

CICLO DE GRANDES INTÉRPRETES DE PIANO_
Auditorio Nacional de Música, Sala Sinfónica _8 enero 2025 _19:30 h

SIR STEPHEN HOUGH

SCHERZO
SCHERZO
SCHERZO
SCHERZO

FUNDACIÓN IDACIÓN IDACIÓN IDACIÓN

CICLO DE GRANDES INTÉRPRETES DE PIANO

SIR STEPHEN HOUGH

8 de enero 2025, a las 19:30 h

CÉCILE CHAMINADE (1857 - 1944)

Automne

Autrefois

FRANZ LISZT (1811 - 1886)

Sonata en Si menor, S178

CÉCILE CHAMINADE

Thème Varié

Les Sylvains

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810 - 1849)

Sonata No. 3 en Si menor, Op. 58

I. Allegro maestoso

II. Scherzo: Molto vivace

III. Largo

IV. Finale: Presto non tanto

LA MELODÍA CASI INFINITA

María del Ser

Resulta maravilloso constatar con qué rapidez puede introducirse un piano en una cabaña de madera en la frontera.

Ralph Waldo Emerson
(*Civilization, en Society and solitude*, 1870)

Para empezar, dé por hecho que todo es posible con el piano, aun cuando le parezca imposible o sea en verdad imposible.

Ferruccio Busoni (Carta, 1898)

Para Gerardo Diego, “La estética del piano” es uno de los capítulos más sugerentes del libro *Il Pianoforte* de Alfredo Casella. En él, alude a la superioridad del piano como instrumento productor de belleza musical sobre otros de arco o de viento en el sentido de la extensión de su vocabulario y a su capacidad de infinitas combinaciones armónicas, contrapuntísticas u ornamentales. Considera que es por sí solo un instrumento completo que supera en ciertos aspectos a la misma orquesta haciendo hincapié en el hecho de que con el empleo económico de dos manos puede satisfacer todas las necesidades de la expresión. “[...] Se le utiliza a la vez como instrumento de percusión, como fijador rítmico, como trenzadera polifónica –dominio en el que rivaliza con el órgano-, como mágico expresivo, creador de un estremecimiento psicofísico que sin su invención no habría enriquecido el mundo del espíritu ni hallado la más pura voz del romanticismo”. Una riqueza de recursos al servicio de las delicias expresivas del *canto* que metafóricamente lo sitúa en un plano hechizado de irrealidad pero sin perder la suprema unidad.

Asemantividad y espiritualidad

Articulada en un único movimiento que contiene una sección central y un scherzo a modo de *fugato*, Franz Liszt compuso la *Sonata en Si menor S178* entre 1852 y el año siguiente en Weimar. Supone la contribución más importante y original a la forma desde Ludwig van Beethoven y Franz Schubert y, del mismo modo que en su *Sinfonía Fausto* y otras grandes obras de su catálogo, niega la tonalidad en el inicio. En aquel momento ya había escrito dos obras para piano a gran escala en las que intentó fundir elementos de dos movimientos en uno: el *Gran Solo de Concierto S176* y el *Scherzo y Marcha S177*. Con el objetivo de erigir un monumento a la memoria de Beethoven en su natal Bonn, Liszt invitó a quienes consideraba verdaderos compositores a escribir una obra cuyos beneficios de interpretación y publicación estarían destinados a esta causa. Este fue el motivo de la *Fantasía en Do mayor, Op. 17* de Robert Schumann y dedicada a Liszt (dedicatoria que Clara Schumann eliminó de la edición de las obras de su marido). Liszt, de vuelta, le dedicó esta sonata; la única de su catálogo desde *Après une lecture de Dante* que él designó *Quasi una Sonata*, muy cerca de una balada a gran escala.

Influida por la *Fantasía en Do mayor, D. 760 "Wanderer"* de Schubert en cuanto a la forma (y que admiró tanto que arregló como concierto para piano), la distingue su cohesión interna, una lógica coherencia que se basa en medios puramente musicales y que no requiere ningún tipo de referencia programática externa, aunque es cierto que también se ha argumentado su relación con la estructura y el contenido del drama *Fausto* de Johann Wolfgang von Goethe. Richard Wagner la consideraba autobiográfica y *autorreveladora* pero este planteamiento puede igualmente rechazarse debido, entre otras razones, al empleo del denominado motivo cruzado –conformado por las tres primeras notas del canto llano *Vexilla regis prodeunt*–. A este respecto, para un análisis general desde un punto de vista no excesivamente técnico, se puede acceder al ensayo de Alfred Brendel en *Music Sounded Out*. La mayor parte

del material que utiliza deriva únicamente de cinco elementos temáticos centrales que el húngaro transformó magistralmente tejiéndolos en una pieza de enormes proporciones y de grandes exigencias técnicas. Con emociones desde lo grandioso a lo íntimo, de lo más salvaje a lo más sereno, de lo más apasionado y lírico a lo más diabólico y también divino, igualmente admite una plétora de interpretaciones religiosas y especulativas. Según Barry Ross, nunca se había logrado una arquitectura tan monumental con tanta perfección en la historia de la música occidental, y, en su criterio, no se volvería a lograr con éxito hasta la *Sinfonía de Cámara n° 1* de Arnold Schönberg.

Sugiriendo ciertos vínculos con las escuelas de tradición alemana, es a través del primer movimiento de la *Sonata para piano n° 3 en Si menor, Op. 58* como Frédéric Chopin muestra su interés en el principio lisztiano de metamorfosis temática reinterpretando de forma original el esquema de la sonata bitemática de Beethoven. También en el desarrollo y transformación de las ideas principales que aparecen a lo largo de toda la sonata y que a su vez sugieren el conservadurismo clásico de la escritura pianística de Johannes Brahms. Con la excepcional hipersensibilidad que caracteriza al compositor y pianista polaco, fue escrita en el verano de 1844 pocos meses después del fallecimiento de su padre, Nicolas Chopin. Influida por su contexto personal del dolor del duelo, la separación de su familia y la enfermedad, se asume que igualmente refleja el entusiasmo ante la llegada de su hermana mayor Ludwika, a quien no había visto desde su salida de Polonia. La alegría compartida de sus visitas a París y la felicidad del verano que pasaron juntos en casa de George Sand en Nohant explora en la partitura las regiones más exaltadas. Aunque comienza en tonalidad menor, como sus dos predecesoras, la tercera es la única sonata que concluye con el optimismo del modo mayor. Con un ritmo incisivo, una armonía impredecible, un contrapunto complejo, y gran profusión temática y variedad tonal, estas características también están presentes en los

siguientes movimientos. Tras un desarrollo que explota todo el potencial dramático del primer tema, el fugaz *Scherzo* consagra un trío central profundamente poético. Posteriormente, y después de una imperiosa introducción, el tercer movimiento despliega su melodía en una cálida y tierna atmósfera nocturna para adoptar en el *Finale* la forma rondó.

Ambas sonatas estarán precedidas, respectivamente, de dos páginas pianísticas de la francesa Cécile Chaminade, primera compositora en recibir la orden de *Chevalier de la Legion d'Honneur* (1913) –la mayor distinción civil de su país–. Cuenta con un amplio catálogo de obras para la escena, canciones, música de cámara y orquestal. Admirada por Georges Bizet y Ambroise Thomas, y también por la Reina Victoria tras su debut en Inglaterra que le llevó posteriormente a Estados Unidos y numerosas giras internacionales, rechazó la marcada tendencia modernista propia de su época.

Mantuvo la elegancia de la línea melódica al igual que Charles Gounod y Camille Saint-Saëns, con gran énfasis en la expresividad y el color dentro de unos límites formales definidos por la tradición francesa establecida en torno al Conservatorio de París.

Automne es el segundo de sus *6 Études de concert Op.35*. Compuesto en 1886 en Périgord, donde pasaba las vacaciones con su familia cada año entre septiembre y octubre, contrasta la ternura y la belleza del otoño, la evocación de las imágenes de hojas que caen, luces que se desvanecen y una sensación de nostalgia, con el apasionamiento de la sección central marcada *con fuoco*. Dedicada a la pianista y compositora polaco-francesa Mademoiselle Hélène Kryzanowska, hizo varias transcripciones para diversas agrupaciones camerísticas. Quintaesencia del espíritu romántico de la música de salón de finales del siglo XIX en una voz distintivamente propia de la compositora, *Autrefois* es la cuarta de las *6 Pièces humoristiques pour piano, Op. 87*, llena de ingenio y derrochando sentimiento

pero sin resultar sentimental. Dedicado a Mademoiselle Rose Depecker y publicado en 1898, *Thème varié*, Op. 89 es un conjunto breve de variaciones, esencialmente elaboraciones decorativas de una sencilla melodía. *Les Sylvains*, Op. 60, está claramente estructurado en torno a dos ideas con texturas bien diferenciadas: la primera gravemente lírica y la segunda más lúdica, ambas en registros opuestos en un tono de sutil ironía.

Se articula así un itinerario que nos sitúa ante la vida más propia, más auténtica y también más íntima de Liszt, Chopin y Chaminade. Porque si el arte es la expresión del anhelo del hombre por la eternidad, estas páginas nos invitan a compartir esta sublime aspiración. Y esa es la misión de las grandes almas.

Pianos siempre
I M P E C A B L E S

Venta de pianos, alquiler para conciertos,
alquiler con opción a compra, mantenimiento,
asesoramiento, afinación, traslados,
restauración...

hinves.com

H I N V E S