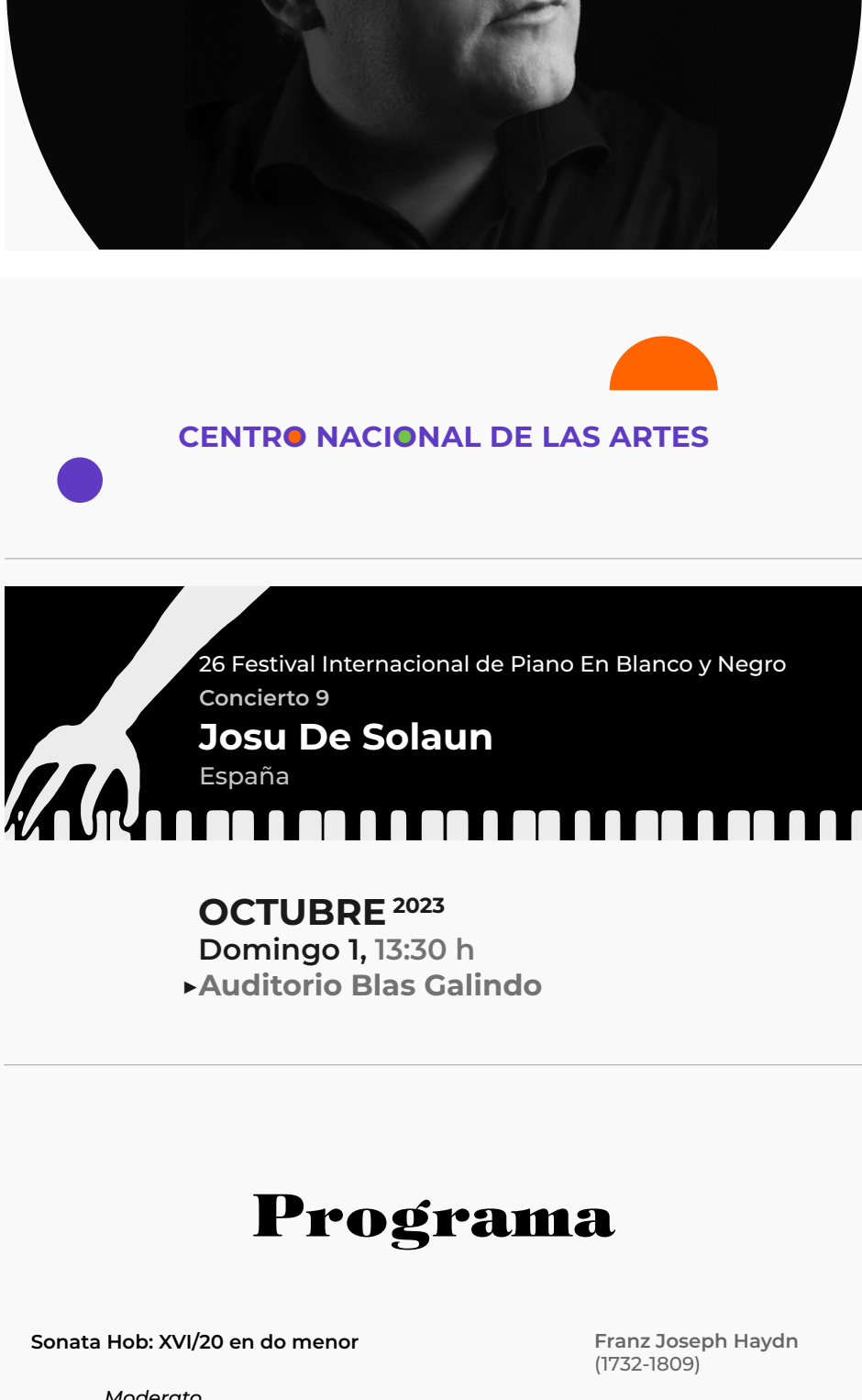

Josu De Solaun

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

26 Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro
Concierto 9
Josu De Solaun
España

OCTUBRE 2023
Domingo 1, 13:30 h
► Auditorio Blas Galindo

Programa

Sonata Hob: XVI/20 en do menor Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Moderato
Andante con moto
Finale: Allegro

Seis piezas para piano, Op. 118 Johannes Brahms (1833-1897)
Núm. 1 *Intermezzo: Allegro non assai, ma molto appassionato*
Núm. 2 *Intermezzo: Andante teneramente*
Núm. 3 *Ballade: Allegro energico*
Núm. 4 *Intermezzo: Allegretto un poco agitato*
Núm. 5 *Romance: Andante*
Núm. 6 *Intermezzo: Andante, largo e mesto*

Fantasia Baética Manuel de Falla (1876-1946)
Intermedio

Sonata núm. 2 (2022) Hermes Luaces (1975)

Variaciones sobre un tema recurrente (2021) Manuel Comesaña (1959)

Sonata núm. 8, Op. 84 (1944) Sergei Prokofiev (1891-1953)
Andante dolce- Allegro moderato
Andante sognando
Vivace

La sección del catálogo de Joseph Haydn (1732-1809) relativa a sus sonatas para piano es realmente interesante por la cantidad de información que ofrece. Por una parte, resulta que no todas las obras ahí mencionadas están definidas como sonatas. Sobre todo, en la parte temprana del catálogo, algunas de estas piezas son partitas, *parthias* o divertimentos. Varias de estas obras, por otra parte, están perdidas, y algunas más quedaron inconclusas, o se perdieron parcialmente. Asimismo, algunas de las sonatas de Haydn para el teclado guardan relación con otras obras suyas, como sus tríos para *baryton*, sus sinfonías, sus tríos para cuerdas, con las que tienen movimientos coincidentes. En total, el catálogo de Haydn registra alrededor de 50 obras en este género, y si los estudiosos de su música no se han equivocado, resulta que la mayor parte de ellas fueron escritas originalmente para el clavecín, y solo las más tardías están compuestas específicamente para piano. Por lo menos en tres o cuatro ocasiones, Haydn concibió sus sonatas para teclado en la forma de series o grupos unitarios; es el caso de las Seis sonatas núm. 19 a 24, las Seis sonatas núm. 25 a 30, y las Seis sonatas núm. 31 a 36. El musicólogo Jens Peter Larsen se refiere a las sonatas para teclado de Haydn en estos términos:

"También es posible encontrar un cambio significativo en las sonatas para teclado del final de los 1760's. Aunque al parecer varias sonatas se perdieron, las que sobreviven de este período revelan un tipo completamente nuevo de sonata. La forma y expansión de los movimientos individuales, la invención temática, el lenguaje armónico y la expresión de estas sonatas dan testimonio del incomparable crecimiento artístico de Haydn en los años alrededor de 1770.

El péndulo retrocedió, y es posible percibir una reacción en las sonatas dotaciones. Las dos series Op. 13 (Hob. XVI: 21-26, de 1773) y Op. 14 (Hob. XVI: 27-32, de 1776) no prosiguen la búsqueda de la grandeza y expresividad que las sonatas anteriores".

La Sonata Hob: XVI/20 es designada también como Sonata núm. 36, o como Sonata Op. 30 núm. 6. Se trata, en efecto, de la sonata con el último número de este grupo, aunque en realidad es de más temprana. Fue escrita en, o alrededor de 1771, mientras que las otras cinco del grupo están fechadas más cerca de 1780, año de publicación de la Sonata Hob: XVI/20 por el editor Artaria. El propio Haydn la describió subjetivamente como la más larga y compleja de sus sonatas para teclado, mientras que los analistas la califican como perteneciente al estilo *Sturm und Drang* ("tormenta y tensión") que caracteriza una parte importante de la producción del compositor.

Por la misma fecha (1892) en que había compuesto la destacada colección de los Tres *intermezzi* Op. 117, Johannes Brahms (1833-1897) abordó la composición de su siguiente ciclo pianístico: las Seis piezas Op. 118. Unos años antes, en 1890, el compositor había decidido (y así se lo había comunicado a su editor, Fritz Simrock) poner fin a su actividad como compositor. Al parecer, tiró a la basura (o al río) muchas páginas de música y se dedicó a poner orden en otros materiales que yacían dispersos, inconexos o inconclusos. Entre otras cosas, tomó la importante decisión de no abordar la creación de una quinta sinfonía. Sin embargo, sus planes no prosperaron del todo, y a pesar de su decisión aparentemente tajante, Brahms siguió componiendo, aunque a un ritmo menor. Entre las obras de su último periodo creativo destacan, por ejemplo, las piezas para clarinete que escribió para Richard Mühlfeld. De esta etapa crepuscular de su vida son, precisamente, las Piezas Op. 118, un ciclo en el que Brahms abordó tres géneros distintos: la balada, el intermezzo y la romanza. Al momento de la redacción de las Seis piezas Op. 118 faltaban cuatro años para la muerte de Brahms; sin embargo, es posible que el compositor haya percibido entonces la cercanía de sus últimos días, porque en la *Dies irae* de la misa medieval de difuntos, un tema asociado con asuntos fúnebres y diabólicos. Brahms dedicó las Seis piezas Op. 118 a su querida amiga y confidente (y amor platónico, probablemente) Clara Schumann (1819-1896), a quien la historia, con justicia, debería recordar como Clara Wieck. A su edad, Clara ya no tenía la capacidad para tocar estas piezas de Brahms (cuya dedicatoria agradeció emocionada), de modo que el Op. 118 fue estrenado en Londres por la pianista Iloa Eibenschütz, el 22 de enero de 1894.

En una muy breve, pero muy completa biografía de Manuel de Falla publicada por Alianza Editorial, José Luis García del Busto dedica un par de páginas a la *Fantasia bética* para piano solo del gran músico español originario de Cádiz. La primera reflexión importante de García del Busto es su afirmación de que la *Fantasia bética* "constituye su única aportación a la línea del gran piano solo". Después de comentar que esta obra de Falla está a la altura de la *Iberia* de Isaac Albéniz, el escritor dice que la interpretación de la *Fantasia bética* requiere de un virtuosismo profundo y no de mera pirrotecnia. Y procede a describirla con estas palabras:

"En lo formal, es una obra en un solo trazo, de extensión media, cuyo curso está rigurosamente ordenado y controlado, aunque ofrezca aspecto de libertad ('fantasía'). La dialéctica entre 'danza' y 'copla', entre lo rítmico y lo cantable, omnipresente en el piano nacionalista español, está aquí integrada, indivisa trascendida. [...] Aquí late una Andalucía esencializada, profundamente asimilada como vivencia y como objeto intelectual y vertida en música con profundidad admirable".

García del Busto hace esta última afirmación después de referirse a las referencias musicales más claras y evidentes que hay en obras de Falla como *La vida breve*, *Niches en los Jardines de España*, *El amor brujo*, *Siete canciones populares españolas* y *El sombrero de tres picos*. Al respecto, el propio compositor comentó lo siguiente:

"Esta es la única obra escrita por mí con intenciones puramente pianísticas en lo que a su técnica instrumental se refiere. Otra cosa: el título de *Baética* no tiene ninguna especificación especialmente sevillana. Con él solo he pretendido rendir un homenaje a nuestra raza latina-andaluz".

Baética a la usanza antigua, o Bética en nuestros días, es el nombre de una provincia romana que en aquel tiempo ocupaba alrededor del 75% del territorio de la actual Andalucía, incluyendo la provincia natal de Falla, Cádiz. Baetis es, también, el antiguo nombre del río Guadalquivir.

La partitura de la *Fantasia bética* (1919) surgió de un encargo del gran pianista Arthur Rubinstein, a quien la obra está dedicada. Rubinstein la estrenó en Nueva York el 20 de febrero de 1920.

Madriñero de origen y educado en Madrid, el compositor Hermes Luaces (1975) ha sido interpretado en diversos países de Europa, América y Asia, y su trabajo le ha valido diversos premios que ha recibido en su país natal y en Rumania. Ha trabajado con solistas y ensambles de prestigio en España, Francia, Suiza, Rumania y Alemania

Una mirada a la reacción de la crítica ante la música de Luaces permite inferir que no solo se trata de un compositor que está dejando una huella importante en el panorama musical español, sino que su obra suele gozar de una aceptación inusual en el espinoso ámbito de la música contemporánea. Uno entre muchos ejemplos, este párrafo redactado por el periodista Arturo Reverter:

"Hermes Luaces, compositor que ha conseguido mantener una línea de creación hasta cierto punto original en un panorama en el que se dan con frecuencia los mimetismos y los acartonamientos. Parte este creador del empleo, bien medido y fantástico, de *ostinati* rítmicos y temáticos, aplicados a una escritura diáfana, transparente".

Además de partituras sinfónicas y obras de cámara para diversas dotaciones, el catálogo de obras de Luaces incluye también obras escénicas y música electrónica. Es, asimismo, autor de interesantes textos relativos a diversas áreas de la filosofía de la música. Vale decir que el compositor tiene también una trayectoria como pianista, lo que conduce directamente a mencionar una en la producción de música para piano de Hermes Luaces se encuentran obras como *Paisajes emocionales* (2009), dos libros de Preludios (2011, 2015-2021) y, destacadas, una serie de partituras dedicadas al pianista Josu de Solaun: cuatro sonatas para piano, compuestas entre enero y marzo de 2022, y la *suite Entre las grietas*, de junio de ese mismo año.

Hermes Luaces compuso su Sonata núm. 2 para piano en febrero de 2022 y la pieza fue estrenada por su dedicatorio, Josu de Solaun, el 17 de agosto de 2023 en Gijón, España.

Juan Arturo Bremán

Josu De Solaun

Josu De Solaun, aclamado por la prensa internacional por su "sentido poético del sonido, audaz visión artística y brillantes habilidades virtuosas, enderezado al servicio de las obras que interpreta" (Nikolaus Frey, *Fuldaer Zeitung*), es un pianista-compositor extraordinariamente prolífico que actúa en muchas de las salas más prestigiosas del mundo como solista de conciertos con orquesta, músico de cámara, recitalista e improvisador y compositor. También es un poeta publicado: *Las Grietas* (1999-2019).

Ganador del primer premio en el XIII Concurso Internacional de Piano George Enescu, (Cuya lista de grandes incluye nombres ilustres como Radu Lupu o Elisabeth Leonskaja), el primer premio en el I Concurso International de Piano de la Unión Europea celebrado en Praga y el Gran Premio en el XV Concurso Internacional de Piano José Turbi. Es el primer y único pianista de España que ha obtenido los codiciados premios en los más de 30 y 50 años de existencia de esos concursos. De 1999 a 2019 residió en Estados Unidos y es graduado de la Manhattan School of Music, donde sus principales profesores fueron Nina Svetlanova y Horacio Gutiérrez. En España, sus principales influencias fueron María Teresa Naranjo, Ana Guijarro y Salvador Chullá. Desde 2019 reside en Madrid, España.

Ha actuado con orquestas como la Orquesta del Teatro Mariinsky, la Orquesta de Cámara Rudolf Barshai de Moscú, la Orquesta RTÉ de Dublín, la Sinfónica Nacional de Colombia, la Filarmónica de la Ciudad de México y casi todas las orquestas de España y Rumania. Su voz creativa se expresa en una enorme gama de grabaciones que incluyen las obras completas para piano de George Enescu para el sello NAXOS Grand Piano, *Las bodas* de Stravinski bajo la dirección de JoAnn Falletta, dos discos de música de cámara para el sello Alemán Audite, el recital en vivo de *Improvisation* libre en León titulado *panDEMIcity*, *Digressions* música para piano de Schumann y Brahms para el sello IBS Classical. En 2021, recibió el prestigioso premio ICMA (International Classical Music Awards) por su grabación de Sonatas para violín y piano francesas con la violinista Franziska Pietsch, con el título de *Fantasque*. Ha grabado tanto los conciertos para piano y orquesta de Franz Liszt, así como su *Totentanz*, con la Filarmónica Nacional de Rumania, en la República Checa. En 2022 presenta el disco *Love and Loss* junto al violonchelista Adolfo Gutiérrez (Schumann y Schubert), *De Solaun Haydn Piano Sonatas* y el disco *First Times* de improvisación libre con el saxofonista Josep Lluís Galiana.

De Solaun ha tenido 3 discos nominados este año a los ICMA y ha sido ganador del Premio a la mejor grabación como instrumento solista; el jurado ha dicho de él:

Josu de Solaun es uno de los descubrimientos más impresionantes de la última década. Este pianista no solo es técnicamente asombroso, sino que su imaginación interpretativa tampoco conoce límites. Estas lecturas reflejan de manera ideal la capacidad de De Solaun para interactuar con las obras de manera simbiótica y en los niveles de energía más altos.

Josu de Solaun es miembro del Jurado de Concursos internacionales tan prestigiosos como el Enescu y el Genève.

Próximas actividades

TIERRA Ballet

OCTUBRE
► Teatro Raúl Flores Canelo
\$150 | Todo público

Vie 6 y sáb 7, 19:00 h
Dom 8, 18:00 h
Viernes 2x1 en taquillas del Cenart
Cartas al alma
Dirección: Jasmány Hernández
Compañía de Danza del Estado de México

Sáb 7 y dom 8, 13:30 h
Press start to continue
Dirección: Jasmány Hernández
Compañía de Danza del Estado de México

Sáb 14 y dom 15, 13:30 h
El Cascanueces
Concierto-ballet para piano a cuatro manos y percusiones
Dirección: Verónica González
Compañía: Ballet Ensamble de México

Dom 15, 18:00 h
El lago de los cisnes
Actos II, III (fragmento) y IV
Dirección y coreografía: Quetzalcóatl González
Escuela de Bellas Artes de Tultepec

¿CÓMO ADQUIRIR BOLETOS?

- En línea, a través de **Ticketmaster**, hasta un día antes de la función.
- 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

