La edad justa para crear

#30AñosDelCenart

27 Festival Internacional de Piano

En Blanco y Negro

¡y de colores!

Dúo Spina & Benignetti

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

MÚSICA

27 Festival Internacional de Piano
En Blanco y Negro
¡Y de colores!

Concierto 5
Dúo Spina & Benignetti
Eleonora Spina y Michele Benignetti
Italia

SEPTIEMBRE 2024
Sábado 21, 19 h
▸**Auditorio Blas Galindo**
▸O disfruta la transmisión a través de **interfaz.cenart.gob.mx**

Programa

Valses nobles y sentimentales — Maurice Ravel (1875-1937)
(Transcripción de Lucien Garban)
I: *Modéré – trés franc*
II: *Assez lent*
III: *Modéré*
IV: *Assez animé*
V: *Presque lent – dans un sentiment intime*
VI: *Vif*
VII: *Moins vif*
VIII: *Épilogue – Lent*

La Valse — “
(Transcripción de Lucien Garban)

Por una cabeza — Carlos Gardel (1890-1935)
(Arreglo de Udo Wessiepe)

Intermedio

***Danza macabra,* Op. 40** — Camille Saint-Saëns (1835-1921)
(Arreglo de Ernest Guiraud)

Primer cuadro del *ballet Petrushka* — Igor Stravinski (1882-1971)
(Transcripción del autor)
Introducción- En la feria del Mardi-Gras
El gabinete del charlatán
Danza rusa

***Souvenirs,* suite de *ballet,* Op 28** — Samuel Barber (1910-1981)
Waltz
Schottische
Pas de Deux
Two-Step
Hesitation Tango
Gallop

Notas al programa

Para averiguar en qué estaba pensando Maurice Ravel (1875-1937) cuando compuso esta peculiar obra, a la que puso un título ciertamente llamativo, lo mejor es recurrir a las palabras del propio compositor. Decía Ravel:

El título de Valses nobles y sentimentales *describe con claridad mi intención de componer un grupo de valses a la manera de Schubert.*

Vale decir que Ravel compuso los *Valses nobles y sentimentales* en 1911 y el estreno de la obra se llevó a cabo en circunstancias muy especiales. Dicho estreno tuvo lugar en un concierto de la Sociedad Musical Independiente, en el que se tocaron diversas obras que no fueron anunciadas ni identificadas previamente, pidiendo al público que, después de escucharlas intentara adivinar su origen, atribuyéndolas a diversos compositores. Parece ser que a Ravel le divirtió mucho el hecho de que sus *Valses nobles y sentimentales* fueran atribuidos indistintamente a Erik Satie (1866-1925), a Zoltán Kodály (1882-1967) y a Theodore Dubois (1837-1924). Si acaso hacía falta alguna explicación para los *Valses nobles y sentimentales* de Ravel, él mismo la proporcionó, aunque de un modo un tanto socarrón, al escribir en el frontispicio de la partitura original para piano una frase de Henri de Regnier, uno de los más importantes poetas franceses de la primera década del siglo XX:

El delicioso placer de una ocupación inútil

Evidentemente, la ocupación de componer los *Valses nobles y sentimentales* no fue tan inútil, ya que la obra siguió el camino de tantas otras obras pianísticas de Ravel: fue transcrita para orquesta por el propio compositor, en el año de 1912, y en la actualidad ambas versiones son igualmente conocidas y populares entre los conocedores de su música. Ravel realizó la orquestación de 1912 para un *ballet* titulado *Adélaïde ou le langage des fleurs* (*Adélaïde o el lenguaje de las flores*). Es a partir de la versión orquestal que Lucien Garban ha realizado el arreglo para piano a cuatro manos.

La idea de componer una apoteosis sinfónica del vals vienés se le ocurrió a Maurice Ravel desde 1906, y el título original de la composición iba a ser simplemente *Wien* (Viena). En 1918, casi inmediatamente después del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, este proyecto volvió a la mente de Ravel. En esa ocasión, el empresario ruso Serge Diaghilev ofreció al compositor producir su obra como un *ballet*. Así, Ravel pasó el invierno de 1919-1920 recluido en Lapras, un pequeño pueblo del valle del Ródano, al sur de Francia, trabajando en la partitura. El compositor terminó la orquestación de *Wien* en marzo de 1920. La primera ejecución de la obra en concierto ocurrió el 12 de diciembre de 1921 con Camille Chevillard dirigiendo la Orquesta Lamoureux. El título que la pieza tenía antes de la guerra, *Wien*, no fue considerado apropiado en Francia tan poco tiempo después del armisticio, por lo que Ravel lo cambió por el más neutral de *La Valse*. La obra adquirió popularidad inmediata en la sala de conciertos y sin embargo no fue producida como *ballet* sino hasta diciembre de 1928, cuando Ida Rubinstein la produjo en la Ópera de París. Para que no quedara duda alguna sobre las imágenes que quería evocar, Ravel escribió lo siguiente como prólogo a la partitura de *La Valse*:

De tiempo en tiempo, a través de huecos que se abren entre las nubes turbulentas, se pueden observar a varias parejas bailando el vals. Las nubes se dispersan gradualmente y se descubre un gran salón de baile lleno de una multitud de bailarines que giran. Gradualmente el escenario se aclara. La luz de los candelabros ilumina la escena en plenitud.

Lucien Garban realiza su transcripción de *La Valse* para piano a cuatro manos a partir del poema sinfónico, y no a partir de la versión para dos pianos redactada por el propio Ravel.

Haya nacido en Tacuarembó (Uruguay), en Toulouse (Francia) o en cualquier otro rincón del mundo, ya sea en el año 1883, en el 1887 o en el 1890, la figura de Carlos Gardel quedará por siempre asociada indisolublemente con Argentina y, sobre todo, con el tango, género popular del cual permanece, hasta la fecha, como el más relevante exponente. Cantante, compositor, actor de cine, Gardel ha permanecido, y permanecerá, como uno de los íconos culturales más potentes y duraderos del mundo moderno, y con plena justicia.

Por una cabeza es uno de los tangos más famosos y emblemáticos de Carlos Gardel y fue compuesto, como otras canciones suyas, sobre un texto de Alfredo Le Pera. Por una parte, el texto se refiere directamente a las carreras de caballos, ámbito en el que la expresión “ganar por una cabeza” es legendaria. A la vez, el poema de Le Pera reflexiona sobre el fatalismo y (no podría ser de otra manera) sobre las decepciones amorosas, como lo demuestran las últimas líneas de la letra original:

Por una cabeza
Si ella me olvida
Qué importa perderme
Mil veces la vida
Para qué vivir

Gardel y Le Pera crearon *Por una cabeza* para la película *Tango bar*, dirigida en 1935 por John Reinhardt. El autor del guion fue el propio Le Pera, y *Tango bar* fue la última película protagonizada por Gardel; el filme se estrenó el 5 de julio de 1935, unos días después de que El Zorzal Criollo muriera en un accidente de aviación en Medellín, Colombia.

Fue uno de los poemas del francés Henri Cazalis el que sirvió como fuente de inspiración a su compatriota Camille Saint-Saëns (1835-1921) para la creación de una de sus partituras más divertidas, la *Danza macabra*. Además, Saint-Saëns compuso esta obra con la seguridad de que sería estrenada prontamente, a través de una institución de la que él mismo formaba parte importante. Hacia 1871, en colaboración con Romain Bussine, Saint-Saëns había fundado la Sociedad Nacional de Música, organismo cuyo fin primordial era la promoción de la música instrumental y orquestal de los compositores franceses de entonces. En el curso de los años siguientes a la creación de la Sociedad, Saint-Saëns creó un buen número de obras orquestales. Entre ellas destacan sus poemas sinfónicos *La rueca de Onfala* (1872), *Faetonte* (1873) y *La juventud de Hércules* (1877), ninguno de los cuales ha alcanzado la popularidad de la conocida *Danza macabra*. Un dato poco conocido al respecto de esta obra es el hecho de que originalmente fue concebida por Saint-Saëns como una canción, y solo en segunda instancia le dio la forma de un poema sinfónico. Entre los poemas sinfónicos estrictamente narrativos, la *Danza macabra* es uno de los que cuenta con más claridad la historia literaria que le da origen, desde las 12 campanadas que anuncian la medianoche hasta que los macabros espíritus danzarines se dispersan con el canto del gallo. Camille Saint-Saëns compuso la *Danza macabra* en 1874, y el estreno de la obra se llevó a cabo el 24 de enero de 1875 en uno de los conocidos Conciertos Colonne, en París. La partitura está dedicada a la pianista francesa Caroline Montigny-Rémaury.

Para los asuntos del libreto y la continuidad escénica de su *ballet Petrushka*, Igor Stravinski (1882-1971) requirió los servicios de Alexandre Benois, quien a pesar de estar distanciado del empresario Diaghilev aceptó colaborar en el proyecto. El libreto narra básicamente una historia de celos entre dos marionetas animadas, Petrushka y el Moro, por los favores de una bailarina. Entre los últimos meses de 1910 y los primeros de 1911 todos los involucrados en la producción de *Petrushka* trabajaron arduamente sobre una partitura que no era fácil, sobre un libreto ciertamente complejo y sobre una serie de propuestas escénicas que hacían muy difícil la labor de los bailarines. Sin embargo, al paso de los meses las asperezas se pulieron y a mediados de 1911 *Petrushka* quedó lista para su estreno. Como fue el caso de los otros *ballets* de Stravinski, *Petrushka* tuvo un estreno de lujo, a juzgar por el talento y fama de los involucrados: producción general de Serge Diaghilev, música de Igor Stravinski, libreto de Alexandre Benois, coreografía de Michel Fokine, dirección musical de Pierre Monteux, y los papeles principales del *ballet* bailados por Vaslav Nijinski, Tamara Karsavina, Enrico Cechetti y Alexander Orlov. Con semejante acumulación de genios, el estreno no podía ser sino un éxito rotundo, y así fue, la noche del 13 de junio de 1911, cuando *Petrushka* se puso en escena por primera vez. Sin embargo, tal éxito no fue universal, debido entre otras cosas, a que el público parisino era más flexible y conocedor que los públicos de otras latitudes. De ese modo, cuando *Petrushka* se puso en escena por primera vez fuera de Francia (en Viena, en enero de 1913), la hostilidad del público, la orquesta y la crítica fueron notables. Sin embargo, este *ballet* de Stravinski corrió con mejor suerte al ser estrenado en Londres y en Nueva York, donde obtuvo sendos y rotundos éxitos.

El destacado (y no siempre bien valorado) compositor estadounidense Samuel Barber (1910-1981) redactó estas líneas sobre su obra titulada *Souvenirs* (*Recuerdos*):

En 1952 yo estaba escribiendo algunos duetos de piano para tocarlos con un amigo y Lincoln Kirstein me sugirió que los orquestara para un ballet. Por encargo de la Ballet Society, la suite consta de un vals, schottische, pas de deux, two-step, hesitation tango y gallop. Uno puede imaginarse un divertimento que tiene lugar en el Palm Court del Hotel Plaza de Nueva York, alrededor de 1914, la época de los primeros tangos; souvenirs, recordados con afecto, no con ironía o sarcasmo, sino con divertida ternura.

Estas palabras de Barber contradicen eficazmente algunas versiones que indican erróneamente que el compositor concibió primero la versión orquestal para *ballet* y después la versión para piano a cuatro manos. El responsable del encargo, Lincoln Kirstein, fue un notable escritor, empresario, filántropo y figura cultural de Estados Unidos, a quien se recuerda sobre todo como cofundador del New York City Ballet. El destinatario principal de *Souvenirs* fue el notable bailarín, coreógrafo, maestro y director estadounidense Todd Bolender, quien fue alumno del legendario Georges Balanchine.

La versión original para piano a cuatro manos de *Souvenirs* fue estrenada en julio de 1952, en el marco de una transmisión televisada de la *NBC*; el estreno de la obra como *ballet* ocurrió el 15 de noviembre de 1955 en la ciudad de Nueva York. En el año 1954 Barber produjo una versión de la obra para piano solo.

Juan Arturo Brennan

Dúo Spina & Benignetti

Eleonora Spina y **Michele Benignetti**
Italia

Los integrantes de este dúo, alumnos de Madame Chantal De Buchy, obtuvieron en 2014 el prestigioso Diploma Superior de Ejecución con mención unánime en la Escuela Normal de Música “Alfred Cortot” de París. Bajo la guía de los maestros Igor Roma, Henk Guittart y Enrico Pace, en la Universidad Zuyd - Conservatorio de Música de Maastricht (Países Bajos), ambos se graduaron con el grado *cum laude* de la Maestría en Música de Cámara y Dúo de Piano. También fueron discípulos de Sivan Silver y Gil Garburg en la Universidad de Música en Graz, Austria.

Desde diciembre de 2017 este dúo es Artista Oficial de Yamaha y sus actividades de concertista lo han llevado a actuar en salas de conciertos por toda Europa y el mundo: Sala Cortot, Auditorio de la Ópera Bastille, Casa de la Radio en París y Palacio Acrópolis en Niza (Francia). Hijstekzaal en Maastricht y Linburgzaal en Heerlen (Países Bajos); el Musaion de la Universidad de Pretoria y el Festival Mozart de Johannesburgo (Sudáfrica); la Gran Sala de Conciertos en Múnich (Alemania); la Sala Izumi en Osaka (Japón); el Auditorio Blas Galindo, Conservatorio Nacional y UNAM en Ciudad de México; el Teatro Real de Ópera de Guangzhou, el Gran Teatro de Tianjin, el Gran Teatro de Shandong y el Auditorio de la Universidad de Nankai (China); el Turner Center Kerikeri y el Teatro Real de la Ópera de Wanganui (Nueva Zelanda) y la Universidad de Bocconi en Milán (Italia), por nombrar algunas. También han actuado para *Radio France*, *Rai Radio3*, *Radio Classica*, *SBS Australia* y *ArtSound FM* Canberra (Australia).

Eleonora y Michele, que enseñan en la Ciudad de la Música y la Danza en Soissons, Francia, han sido premiados con la Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Música Manhattan, de Nueva York, y en los Global Music Awards (EE. UU.), además de haber grabado para Brilliant Classics, Sheva Collection, Ulysses Arts y Piano Classics.

El periodista estadounidense James Harrington declaró: "Las interpretaciones del Dúo Spina & Benignetti se sitúan entre los grandes como Badura Skoda y Demus. Su ensamble, especialmente en los ritmos punteados, es realmente único”.

Próximos conciertos

27 Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro ¡y de colores!

HASTA EL **29 SEPTIEMBRE 2023**
Sábados, 19:00 h | Domingos, 13:30 h
▸**Auditorio Blas Galindo**
$150 | Mayores de 8 años
▸O disfruta las transmisiones a través de **interfaz.cenart.gob.mx**

DOM 22 **Dúo Amal**
Bishara Haroni y Yaron Kohlberg
Palestina e Israel

SÁB 28 **Matías Gómez-Sáenz**
México

DOM 29 **Juan José Chuquisengo**
Perú

Clases y conferencia magistral

SEPTIEMBRE 2024
▸**Auditorio Blas Galindo**
Más información y registro: dmayra@cultura.gob.mx

Clases
Para estudiantes de nivel intermedio y avanzado de la Licenciatura en Piano
Cupo: tres estudiantes con previo registro
Entrada libre a oyentes

LUN 30 12:30 h
Juan José Chuquisengo | Perú

Conferencia en torno a la interpretación historicista
Entrada libre | Mayores de 8 años
Cupo: 600 personas

SÁB 28 12:00 h
Matías Gómez-Sáenz | México
Interpretaciones en fortepiano

¿CÓMO ADQUIRIR BOLETOS?

1. En línea, a través de **cenart.gob.mx**, 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**

cenartmx | #AquíEnElCenart
cenart.gob.mx ▪ mexicoescultura.com

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaria

Omar Monroy
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Marina Núñez Bespalova
Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Manuel Zepeda Mata
Director General de Comunicación Social y Vocero

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

Antonio Zúñiga Chaparro
Director

Raúl Uribe Carvajal
Dirección de Programación Artística

Norma Concepción Muñoz Sánchez
Directora de Desarrollo Académico

Jose Armando de Jesus Gonzalez Rangel
Director de la Biblioteca de las Artes

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