 2022.

El reconocimiento de Mario Lavista (1943-2021) como un gran compositor, un gran maestro y un gran divulgador es generalizado. Sin embargo, se suele soslayar su no menos importante perfil como pianista. Si bien Lavista no realizó una carrera de instrumentista virtuoso, es preciso recordar su importante labor en la difusión en México, desde el teclado, de importantes hitos del repertorio pianístico del siglo XX. Mario Lavista fue dejando de lado paulatinamente su labor como pianista a medida que su trabajo compositivo y sus tareas académicas fueron requiriendo más y más de su tiempo. Sin embargo, en la intimidad de su estudio, siguió tocando el piano, amorosamente, hasta el final de su vida.

Quiénes conocen la música de Mario Lavista y además tuvieron la oportunidad de tratarlo personalmente, saben que las referencias y apropiaciones de músicas vernáculas (llámense populares, folclóricas, tradicionales) no formaron parte de su pensamiento creativo. Es por ello que su *Tango rag* (2006) ocupa un lugar destacado (por insólito e inesperado) en su catálogo de composiciones. Una escucha atenta del *Tango rag* permitirá descubrir que lo que superficialmente parece una simple travesura pianística es en realidad algo más serio, aunque la pieza no deja de tener sus pinceladas de humor. Lo que el oyente encontrará aquí es que predominan claramente los gestos y acentos del tango, mientras que la presencia del rag es más sutil. Debido al tratamiento armónico que el compositor emplea, la vocación sentimental tradicional del tango queda oculta bajo un velo que tiene algo de mórbido y decadente. Cabría preguntarse si en esta fantástica pieza de Mario Lavista se puede entrever la sombra del compositor y pianista argentino Gerardo Gandini (1936-2013), amigo cercano del compositor y quien fuera, entre otras muchas cosas, un tanguero de primer nivel. Hay una buena grabación del *Tango rag* de Mario Lavista en un interesante (e ilustrativo) CD titulado *Tangos insólitos*, que contiene también piezas de otros 14 compositores, interpretadas por Haydée Schwartz y Gabriela Bernasconi. La partitura del *Tango rag* está dedicada a la pianista venezolana Elena Riu.

Pocos músicos en la historia han estado tan cerca de esa fascinante forma de expresión musical popular que es el cante jondo como Manuel de Falla (1876-1946). De hecho, una de sus obras más notables, *El amor brujo*, fue concebida y desarrollada íntegramente a partir de la fina percepción que Falla tenía de la música flamenco o, para mayor precisión y para evitar la añeja controversia sobre qué es lo flamenco, la música gitana. Esa música fogosa y apasionada inspiró a Falla no solo una buena cantidad de ideas sonoras propias, sino que además le hizo escribir algunos de los textos más interesantes que se hayan redactado sobre el cante jondo, que es la expresión suprema de la musicalidad andaluza.

Si bien hoy es conocida fundamentalmente como una obra de concierto, *El amor brujo* nació como un *ballet*. Y nació, como tantas otras cosas, de la inspiración de una mujer. Hacia los primeros años del siglo XX, Pastora Imperio era una de las grandes figuras en el mundo del cante jondo y fue ella la que expresó su deseo de interpretar una obra de canto y baile compuesta por Falla y escrita por el notable dramaturgo y novelista Gregorio Martínez Sierra. La creación de *El amor brujo* se realizó en circunstancias que no dejan duda respecto a la autenticidad de sus fuentes, tanto musicales como dramáticas. Durante un prolongado período, Falla ocupó su tiempo en escuchar el canto de Pastora Imperio y de su madre, Rosario de la Mejorana, y en tomar cuidadosa nota de las inflexiones vocales de las dos gitanas. Al mismo tiempo, Martínez Sierra pasaba algunas tardes tomando una copa con doña Rosario y escuchando a la vieja gitana contar ancestrales historias de amores, desamores, traiciones, redenciones... y fantasmas. El material obtenido así por el dramaturgo y el compositor se convirtió, al paso del tiempo, en un *ballet* de cámara. En su primera versión, el libreto presentaba solamente a dos personajes: la bella y joven gitana Candela y su nuevo novio, Carmelo. Y como dicen por ahí, sí hay cariño entre esa pareja de gitanos, pero también hay un intruso: es el recuerdo de un amante anterior de Candela y Carmelo, infiel y traidor. Este recuerdo empaja la relación de Candela y Carmelo, hasta que la joven logra exorcizar el fantasma y rescatar su nuevo amor. Musicalmente, esta primera versión del libreto llevaba un complemento instrumental muy económico: piano, flauta, oboe, trompeta, corno, viola, violonchelo y contrabajo. *El amor brujo*, tal y como lo había concebido originalmente Falla y Martínez Sierra, fue estrenado en el Teatro Lara de Madrid el 15 de abril de 1915 con Pastora Imperio en el papel protagónico. Dieron los enterados que el estreno emocionó solo a los gitanos que asistieron a él.

Sin perder de vista su intención original, los creadores de *El amor brujo* revisaron su trabajo y produjeron una segunda versión del *ballet*, que es la que ha quedado establecida en el repertorio. Desde el punto de vista teatral, en esta segunda versión aparecen nuevos personajes, incluyendo el fantasma del antiguo amante de Candela. Por su parte, Falla amplió la dotación instrumental hasta llegar a una orquesta que incluye *piccolo*, dos flautas, oboe, corno inglés, dos clarinetes, fagot, dos cornos, dos trompetas, timbales, piano, campanas y una sección completa de cuerdas. Bajo esta nueva forma, *El amor brujo* se estrenó en París el 22 de mayo de 1927 y resultó un éxito rotundo. Las versiones para piano de algunas de las piezas de *El amor brujo* son del propio Manuel de Falla, mientras que cuatro de ellas (*Canción del amor dolido*, *Canción del fuego fatuo*, *Danza del poder del amor* y *Las campanas del amanecer*) han sido transcritas por Mauricio Náder.

Juan Arturo Bremán

Mauricio Náder

Concertista de Bellas Artes

El pianista mexicano Mauricio Náder Schekaibán (1967), se inició en el activismo a los nueve años de edad y ha mantenido una activa carrera que lo ha llevado a sus actuaciones de cuatro continentes. A partir de sus escenarios en España, dentro las Semanas de Música de la Fundación Príncipe de Asturias (1994), se presentó en diversos escenarios de México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Bulgaria, España, Francia, Italia, Noruega, Portugal, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Perú, Puerto Rico, El Salvador, China, Líbano y Pakistán.

A los 19 años debutó en el Palacio de Bellas Artes como solista de la Orquesta Sinfónica Nacional y desde entonces es solista de todas las orquestas importantes de los países, así como de diversas agrupaciones musicales de Europa, Medio Oriente, Centro y Sudamérica. Su calidez interpretativa, el poder de su personalidad artística y su capacidad de abordar un inmenso repertorio que abarca desde la música barroca hasta la contemporánea lo convierten en uno de los músicos latinoamericanos que más llaman la atención de los organizadores de conciertos de México y del extranjero. En su haber se pueden destacar el estreno en México del *Makrokosmos* (Libros I y II), de George Crumb, durante el XXXVII Festival Internacional Cervantino, y el estreno en varios países del Concierto para piano y orquesta de Manuel M. Ponce.

En 1996 obtuvo el primer lugar en el Concurso Internacional de Piano Bartók-Kabalevski y el mismo año recibió la Medalla Conmemorativa del Milenio de Austria. También le fue otorgado el Primer lugar en el Bienal de Piano (México), el Texas Music Teachers' Association Competition, el Tuesday Musical Club Young Artists Awards, Concurso Nacional de Jalapa y Concurso Nacional Edvard Grieg, así como otros premios y reconocimientos en el Primer Concurso Nacional de Piano "Angélica Morales" (México), Ibla Grand Prizes-World Music Competition (Italia), Victoria Young Musicians' Competition (EE. UU.), International Chopin Piano Competition of Texas (EE. UU.), International Audio and Video Tape Piano Competition (EE. UU.) y Joanna Hodges International Piano Competition (EE. UU.).

Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) bajo la categoría de Intérpretes con Trayectoria Destacada y actualmente forma parte del Grupo de Concertistas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) en calidad de Primer Concertino. Asimismo, es uno de los artistas mexicanos incluidos en el timbre conmemorativo "México del Siglo XX al Tercer Milenio/Arte", emitido por el Servicio Postal Mexicano en el año 2000 y fue integrante de agrupaciones como el Ensamble 3, el Alpoesero's Forum, el Ensamble Onix y el Ensamble Cello Altero.

A la par de su carrera como concertista se mantiene muy activo en el campo docente, así como en el ámbito de la composición musical; adicionalmente, desde hace varios años también elabora proyectos de edición musical para diversos músicos, ensambles y orquestas de todo el mundo. Frecuentemente es invitado a ofrecer clases magistrales en varios países y ha sido invitado a jugar como juez de numerosos concursos, incluyendo el Concurso Internacional Lang Lang-Telefónica, el Concurso Internacional de piano Bartók-Kabalevski (EE. UU.), el Concurso Nacional de Piano "Angélica Morales" (México/Presidente del jurado), el Concurso Internacional de Piano de Bucaramanga (Colombia), Concurso Internacional de Piano Villahermosa y muchos otros; también ha formado parte de la Comisión de Evaluación del Fonca y del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de varios Estados de la República mexicana.

Su trabajo se puede apreciar en una treintena de discos compactos, de entre los que destacan *Apuntes para piano* (Música mexicana de los siglos XX y XXI), *Mauricio Náder à Paris* (Música de las Américas), *Piano Morales* (obras de Daríán Stavans) y *Recital* (Mozart, Schumann, De Falla y Ligeti), así como el Concierto para piano y orquesta de Héctor Quintanar al lado de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, bajo la dirección de Juan Trigos.

Mauricio Náder se formó musicalmente en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela de Música de la Universidad de Houston y la Eastman School of Music, en donde obtuvo el grado de Maestría en Piano y fue premiado con el Performer's Certificate. Sus maestros fueron Carlos Bueno, María Teresa Rodríguez, Nancy Weems y Anton Nel.

Próximos conciertos

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

SEPTIEMBRE

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

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

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

OCTUBRE

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

Lunes 25, 11:00 h
Martina Fijak
Croacia

Viernes 29, 11:00 h
Leon McCawley
Gran Bretaña

Sábado 30, 11:00 h
Josu De Solaun
España

Clases magistrales

ENTRADA LIBRE A OYENTES
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 Bespallo
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 Asteaguirre
Director de Educación a Distancia

Irma Ortega Osaya
Directora de Difusión y Desarrollo de Públicos

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

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaría

Omar Monroy
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Marina Núñez Bespallo
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 Asteaguirre
Director de Educación a Distancia

Irma Ortega Osaya
Directora de Difusión y Desarrollo de Públicos

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

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaría

Omar Monroy
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Marina Núñez Bespallo
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 Asteaguirre
Director de Educación a Distancia

Irma Ortega Osaya
Directora de Difusión y Desarrollo de Públicos

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

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaría

Omar Monroy
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Marina Núñez Bespallo
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 Asteaguirre
Director de Educación a Distancia

Irma Ortega Osaya
Directora de Difusión y Desarrollo de Públicos

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

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaría

Omar Monroy
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Marina Núñez Bespallo
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 Asteaguirre
Director de Educación a Distancia

Irma Ortega Osaya
Directora de Difusión y Desarrollo de Públicos

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

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaría

Omar Monroy
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Marina Núñez Bespallo
Subsecretaria de Desarrollo Cultural