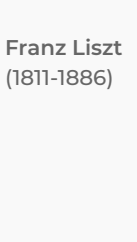

26ta En Blanco y Negro Festival Internacional de Piano

Bárbara Prado

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

26 Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro
Cónferencia 3
Bárbara Prado
México

SEPTIEMBRE 2023
Sábado 9, 19 h
► Auditorio Blas Galindo
► O disfruta la transmisión a través de interfaz.cenart.gob.mx

Programa

Capriccio in forma di sonata, Op. 47, núm. 2	Muzio Clementi (1752-1832)
De Années de Pèlerinage: Deuxième Année: Italie, S. 161	Franz Liszt (1811-1886)
I. Spozalizio VII. <i>Après une lecture de Dante: Fantasia quasi sonata</i>	
Intermedio	
Sonata VII	Federico Ibarra (1946)
Lento Andante Moderato Andante	
Lilas, Op. 21, núm. 5	Sergei Rachmaninoff (1873-1943)
Margaritas, Op. 38, núm. 3	"
Variaciones sobre un tema de Corelli, Op. 42	"

Notas al programa

La biografía de Muzio Clementi (1752-1832) contiene, además de numerosos datos comunes y convencionales, algunos hechos curiosos, llamativos e interesantes. He aquí un mínimo inventario de algunos de ellos.

- No solo fue compositor, sino que además fue ejecutante en el teclado, profesor, editor de música y fabricante de pianos.
- A los 13 años obtuvo el puesto de organista en la iglesia de San Lorenzo de Dámaso, en Roma.
- Al año siguiente, un viajero inglés le pagó al padre de Clementi para llevarse al muchacho a Inglaterra. (Cualquier semejanza con el tráfico de esclavos es más que mera coincidencia).
- Después de siete años de reclusión y estudio en Dorset, Clementi se mudó a Londres.
- Tocó el clavecín ante la reina María Antonieta y ante el emperador José II.
- En 1781 se enfrentó a Mozart en un duelo de teclados organizado por el emperador para diversión de sus invitados.
- En su reseña del evento, Mozart escribió que Clementi carecía por completo de talento y que era un músico meramente mecánico.
- En Lyon intentó escaparse con una de sus alumnas, pero la fuga fue frustrada por el padre de la joven.
- Fue uno de los compositores más afectados por las visitas a su alumnó y asistente, John Field (1782-1837), a quien se considera el inventor del nocturno para teclado.
- Cobraba tan caras sus lecciones de teclado que logró amasar una fortuna que invirtió fundamentalmente en la edición de partituras y en empresas constructoras de instrumentos.
- Además de sus composiciones publicó, en 1801, un tratado titulado *Introducción al arte de tocar en el piano forte*.
- Se dice que, durante su infancia, humilló y maltrató cruelmente a su alumnó y asistente, John Field (1782-1837), a quien se considera el inventor del nocturno para teclado.
- En septiembre de 1804 se casó con una jovencita de 19 años, quien murió de parto al año siguiente.
- Entre sus alumnos tuvo a Friedrich Kalkbrenner (1874-1849), quien más tarde fue maestro de Frédéric Chopin (1810-1849).
- Realizó una exitosa negociación para editar algunas obras importantes de Ludwig van Beethoven (1770-1827) como los Cuartetos *Razumovsky*, la obra *Coriolano*, la Cuarta sinfonía, el Cuarto concierto para piano y el Concierto para violín, aunque algunas de estas ediciones se frustraron por problemas administrativos.
- Se casó de nuevo, tuvo cuatro hijos (dos y dos) y en 1813 fue nombrado como uno de los seis directores de la recién fundada Sociedad Filarmónica de Londres.
- Vio frustradas sus intenciones de ser reconocido como un sinfonista importante, entre otras cosas, debido a la presencia de las sinfonías de Beethoven.
- En ocasión de su funeral (marzo 29, 1832) la abadía de Westminster se llenó de admiradores y Clementi fue enterrado con honores en el claustro.

Sin duda, lo más importante de la producción de Muzio Clementi como compositor está concentrado en su voluminosa obra para teclado; en este sentido es importante señalar que mientras que sus primeras composiciones fueron pensadas para el clavecín, las obras de su madurez están concebidas para el piano. La figura y la música de Clementi ejercieron una importante influencia en las generaciones siguientes de pianistas y de compositores de música para el piano: en mayor o menor medida, su huella está presente en Beethoven, Henri Herz (1803-1888), Giacomo Meyerbeer (1791-1864), Jan Ladislav Dussek (1760-1812), Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) y muchos otros músicos de ese tiempo. Además, la posteridad sigue considerando a Clementi, sobre todo, como un importante pedagogo.

El Op. 47 de Muzio Clementi está conformado por dos *Capriccios*. El primero, en mi menor, consta de tres movimientos; el segundo, en do mayor, contiene cuatro; de alguna manera ambos *capriccios* contienen en su desarrollo algunos elementos de la forma sonata. Un dato menor, pero ciertamente significativo es el hecho de que el primer movimiento del *Capriccio* en do mayor está escrito en el inusual compás de 5/4. El Op. 47 de Clementi data de 1821 y la partitura está dedicada a Emma Gisborne, su segunda esposa, con quien se había casado en 1811.

En el lapso de 40 años, que va desde 1837 hasta 1877, Franz Liszt (1811-1886) elaboró pacientemente tres series de piezas para piano conocidas colectivamente como *Años de peregrinaje*. Tanto el concepto como un número importante de materiales de estas series provienen de un trabajo anterior suyo, titulado *Álbum de un viajero* (1835-1836). El título *Años de peregrinaje* le fue sugerido a Liszt por su lectura del libro *El aprendizaje de Wilhelm Meister*, de Johann Wolfgang von Goethe. Respecto a sus intenciones descriptivas en las tres series de los *Años de peregrinaje*, el propio Liszt escribió estas líneas, publicadas con la primera edición de la partitura:

"Habiendo viajado recientemente a muchos países nuevos, a través de diversos ambientes y lugares consagrados por la historia y la poesía; habiendo sentido que los fenómenos de la naturaleza y las imágenes que los acompañan no pasaron ante mis ojos como imágenes sin sentido sino que despertaron emociones profundas en mi alma, y que entre nosotros se había establecido una vaga pero inmediata relación, un *rappor*t indefinido pero real, una comunicación indefinible pero innegable, he tratado de describir en música algunas de mis sensaciones más fuertes y de mis impresiones más vívidas".

La gran variedad de estados de ánimo y expresiones que contienen las tres series de los *Años de peregrinaje* permiten percibir en esta música un buen retrato del desarrollo del pensamiento pianístico de Liszt a través de los años. Las 23 piezas contenidas en las tres series representan, en efecto, un amplio panorama de los recursos técnicos y expresivos del gran pianista y compositor húngaro. Como ocurre con frecuencia a través del numeroso y variado catálogo de sus composiciones, es posible encontrar versiones alternativas de algunas de las piezas de los *Años de peregrinaje*.

La segunda parte de *Años de peregrinaje*, titulada *Italia*, fue compuesta entre 1837 y 1849, y cada una de sus piezas tiene una fuente de inspiración particular.

Sposalizio se refiere a una pintura de Rafael Sanzio, *La boda de la Virgen*. *Il penseroso* se inspira en la estatua de Michelangelo Buonarroti que representa a Giuliano de Medici.

Canzonetta del Salvador Rosa identifica erróneamente su origen, ya que la canción *Vado ben spesso cangiando loco* no es de Salvador Rosa (1615-1673), sino de Giovanni Bononcini (1670-1747).

Los *Tres sonetos del Petrarca* son revisiones de las primeras versiones de estas piezas, escritas entre 1839 y 1846.

La *Fantasia quasi una sonata* titulada *Tras una lectura de Dante* nos recuerda la *Fantasia* que Liszt compuso con las letras del gran escritor florentino, que también le inspiraron su *Sinfonía Dante*, terminada en 1857.

En 1861 Liszt hizo publicar *Venecia* y *Nápoles* como suplemento a la segunda parte de los *Años de peregrinaje*. Este suplemento consta de tres partes: *Gondoliera*, *Canzone* y *Tarantella*.

A lo largo de muchos años, Federico Ibarra (1946) ha trabajado su trabajo no solo en la composición sino, en buena medida también, en la enseñanza. Ello no debe hacernos olvidar, sin embargo, que Ibarra tuvo una importante carrera como pianista ejecutante. A él se deben los estrenos en México de numerosas obras pianísticas importantes del repertorio del siglo XX, y en su propio catálogo el piano ocupa un lugar de jerarquía singular. En ese catálogo pianístico su creciente serie de sonatas representa no solo la contribución más importante de un compositor mexicano a esa forma, sino también una guía pormenorizada al desarrollo del pensamiento musical de Ibarra. Con motivo de la grabación de un CD en el que la pianista Cecilia Soria registró las primeras seis sonatas para piano de Ibarra, el compositor escribió estas palabras:

"En el último cuarto del siglo XX pocos compositores se adentraron en el mundo de la forma musical que conoció su apogeo al principio del siglo XIX y que evolucionó el pensamiento musical dotándolo de elementos dramáticos y juegos dialécticos cercanos al mundo del teatro, la ópera y la literatura: la sonata para piano. En México solo algunos compositores cultivaron esta estructura musical, razón por la cual mi obra se distingue de la de mis contemporáneos. Mi afición por el teatro, la literatura y la ópera me impulsó a construir mi pensamiento musical de acuerdo con el modelo de la forma sonata, no imitando las producciones del pasado sino estructurando un discurso coherente con elementos de nuestra época de nuestra época, que dan una visión personal de su estructura sin evadir la significación original que tuvo: 'pieza para ser sonada' (*sonare*, en italiano, sonar). [...] En las sonatas que hasta hoy he dedicado al piano el intérprete tiene ocasión de lucir su técnica y habilidades, a veces olvidadas en obras recientes. Cada una de estas sonatas ha sido dedicada a reconocidos pianistas mexicanos".

Después de una sonata de juventud, Sonata 0, Ibarra ha escrito siete sonatas más, a partir de 1976. La más reciente, la Sonata VII, está fechada 2005-2012. Con motivo de la inclusión de esta obra en un doble CD con música de cámara de Federico Ibarra, escribí una nota que concluye con estas palabras:

"Como en tantas otras de sus obras, el compositor logra en la Sonata VII un interesante equilibrio entre la atención a los detalles estructurales y la poética del sonido. La obra fue dedicada por el compositor al pianista estadounidense Fred Strom, quien se encargó de su estreno".

Lo interesante de las piezas de los Op. 21 y 38 de Sergei Rachmaninoff (1873-1943) incluidas en este programa es que fueron concebidas originalmente por el compositor como canciones. Además de cierto número de canciones individuales, este rubro del catálogo de Rachmaninoff está organizado mayoritariamente en ciclos, de los cuales hay siete, que llevan los números de Op. 4, 8, 14, 21, 26, 34 y 38. En las canciones de Rachmaninoff es posible confirmar su talento para la escritura de música vocal, un talento que también es evidente en sus tres óperas (*Aleko*, *El caballero avaro* y *Francesca da Rimini*), así como en sus obras corales, entre las que destacan la *Liturgia de San Juan Crisóstomo*, las *Visperas* y *Las campanas*.

El Op. 21 de Rachmaninoff es un ciclo de 12 canciones, creadas mayormente en 1902, a excepción de la primera, que data de 1900. La quinta canción del Op. 21 lleva por título original *Siren* (*Lilas*) y fue escrita originalmente sobre un poema de Ekaterina Beketova. Por otra parte, el Op. 38 consta de media docena de canciones, compuestas en 1916. La tercera de la serie es *Margaritki* (*Margaritas*), cuyo texto es original de Igor Sevirianin. Ambas piezas son lentas (más *Margaritki* que *Lilas*), y de espíritu contemplativo, y pueden comunicar al oyente el espejismo de una aparente sencillez; nada hay de sencillo en la música para piano de Rachmaninoff, así sean sus piezas originales o transcripciones como éstas. En este caso, las transcripciones son del propio compositor.

A Arcangelo Corelli (1653-1713) se le recuerda como un buen violinista y buen compositor, cuya fama se extendió en su tiempo por toda Europa. Además, Corelli dirigió durante cerca de 20 años los famosos Conciertos de los Lunes que se daban en el palacio del cardenal Ottoboni en Roma. Por si todo ello fuera poco, se da crédito a Corelli como el inventor de una de las formas musicales más importantes del Barroco, el *concerto grosso*, a cuyo enorme repertorio habrían de contribuir Johann Sebastian Bach (1685-1750), Antonio Vivaldi (1678-1741), Georg Friedrich Händel (1685-1759) y muchos otros compositores importantes. Una de las obras más conocidas (y espectaculares) de Corelli es su Sonata Op. 5 núm. 12, que se presenta como una serie de variaciones sobre la añeja y anónima *Follia*, conocida también como *La Follia de España*. Se trata de una sencilla melodía basada en un atractivo patrón armónico que se presta idealmente para el tratamiento de variación, y a la cual ha acudido numerosos compositores (más de 150!) desde el Barroco hasta el siglo XX, incluyendo a Manuel M. Ponce (1882-1948). En 1931, durante una estancia en su casa de reposo en Suiza, Sergei Rachmaninoff (1873-1943) escribió sus Variaciones sobre un tema de Corelli, Op. 42, basadas precisamente en la mencionada sonata del compositor italiano, es decir, en el tema de *La Follia*. Desde el punto de vista histórico, es una obra importante, ya que se trata de la última obra original para piano solo escrita por el compositor ruso, y la única obra para piano solo compuesta entre 1917 y 1943, el año de su muerte. La obra consta de 20 variaciones sobre *La Follia*, más un *intermezzo* y una coda. Se dice que Rachmaninoff conoció el tema de Corelli gracias a su amigo, el gran violinista Fritz Kreisler, a quien dedicó la partitura. El propio Rachmaninoff se encargó de estrenar sus Variaciones sobre un tema de Corelli Op. 42 en Montreal, el 12 de octubre de 1931. Estas Variaciones Corelli se encuentran entre las obras de su autoría que Rachmaninoff nunca grabó.

Juan Arturo Brennan

Bárbara Prado

Actualmente realiza estudios profesionales en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, bajo la dirección de la Dra. Antonina Dragán.

Ha sido laureada en los principales concursos nacionales y ha sido acreedora a diversos premios a nivel internacional, entre los que destacan el Platinum Prize del London Young Musician 2023, Grand Prize del Concurso Joven Música Clásico 2022 - Pro Música San Miguel de Allende, Tercer Premio del X Concurso Nacional de Piano *Angélica Morales-Yamaha*, Primer Premio del VII Concurso Internacional de Piano *José Jacinto Cuevas-Yamaha*, Primer Premio del IV Concurso Nacional de Piano Universidad de Guadalajara, Primer Premio del VII Concurso Nacional de Piano *Claudia Herrera*, Premio Estatal de la Juventud de Nuevo León 2021, Primer Premio en el Rocky Mountain International Music Competition (Toronto, Canadá, 2021), Segundo Premio en el Grand Piano in Palace International Piano Competition (San Petersburgo, Rusia, 2021), Primer Premio en el Festival-Concurso Gates of Hopé (Israel, 2020), Primer Premio en el Festival Internacional de Arte (Kiten, Bulgaria) y Primer Premio en el US International Open Music Competition 2019 Bay Area Music Association (San Francisco, California, 2019), entre otros.

Recientemente debutó como solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, dirigida por Ludwig Carrasco, en el Palacio de Bellas Artes.

Ha participado en cursos de perfeccionamiento como el 63.º Weimar Masterclasses de la Hochschule für Musik Franz Liszt (Alemania), Academia Encontro col Maestro Summer Festival (Italia), Ovidos International Piano Masterclasses and Festival (Portugal), 12.º International Masterclass and Piano Festival Leonel Morales (España), Festival Internacional y Masterclass de Piano FIN (Monterrey).

Ha sido recitalista invitada en el Festival de las Artes FAMA, en San Miguel de Allende, Guanajuato; el Festival Cultural de Otoño en Mérida, Yucatán; el Ciclo *El arte del Piano* INBAL y en esta 26.ª edición del Festival Internacional de Piano *En Blanco y Negro*, entre otros.

Ha realizado proyectos de investigación dentro del Programa de Verano de Investigación Científica y Tecnológica PROVERICYT-UANL, colaborando en los proyectos: *Investigación computarizada de aplicación de las tres corrientes estéticas: francesa, rusa y alemana en el proceso de abordar el repertorio pianístico mexicano nacionalista* (2020); y *Panorama musical y pianístico de Nuevo León: historia y actualidad. Aproximación al tema* (2021).

Próximos conciertos

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

SEPTIEMBRE	<p>CONCIERTO 4 Dom 10, 13:30 h Karin Lechner Argentina</p> <p>CONCIERTO 5 Dom 17, 13:30 h Mauricio Nader Concertista de Bellas Artes México</p> <p>CONCIERTO 6 Sábado 23, 19:00 h Alejandro Corona México</p>	<p>CONCIERTO 7 Dom 24, 13:30 h Martina Filjak Croacia</p> <p>CONCIERTO 8 Sábado 30, 19:00 h Leon McCawley Gran Bretaña</p> <p>OCTUBRE</p> <p>CONCIERTO 9 (Sin transmisión) Dom 1, 13:30 h Josu De Solaun España</p>
-------------------	--	---

Actividades académicas

► Auditorio Blas Galindo

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

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 29, 11:00 h
Leon McCawley
Gran Bretaña

Viernes 22, 11:00 h
Alejandro Corona
México

Sábado 30, 11:00 h
Josu De Solaun
España

¿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