

Leon McCawley

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

26 Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro
Concierto 8
Leon McCawley
Gran Bretaña

SEPTIEMBRE 2023
Sábado 30, 19 h

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

Programa

Sonata núm. 38 en mi bemol mayor, Hob: XVI/38 Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Allegro moderato
Adagio
Finale: Allegro

Nocturnos, Op. 55 Frédéric Chopin (1810-1849)

Núm. 1: *Andante en fa menor*
Núm. 2: *Lento sostenuto en mi bemol mayor*

Sonata para piano núm. 16 en mi bemol mayor, Op. 81a, Les adieux Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Das Lebewohl. Adagio-Allegro
Abwesenheit. Andante espressivo
Das Wiedersehen. Vivacissimo

Intermedio

Rapsodias, Op. 79 Johannes Brahms (1833-1897)

Núm. 1: *Agitato en si menor*
Núm. 2: *Molto passionato ma non troppo allegro en sol menor*

El carnaval de Viena, Op 26 Robert Schumann (1810-1856)

Allegro
Romanze
Scherzino
Intermezzo
Finale

Notas al programa

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 consignadas 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 barítón, 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 las más tardías están compuestas específicamente para piano. En varias ocasiones, Haydn concibió sus sonatas para teclado en la forma de series o grupos unitarios; es el caso de las Seis sonatas núm. 31 a 24; las Seis sonatas núm. 25 a 30; las Seis sonatas núm. 31 a 36; las Tres sonatas núm. 37 a 39 y las Tres sonatas núm. 40 a 42. El músico John 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 periodo 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".

Como es el caso en cuanto a muchas otras obras de Haydn, la cronología de las tres sonatas 37-39 es dudosa. El *Diccionario Grove* les asigna tentativamente los años de 1783, 1778 y 1784, respectivamente. En todo caso, otros catálogos indican que la obra es anterior a 1780. Para la Sonata núm. 38, Haydn se mantiene fiel al modelo formal propio de la época, a través de una estructura en tres movimientos contrastantes, con un *Adagio* central en la tonalidad de do menor en el que se puede percibir la forma de una siciliana. Haydn dedicó su Sonata núm. 38 a las hermanas Katharina y Marianna Auenbrugger, pianistas a las que el compositor respetaba particularmente, y a quienes dedicó también otras obras para teclado.

La forma musical que hoy conocemos como nocturno fue originalmente, tal y como la concebían los italianos en el siglo XVIII, una especie de serenata para varios instrumentos y en varios movimientos. Más tarde, nocturno fue el término aplicado a una breve composición para piano, de carácter lírico, en un solo movimiento, cuyas características fueron establecidas originalmente por el pianista y compositor irlandés John Field (1782-1837) y heredadas más tarde por Frédéric Chopin (1810-1849), quien llevó esta forma a sus más altos grados de expresión. Los 21 nocturnos compuestos por Chopin están agrupados en varias series, que llevan los números de opus 9, 15, 27, 32, 37, 48, 55, 62 y 72. Hay, además, un par de nocturnos independientes sin número de opus. Los nocturnos más tempranos, los dos Nocturnos Op. 9, datan de 1830-1831, mientras que los más tardíos, los dos Nocturnos Op. 62, son de 1846.

Los Dos nocturnos Op. 55, que son el decimoquinto y decimosexto de la serie de sus nocturnos, datan del periodo 1882-1884, y fueron publicados en 1884. Chopin dedicó los Nocturnos Op. 55 a Jane Stirling, pianista escocesa que fue su alumna y amiga, y quien tuvo a su cargo disponer de los efectos personales del gran compositor y pianista polaco su muerte.

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 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 inició 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, previas a 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. Las tres primeras fueron dedicadas por Beethoven al arzobispo Franz Gerhard Wegeler. De ahí en adelante abundan en las sonatas de Beethoven las dedicatorias a toda clase de personajes (casi todos miembros de la nobleza) cuyos apellidos están inextricablemente unidos a la biografía del compositor: Haydn, Bruning, Lichnowsky, Braun, Browne, Liechtenstein, Guicciardi, Sonnenfels, Waldstein, Brunswick, Brentano.

Beethoven compuso su Sonata núm. 26, Op 81a en el periodo 1809-1810 y dedica la partitura al archiduque Rodolfo de Austria. La carátula de la primera edición de la partitura, publicada en Leipzig por la famosa casa Breitkopf y Härtel, está encabezada con estas palabras:

Lebewohl. Abwesenheit und Wiedersehn.

La traducción literal al castellano sería *Despedida. Ausencia y hasta la vista*. En su momento, el título original fue traducido al francés como *Les adieux, l'absence et le retour*, es decir, *Los adioses, la ausencia y el retorno*. Hoy conocemos la obra en castellano, simplemente, como Sonata *Los adioses*. La intención programática de Beethoven en las tres palabras alemanas que dan título a los movimientos de la sonata era la de señalar, primero, la partida del archiduque Rodolfo a Hungría cuando las tropas napoleónicas tomaron Viena; y, después, el regreso del noble personaje. En el caso de que los títulos sean originales se trataría de la única de las sonatas de Beethoven en las que aparecen descriptivos para cada movimiento. Se dice (no hay mucha evidencia de ello) que Beethoven se inspiró para componer su Sonata Op. 81a en la Sonata núm. 18 Op. 44 (1800) del compositor checo Jan Ladislav Dussek (1760-1812), titulada igualmente *Les adieux*.

He aquí una breve colección de personajes con conexiones musicales. Bodo Albrecht von Stockhausen fue un diplomático de la corte de Hanover en el siglo XIX. Este Bodo Albrecht tuvo una hija, Elisabeth (1847-1892), quien en 1868 se casó con un compositor austriaco cuyo portentoso nombre completo era Leopold Heinrich Picot de Peccaduc Freiherr Herzogenberg (1843-1900), a quien se recuerda entre otras cosas como el fundador de la Sociedad Bach de Leipzig, junto con el musicólogo Philipp Spitta. El caso es que, al casarse con este individuo, la hija del diplomático Bodo Albrecht von Stockhausen perdió su apellido original (fea costumbre por desgracia se perpetúa hasta nuestros días) y la conocemos como Elisabeth von Herzogenberg. Además de cantante y compositora y pianista, Elisabeth dedicó una buena parte de su tiempo y su trabajo a diversas labores filantrópicas. Hoy en día se le recuerda más, sin embargo, como amiga cercana y confidente de Johannes Brahms (1819-1897); en particular, ella es el objeto de la dedicatoria de las Dos rapsodias Op. 79 de Brahms.

He aquí una cita de un artículo enciclopédico de Heinz Becker sobre Brahms, del apartado dedicado específicamente a su producción pianística:

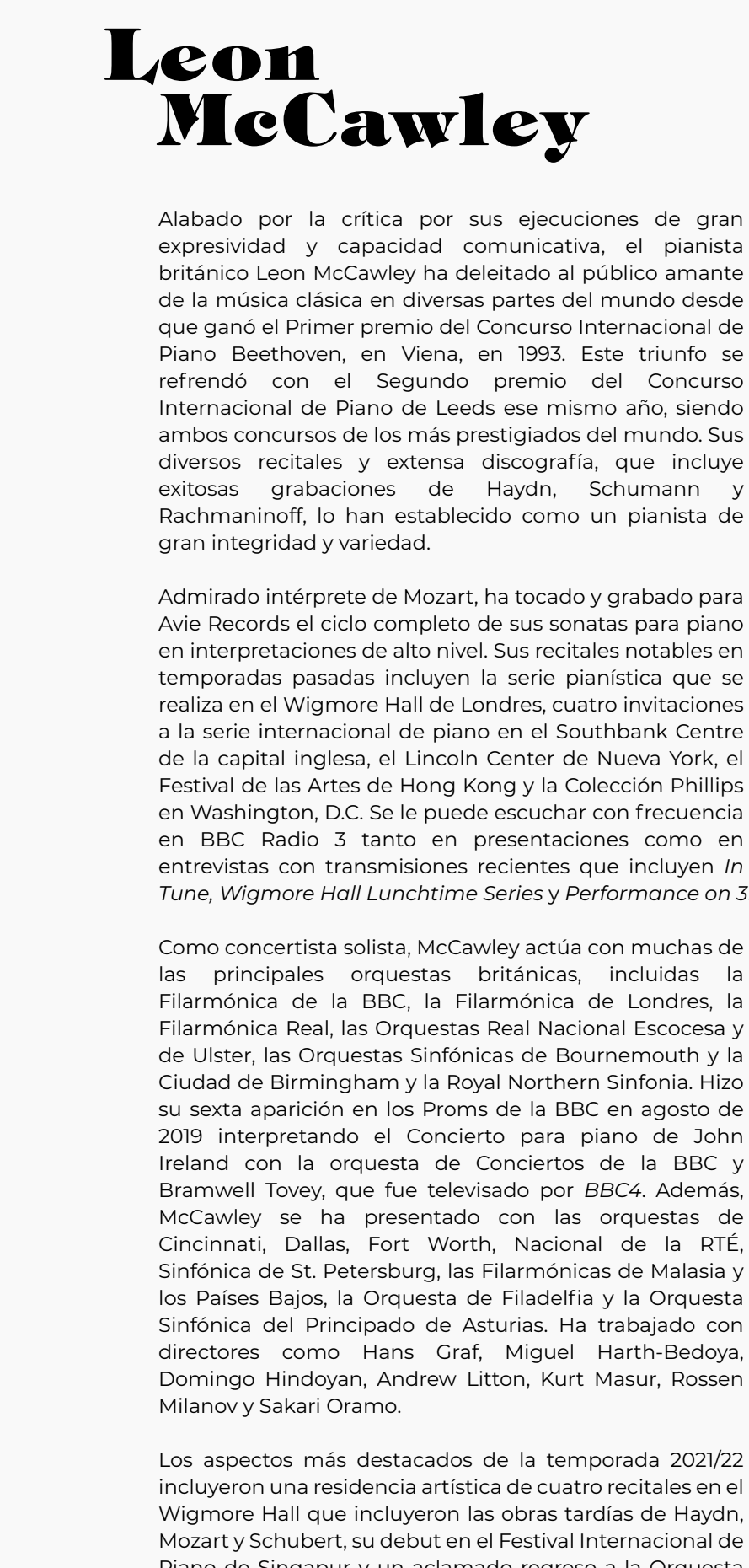
"Brahms utilizó por primera vez el término 'rapsodia' en 1869 para una obra vocal, la *Rapsodia para contralto*, Op. 53. Para cuando lo utilizó de nuevo en 1879 en sus dos obras para piano, el término ya era obsoleto, y le sirvió simplemente como un recurso para escapar a un dilema".

El dilema al que se refiere Becker parece estar bien documentado. Se dice que originalmente el compositor pensó en titularlas simplemente Dos piezas, pero fue su amiga Elisabeth von Herzogenberg quien le sugirió que las designara como rapsodias. El dilema está en el hecho de que si uno se apegara a la definición primordial de la rapsodia como una composición construida a partir de un entramado o continuación de aires populares o nacionales (sea el caso de las *Rapsodias húngaras*, de Franz Liszt (1811-1886), el *Capriccio italiano*, de Piotr Ilyich Chaikovsky (1840-1893) o el *Huapango*, de José Pablo Moncayo (1912-1958)), las piezas del Op. 79 de Brahms nada tienen que ver con el asunto. De hecho, los analistas afirman que las Dos rapsodias Op. 79 son en realidad un par de compactas sonatas en miniatura. En una carta a otra amiga y confidente cercana, Clara Schumann (1819-1896), quien convalida de una enfermedad, el compositor se refería a las Rapsodias Op. 79 diciendo que eran piezas "con las que puede usted desbocarse y probar si el tratamiento que está recibiendo ha tenido algún efecto real". Estas dos obras para piano de Brahms, creadas en el verano de 1879 en Pörtschach, fueron estrenadas en Krefeld el 20 de enero de 1880.

Entre 1833 y 1835, Robert Schumann (1810-1856) compuso el *Carnaval* Op. 9, uno de sus más importantes ciclos para piano. Cinco años más tarde, el compositor y pianista habría de concluir la redacción de una pieza en cinco movimientos que, al menos en castellano, es conocida con un título semejante: *Carnaval de Viena* Op. 26. El título original de la obra, sin embargo, es muy distinto: *Faschingsschwank aus Wien*. No solo eso: la pieza es conocida también como *Phantasiebilder*. Schumann abordó la creación de su Op. 26 como una excursión de una vista a Viena; inició la composición en la capital austríaca y la concluyó en la ciudad de Leipzig. Algunos analistas han señalado que en este *Carnaval* de Viena Schumann recurre, como en otras obras suyas, a un criptograma; en este caso se trata de un criptograma doble extraído de las dos mitades del título original. En *Fasching* se encuentran las letras ASCH, y en *Schwank* están las mismas letras en otro orden, SCHA; Schumann utilizó las notas correspondientes en la notación alemana para construir dos motivos melódicos que utiliza a lo largo de la obra. Además, en el primer movimiento del Op. 16 Schumann introduce una fugaz cita de *La Marsellesa*.

Al parecer, Schumann tuvo la intención original de escribir para su Op. 26 una "gran sonata romántica" (en sus propias palabras), pero en el proceso de composición le dio a la obra una forma distinta, que quizá sea más parecida a una *suite*. (Se dice que Schumann llegó a escribir un *Allegro* de sonata, hoy perdido, que quizá pudo haber sido el primer movimiento de esa sonata). Una traducción aceptable del complejo título de la pieza podría ser *Farsas del carnaval* de Viena, mientras que *Phantasiebilder* quiere decir *Cuadros de fantasía*. La partitura de *Faschingsschwank aus Wien* fue dedicada por Schumann a Simonin de Sire, quien a su vez le dedicó sus *Meditaciones* Op. 12 para piano.

Juan Arturo Bremán

Leon McCawley

Alabado por la crítica por sus ejecuciones de gran expresividad y capacidad comunicativa, el pianista británico Leon McCawley ha deleitado al público amante de la música clásica en diversas partes del mundo desde que ganó el Primer premio del Concurso Internacional de Piano Beethoven, en Viena, en 1993. Este triunfo se refrendó con el Segundo premio del Concurso Internacional de Piano de Leeds ese mismo año, siendo ambos concursos de los más prestigiosos del mundo. Sus diversos recitales y extensa discografía, que incluye exitosas grabaciones de Haydn, Schumann y Rachmaninoff, lo han establecido como un pianista de gran integridad y variedad.

Admirado intérprete de Mozart, ha tocado y grabado para Avie Records el ciclo completo de sus sonatas para piano en interpretaciones de alto nivel. Sus recitales notables en temporadas pasadas incluyen la serie pianística que se realiza en el Wigmore Hall de Londres, cuatro invitaciones a la serie internacional de piano en el Southbank Centre de la capital inglesa, el Lincoln Center de Nueva York, el Festival de las Artes de Hong Kong y la Colección Phillips en Washington, D.C. Se le puede escuchar con frecuencia en BBC Radio 3 tanto en presentaciones como en entrevistas con transmisiones recientes que incluyen *In Tune*, *Wigmore Hall Lunchtime Series* y *Performance on 3*.

Como concertista solista, McCawley actúa con muchas de las principales orquestas británicas, incluidas la Filarmónica de la BBC, la Filarmónica de Londres, la Filarmónica Real, las Orquestas Real Nacional Escocesa y de Ulster, las Orquestas Sinfónicas de Bournemouth y la Ciudad de Birmingham y la Royal Northern Sinfonía. Hizo su sexta aparición en los Proms de la BBC en agosto de 2019 interpretando el Concierto para piano de John Ireland con la orquesta de Conciertos de la BBC y Bramwell Tovey, que fue televisado por BBC4. Además, McCawley se ha presentado con las orquestas de Cincinnati, Dallas, Fort Worth, Nacional de la RTÉ, Sinfónica de St. Petersburg, las Filarmónicas de Malasia y los Países Bajos, la Orquesta de Filadelfia y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Ha trabajado con directores como Hans Graf, Miguel Harth-Bedoya, Domingo Hindoyan, Andrew Litton, Kurt Masur, Rossen Milanov y Sakari Oramo.

Los aspectos más destacados de la temporada 2021/22 incluyeron una residencia artística de cuatro recitales en el Wigmore Hall que incluyeron las obras tardías de Haydn, Mozart y Schubert, su debut en el Festival Internacional de Piano de Singapur y un aclamado regreso a la Orquesta Filarmónica de Londres con Robin Ticciati, interpretando el Concierto para piano K. 466 de Mozart.

En 2023 se presenta por primera vez en México en los dos festivales de piano más importantes: *En Blanco y Negro* del Cenart (Ciudad de México) y el Festival Internacional de Piano Sala Beethoven (Monterrey).

Leon McCawley estudió en la Escuela de Música de Cetham, Manchester, con Heather Slade-Lipkin antes de continuar sus estudios en el Instituto Curtis de Música de Filadelfia con Eleanor Sokoloff. También recibió valiosas lecciones de Nina Milkina en Londres.

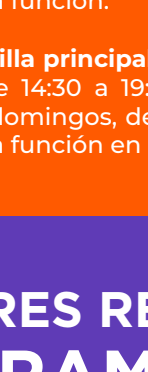
Leon McCawley es profesor de Piano en el Royal College of Music de Londres desde 2008. Está casado con la pintora Anna Hyunsook Paik.

Próximo concierto

► Auditorio Blas Galindo

OCTUBRE

CONCIERTO 9
(Sin transmisión)
Josu de Solaun
España

Próximas actividades

TIERRA Ballet

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

Vie 6 y sáb 7, 19:00 h
Dom 8, 18:30 h
Viernes 2x1 en taquillas del Cenart

Cartas al alma
Dirección: Jasmany Hernández
Compañía de Danza del Estado de México

Sáb 7 y dom 8, 13:30 h
Press start to continue
Dirección: Jasmany 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?

- 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

CENART

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

GOBIERNO DE MÉXICO | CULTURA

facebook twitter instagram youtube
gob.mx/cultura