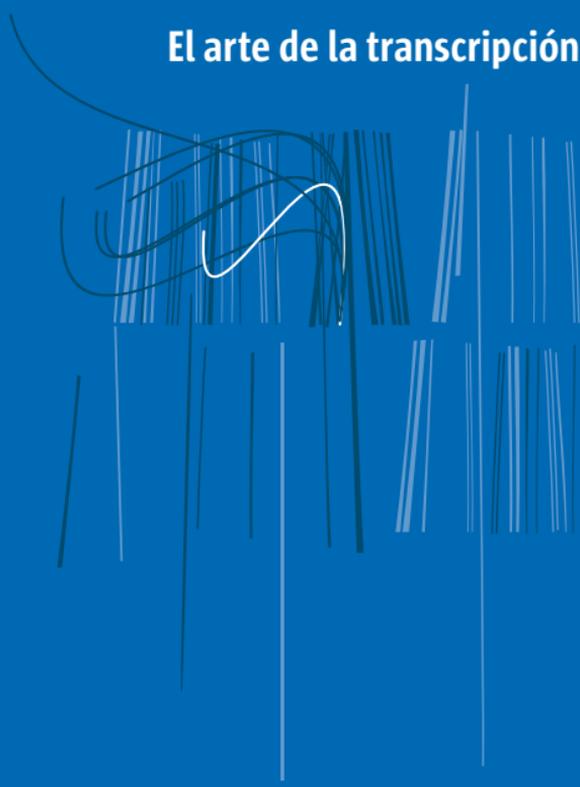

Fundación **BBVA**

IX
Ciclo de Conciertos Fundación BBVA
de Música Contemporánea 2017-2018
PluralEnsemble

Retrato III
Ravel
Wagner
Berg

El arte de la transcripción

Sala de Cámara del
Auditorio Nacional de Música
Madrid

20
DIC
2017

Fundación BBVA

La Fundación BBVA, cuyo rasgo diferencial es el impulso al conocimiento científico y la creación cultural, articula su programa de Música como un recorrido completo por las distintas formas en que la sociedad puede beneficiarse y disfrutar de esta manifestación artística. Así, alienta la creación de obra nueva con encargos de composición y hace posible su preservación y difusión por medio de grabaciones en colaboración con sellos e intérpretes de primera línea. Promueve el disfrute de la música en directo a través de ciclos de conciertos anuales que, de forma gratuita, ponen al alcance del público *ensembles* y *solistas* de referencia en el repertorio contemporáneo. Organiza ciclos de conferencias y edita publicaciones para comprender mejor el trabajo de ciertos autores o sumergirse en el estudio de ciertos períodos compositivos. Hace posible la formación de jóvenes músicos a partir de programas que desarrolla con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, la Joven Orquesta Nacional de España y la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y lleva a la práctica proyectos de investigación y creación altamente innovadores con las Becas Leonardo en Música y Ópera.

Organiza simposios especializados sobre gestión de orquestas, colabora

con formaciones musicales y teatros de todo el país — desde el Teatro Real y el Teatro de la Maestranza al Gran Teatro del Liceu, pasando por la Orquesta Sinfónica de Madrid y la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera— y reconoce la excelencia a través del Premio de Composición Asociación Española de Orquestas Sinfónicas-Fundación BBVA y el Premio Fronteras del Conocimiento en Música Contemporánea.

Programa

Primera parte

Richard Wagner (1813-1883)

Idilio de Sigfrido

Maurice Ravel (1875-1937)

Introduction et Allegro

Segunda parte

Richard Wagner / Bruno Dozza (1965)

Umdichtung-Paráfrasis.

*Reminiscencias de Tristán e Isolda
de Wagner*

II. Muerte de amor de Isolda

Alban Berg (1885-1935)

Sonata para piano, op. 1

(transcripción de Richard Dünser)

Johann Strauss II (1825-1899)

Kaiser-Walzer, op. 437

(transcripción de Arnold Schönberg)

Intérpretes

PluralEnsemble

Rui Borges, flauta

Robert Silla, oboe

Antonio Lapaz, clarinete 1

Joan Tormo, clarinete 2

Marina García, fagot

Elies Moncholí, trompa 1

Carles Pérez, trompa 2

César Asensi, trompeta

Alberto Rosado, piano

Bleuenn Le Fric, arpa

Ema Alexeeva, violín 1

Erica Ramallo, violín 2

Ana María Alonso, viola

David Apellániz, violonchelo

Luis Otero, contrabajo

Director invitado

Ernest Hoetzl

Director artístico

Fabián Panisello

Coordinación técnica

Beatriz Amorós

Notas al programa

Richard Wagner *Idilio de Sigfrido*

En junio de 1864, en un momento ple-tórico de su trayectoria vital y creativa, Richard Wagner inició su vida en común con Cósima, hija de su amigo y (en cierto modo) maestro Franz Liszt y esposa de su amigo, defensor e intérprete Hans von Bülow, quien pasó a la historia como referencia fundamental de la moderna especialidad de la dirección de orquesta. Los amores de Richard Wagner y Cósima Liszt dieron el fruto de tres hijos: Isolde, Eva y Siegfried, este nacido en 1869. Poco después, Cósima obtuvo la anulación de su matrimonio con Bülow y, así, el 25 de agosto de 1870, se pudo casar con Wagner. Fue en Lucerna. Los Wagner vivían en una amplia residencia en Tribschen y allí, en la felicidad del hogar, el compositor tramó un golpe de efecto cariñoso consistente en sorprender a su mujer en el día de Navidad — Cósima cumplía precisamente ese día 33 años— con el estreno, en la escalinata de la mansión, de una pieza para pequeña orquesta cuya partitura manuscrita le regalaría al concluir la audición: era el *Idilio de Sigfrido*, música surgida de la satisfacción de Richard por el nacimiento de su primer hijo varón y basada en temas de su ópera *Siegfried*, la jornada de la *Tetralogía*

que el maestro había terminado poco tiempo atrás. La plantilla orquestal requerida es flauta, oboe, dos clarinetes, fagot, dos trompas, trompeta y quinteto de cuerda.

Lejos de cualquier planteamiento sonatístico, la admirable página de Wagner se desarrolla básicamente por derivaciones melódico-armónicas de los temas puestos en juego: el de la *Amada inmortal* —referido a Brunilda—, el de *Brunilda durmiente*, el de *Sigfrido, tesoro del mundo*, el de la *Decisión de amar*, el de la *Advertencia del pájaro del bosque...*, esto es, diversos *Leitmotiven* de la mencionada ópera a los que se añade, con protagonismo especial, la vieja canción de cuna alemana que entona el oboe en momento especialmente dulce y bello. La obra nació como gesto de amor, sin ambiciones y en la mayor intimidad, pero era de Wagner y, así, resultó ser una obra maestra, propia de un genio. La inmensidad de la producción operística del propio compositor alemán acaso la relega un poco a segundo plano, pero en modo alguno es una obra «menor».

Maurice Ravel *Introduction et Allegro*

La obra fue compuesta en junio de 1905 por encargo de la casa Érard,

fabricante del arpa cromática, un instrumento cuya enseñanza había incorporado el Conservatorio de París a sus planes de estudios poco antes. Fue estrenada en la capital francesa el 22 de febrero de 1907, por Micheline Kahn (arpa), Philippe Gaubert (flauta), M. Pichard (clarinete) y el Quatuor Firmin Touche. La escritura que Ravel aplicó al papel del arpa resulta tan idónea para lucir sus recursos técnicos y tímbricos que todos los arpistas modernos se han interesado por esta partitura, pese a que Ravel no mostró especial aprecio por ella.

Este díptico — *Introducción y Allegro* — es una delicada página reveladora de la exquisita y poderosa personalidad creativa de Ravel, así como de su gusto por los timbres instrumentales. Su carácter oscila entre el de la música camerística y el de la concertante — con el arpa como instrumento solista —, y más se aproxima a este último cuando se recurre a una orquesta de cuerda en lugar del cuarteto esencial, es decir, como se hace cuando se programa la obra en los conciertos sinfónicos. Su sonoridad refinada y sensual, que en ocasiones evoca pasajes de *Daphnis et Chloé*, en otras parece remitir al ámbito debussysta.

Richard Wagner / Bruno Dozza
Umdichtung-Paráfrasis. Reminiscencias de Tristán e Isolda de Wagner
II: Muerte de amor de Isolda

Entre los muchos fragmentos orquestales de óperas de Wagner que tienen perfecto sentido y rica vida en los conciertos sinfónicos, acaso ninguno iguala en trascendencia al díptico que forman el *Preludio* y la última escena — la *Muerte de amor de Isolda* — del drama lírico *Tristán e Isolda*, un díptico de perfecta coherencia sinfónica, de insuperable belleza y que, por añadidura, posee gran eficacia como resumen de esta ópera que muchos han saludado como el más encendido canto al amor de todos los tiempos. Esta música resume también lo más audaz y novedoso que Wagner aportó en el terreno de la armonía, de la melodía y del discurso musical, aportaciones que lo entronizan como el punto de partida de la «música moderna».

El compositor italiano Bruno Dozza, establecido desde hace mucho tiempo en Madrid, ha acometido el serio reto de adaptar para un trío de clarinete, violonchelo y piano este díptico, trabajo que titula *Umdichtung-Paráfrasis* y subtitula *Reminiscencias de Tristán e Isolda de Wagner*, compuesto entre 2015 y 2016 para el

Trío Alborada y del que este grupo presentó el *Preludio* en concierto celebrado el 24 de octubre de 2016 en Salamanca. Aquí se ofrece el estreno de la segunda hoja del díptico, la *Liebestod*, o sea, la *Muerte de amor* de Isolda. La obra en su integridad está dedicada al pintor Jordi Teixidor. Sobre ella, Bruno Dozza nos hace par-tícipes de sus reflexiones:

«Elaborar una obra del pasado no es más que una de las múltiples formas que puede asumir una transcripción. Hay que actuar como un traductor. Cambia la lengua, cambian los instrumentos y eso implica la necesidad de reinventar la obra, darle un cuerpo nuevo. El acto de transcribir sintetiza en sí el oficio del analista, del intérprete y del compositor. Une, en un solo gesto, pasado y presente, análisis, crítica, interpretación y creación [...] En el título de esta obra evito la palabra transcripción, que puede remitir al simple ejercicio práctico de trasladar mecánicamente unas notas de un efectivo instrumental a otro. He preferido los de paráfrasis, reminiscencias y *Umdichtung* (poema que surge de otro, en inglés, *reworking*) [...] Paráfrasis y reminiscencias las usaba Franz Liszt para sus transcripciones para piano. Hay una célebre paráfrasis de Liszt del final de *Tristán e Isolda*, donde el piano reproduce la

exuberancia sonora de la orquesta wagneriana. Puede que mi intención fuera la de ir hacia otra dirección: contener el flujo sonoro, la intensidad y el tiempo y, para eso, a veces ha hecho falta fragmentar, volver a empezar, romper las líneas y el ritmo armónico. Hay elementos que desaparecen, se borran, pero se subrayan otros que en el original quedan sofocados por la masa orquestal. Hay mucho contrapunto en Wagner y para evidenciarlo se necesita una escritura transparente, “analítica”. Otras ideas se inventan y dan vida a una obra nueva. Wagner nunca escribió música de cámara, así que se tiene que inventar una escritura instrumental, especialmente para el piano. A menudo recorro entonces a modelos y tipologías inspirados en las últimas obras pianísticas de Brahms [...] La música de Wagner está pensada para el teatro y los temas (*Leitmotiven*) pierden, en una obra de cámara, su función dramática. Ya no valen como metáforas sonoras: hay que darles un nuevo sentido estructural, descubrir en ellos nuevas potencialidades».

Alban Berg
Sonata para piano, op. 1
(transcripción de Richard Dünser)

La única obra pianística que Berg hizo pasar a catálogo, su *Opus 1*, es todavía un trabajo de sus años de aprendizaje:

el inevitable *Sonatensatz* o movimiento de sonata. Fue compuesta en el curso 1907-1908. Notemos, para empezar, que no se trata de una sonata en un solo movimiento, sino de un primer tiempo de sonata que finalmente quedó sin continuación, considerado válido en sí mismo: todo lo que había que decir había sido dicho, parece que fue la opinión de Arnold Schönberg al aconsejar a su discípulo que presentara la obra tal cual. El estreno público tuvo lugar en Viena, el 24 de abril de 1911, siendo intérprete Etta Werndorff, la misma pianista que había estrenado el año anterior las *Tres piezas para piano*, op. 11 de Schönberg.

La *Sonata* con la que el joven Alban Berg ingresaba en la madurez responde, como se desprende de lo arriba apuntado, al molde tradicional del *allegro* de sonata: una sección de exposición —que se repite para «fijar» el material temático—, sección de desarrollo —en la que se «explota» este material— y recapitulación —vuelta no literal a la exposición—, más una coda como definitivo remate. Pero, más allá de esta consideración formal, poco hay de tradicional en la música de Berg, quien estaba ya inmerso en la búsqueda de un lenguaje propio, hecho a la medida de su personal modo de sentir y vivir la música. Su sensibilidad apasionada

—hiperromántica, cabría decir— le llevó de manera natural a tomar como punto de partida el cosmos sonoro, armónico y expresivo de Wagner y, en efecto, se observa en el curso de la *Sonata* lo muy presente que está el cromatismo wagneriano, asociable fundamentalmente al *Tristán*. Del mismo modo, la admiración hacia Schönberg y sus propuestas se deja notar en la conformación del tema inicial, que procede por saltos de cuarta igual que lo hace el comienzo de la *Sinfonía de cámara*, op. 9 de su maestro.

Sobre esta música tan honda como escura, el compositor austriaco Richard Dünser, natural de Bregenz, ha llevado a cabo una transcripción para cuarteto de viento madera, trompa, arpa y quinteto de cuerdas. Dünser fue discípulo del compositor Francis Burt en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, trabajando luego en Colonia con Hans Werner Henze. Sus obras son interpretadas en importantes foros internacionales, a la vez que ejerce la enseñanza en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Graz.

Johann Strauss
Kaiser-Walzer, op. 437
(transcripción de Arnold Schönberg)

Para dar a conocer sus obras, las de sus dilectos discípulos Alban Berg y

Anton Webern, así como las de otros jóvenes compositores de su círculo, el maestro vienés Arnold Schönberg promovió y fundó una Sociedad para Interpretaciones Musicales que contaría con los mismísimos Schönberg (violín), Webern (violonchelo) y Berg (piano o armonio) como intérpretes, junto a excelentes profesionales amigos como Kolisch y Rankl (violines), Steinbauer (viola) y Steuermann (piano). Pues bien, para recaudar fondos para esta bienintencionada sociedad, se organizó un concierto en el que los tres grandes compositores de la Segunda Escuela de Viena tomarían como aliado al más popular de los músicos austriacos —Johann Strauss hijo— con el fin de que su música sirviera de gancho para el público y que este no solo acudiera en masa, sino que se sintiera atraído por pujar en la subasta que se haría, al final de la sesión, de las partituras manuscritas que allí se interpretaron y que consistían en transcripciones para grupos camerísticos diversos de algunos de los más populares valsos de Strauss. El singular concierto se celebró en Viena el 27 de mayo de 1921... y no fue precisamente un éxito de público ni menos aún económico.

En aquel programa figuró la transcripción para flauta, clarinete, piano, dos violines, viola, violonchelo

y contrabajo que Schönberg había llevado a cabo del majestuoso *Vals del Emperador*, inspiradísima página que Johann Strauss escribió en 1889 para dar realce al encuentro entre dos emperadores con ocasión de la visita que Francisco José I de Austria cursó a Guillermo II de Alemania aquel año. En este *Kaiser-Walzer* de Strauss arreglado por Schönberg, la juntura de dos talentos musicales tan grandes y tan distintos dio como resultado una pequeña y rara joya.

José Luis García del Busto

Ernest Hoetzl

Nacido en Bruck an der Mur (Austria) en 1959, Ernest Hoetzl ha dirigido más de 80 orquestas en todo el mundo y en las salas internacionales más destacadas, como la Musikverein de Viena, Philharmonie de Berlín, Rudolfinum de Praga, Carnegie Hall de Nueva York, Teatro Amazonas de Manaus, Festival de Bregenz o Centro Nacional de las Artes Escénicas de Bombay, entre muchos otros.

Hoetzl inició sus estudios en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Graz y los continuó en la Universidad de Texas en Austin, becado con una Beca Fulbright. Continuó después con estudios de máster en Filología Clásica, Educación Musical y Dirección de Orquesta, además de un doctorado en Musicología.

Ha colaborado con importantes orquestas como la Orquesta Filarmónica Eslovaca, Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga, Orquesta Sinfónica de Berlín, Orquesta Sinfónica MAV de Budapest, Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Viena y Orquesta Sinfónica Chaikovski de la Radio de Moscú, entre otras.

Actualmente compagina su actividad como director con la de profesor de Historia de la Música en la Universidad de Música y Artes Escénicas de

Graz. Es también director artístico de la Musikverein Kärnten y Jeunesse Kärnten en Klagenfurt, y director titular de la Euro Symphony SFK.

PluralEnsemble

Es un conjunto instrumental especializado en la música de los siglos xx y xxi, fundado por Fabián Panisello, su director titular. Buscando siempre la más alta calidad interpretativa, desarrolla anualmente una temporada estable de conciertos y giras, alternando el repertorio más exigente de solista con obras para conjunto.

Por noveno año consecutivo desarrolla el Ciclo de Conciertos Fundación BBVA de Música Contemporánea en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y el Ciclo de Solistas Fundación BBVA en su sede del Palacio del Marqués de Salamanca. Realiza habitualmente giras nacionales e internacionales.

A lo largo de su trayectoria ha intervenido con gran éxito de crítica y público en los principales festivales internacionales especializados, como son New Music Week de Shanghái, Sound Ways New Music Festival de San Petersburgo, Musica de Estrasburgo, Atempo de Caracas, Présences de París, Ars Musica de Bruselas, MANCA de Niza, Spaziomusica de Cagliari, Aspekte de Salzburgo, IFCP Mannes de Nueva York, el Festival de Música de Alicante, la Quinceña Musical de San Sebastián, el ciclo de la WDR de Colonia, Nous Sons del Auditori de Barcelona, el Festival de Otoño de Varsovia, Ultraschall en la

Konzerthaus de Berlín y Klangspuren Schwaz del Tirolo, entre otros.

Colabora con artistas como Peter Eötvös, Salome Kammer, Hilary Summers, Cristóbal Halffter, Marco Blaauw, Jörg Widmann, Dimitri Vassilakis, Nicholas Isherwood, Alda Caiello, Allison Bell, José Manuel López López, Siegfried Mauser, Jörg Widmann, Wolfgang Lischke, Christian Baldini, Nicolas Altstaedt, Zsolt Nagy, César Camarero, Jón Ketilsson, Pablo Márquez, Charlotte Hellekant, Matthias Pintscher, Hansjörg Schellenberger, Tadeusz Wielecki, Lorraine Vaillancourt, Marco Angius, Natalia Zagorinskaya, Péter Csaba, Johannes Kalitzke, Luis de Pablo o Toshio Hosokawa.

Ha realizado numerosas grabaciones para diversas emisoras de radio europeas (WDR, RBB, RNE, RF, ORF, RTBF o la Radio Polaca entre muchas otras), así como grabaciones discográficas para los sellos col legno, Verso, Cervantes y NEOS.

Próximos conciertos

IX Ciclo de Conciertos de Solistas Fundación BBVA

Fundación BBVA

Palacio del Marqués de Salamanca • Paseo de Recoletos, 10. Madrid • 19:30 h

24 | 02 | 2018

Concierto III

Jeff Beer (percusión)

10 | 03 | 2018

Concierto IV

Esteban Algora (acordeón)

Ricard Capellino (saxofón)

Elena García (contrabajo)

21 | 04 | 2018

Concierto V

Annette Schönmüller (mezzosoprano)

05 | 05 | 2018

Concierto VI

Antonio Lapaz (clarinete)

Alberto Rosado (piano)

Conciertos fuera de ciclo

21 | 12 | 2017

Lucille Chung (piano)

Fundación BBVA Palacio del Marqués de Salamanca

Paseo de Recoletos, 10. Madrid • 19:30 h

19 | 04 | 2018

Sinfonietta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía

Auditorio Sony

Requena, 1-3. Madrid • 19:30 h

18

octubre
2017
19:30h

Retrato I

Stravinsky y el siglo XXI La consagración de la primavera

Director: Fabián Panisello
Solista: Saar Berger (trompa)

14

noviembre
2017
19:30h

Retrato II

Bartók / Berio / Dozza

Solistas de PluralEnsemble

20

diciembre
2017
19:30h

Retrato III

Ravel / Wagner / Berg El arte de la transcripción

Director invitado: Ernest Hoetzel

21

febrero
2018
19:30h

Retrato IV

Copland / Davidovsky / Balada La música en América

Director invitado: José Ramón Encinar

18

abril
2018
19:30h

Retrato V

Mahler / Haas / Staud La música en Austria

Director: Fabián Panisello

9

mayo
2018
19:30h

Retrato VI

Stravinsky y el teatro La historia de un soldado

Director: Fabián Panisello
Actor/narrador: Ernesto Alterio

Fundación **BBVA**

www.fbbva.es

Auditorio
Nacional
de Música

PluralEnsemble

www.pluralensemble.com

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

www.contrapunto-fbbva.es