

Fundación
BBVA

Espejos

Fundación BBVA
Palacio del Marqués de Salamanca
Paseo de Recoletos, 10 · Madrid
19:30 horas

16
FEB
2024

Fundación BBVA

La Fundación BBVA tiene entre sus objetivos principales el impulso a la creación de excelencia y su difusión a la sociedad con especial énfasis en la música, con una línea de actividad que contempla todo el proceso: desde el apoyo directo a la composición, hasta la grabación e interpretación.

Desde hace una década, el compromiso de la Fundación BBVA con creadores e intérpretes se integra en el programa de Becas Leonardo a través de la categoría de Música y Ópera.

En cuanto a la difusión, la Fundación BBVA ha programado en su sede de Madrid un renovado programa de Cultura en el que cobra una especial relevancia la actividad musical. El Palacio del Marqués de Salamanca acoge propuestas donde el repertorio clásico y el descubrimiento de la música contemporánea caben por igual y que proponen líneas de conexión entre distintos compositores y periodos. Todos tienen en común, eso sí, el dar al público la oportunidad de escuchar en directo a solistas y grupos, españoles o extranjeros, reconocidos internacionalmente.

El programa de Cultura de la Fundación BBVA se completa con alianzas con el Museo Guggenheim Bilbao, el Museo Nacional del Prado y la Fundació Joan Miró de Barcelona, con los que hace posible exposiciones singulares; con el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real y ABAO Bilbao Opera, con los que colabora para presentar montajes de ópera en coproducción con los principales coliseos del mundo, y con la Orquesta Sinfónica de Madrid, de cuya temporada la Fundación BBVA es patrocinadora principal.

Intérpretes

Kebyart

Pere Méndez, saxofón soprano

Víctor Serra, saxofón alto

Robert Seara, saxofón tenor

Daniel Miguel, saxofón barítono

Programa

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Passacaglia y fuga en do menor, BWV 582* (11')

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Cuatro piezas para cuarteto de cuerda, op. 81* (20')

1. Tema con variazioni
2. Scherzo
3. Fuga
4. Capriccio

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Suite en mi menor, RCT 2 (de las Pièces de clavecin avec une méthode)* (20')

1. Allemande
2. Courante
3. Gigue en rondeau I – Gigue en rondeau II
4. Le rappel des oiseaux
5. La Villageoise. Rondeau
6. Rigaudon I – Rigaudon II et Double
7. Musette en rondeau: Tendrement
8. Tambourin: Vif

Maurice Ravel (1875-1937)

Le tombeau de Couperin* (15')

1. Prélude
2. Fugue
3. Menuet
4. Rigaudon

*Transcripciones para cuarteto de saxofones de Kebyart

Notas al programa

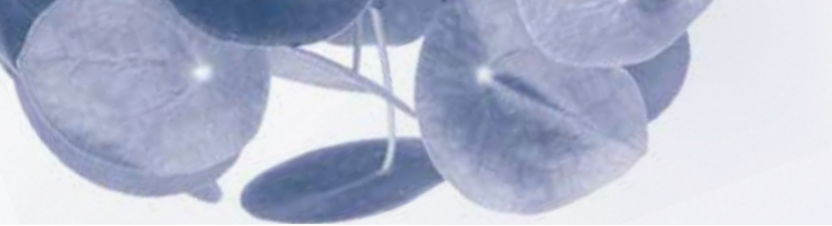
Johann Sebastian Bach

Passacaglia y fuga en do menor, BWV 582

Bach compuso la *Passacaglia y fuga en do menor* en algún momento indeterminado de su estancia en Weimar, que comenzó en 1708 y se prolongó hasta 1717. La creó originalmente para *clavecin-pédalier*, un instrumento hoy infrecuente que poseía un teclado para los pies, al igual que el órgano. La transcripción para este último instrumento era, por lo tanto, natural y es en esta versión organística como la pieza adquirió celebridad.

La *passacaglia* —a cuatro voces, aunque a veces asciende a cinco— comienza exponiendo el *basso ostinato*, un tema ternario de ocho compases tomado de una *passacaglia* del organista francés André Raison. En ocho minutos, transitamos por un total de veinte variaciones sobre este bajo, la mitad de ellas muy apegadas al tema de Raison y la otra mitad algo más libres. Todas tienen, eso sí, el do menor como tonalidad principal y se cierran con una cadencia perfecta en esta tonalidad, pero lejos de caer en la monotonía, Bach se las arregla para renovar constantemente los recursos musicales y dotar de personalidad propia a cada variación. Establece también una sutil unión entre ellas, ya que el material musical parece que se multiplica paulatinamente y, en los compases finales de algunas variaciones, adelanta elementos rítmicos que aparecerán en la siguiente.

Tras las veinte variaciones, la obra se corona con una doble fuga, también a cuatro voces, en la que el solemne tema de Raison se combina con un contratema original de tan solo cinco corcheas. La fuga, de unos cinco minutos de duración, avanza paulatinamente hacia un gran clímax que adquiere todo su poderío en el órgano, pero también en los diversos arreglos para ensembles de viento en los que esta partitura funciona muy bien, y especialmente en el cuarteto de saxofones con su reunión de timbres similares.

Felix Mendelssohn

Cuatro piezas para cuarteto de cuerda, op. 81

Todas las obras de Mendelssohn con un número de opus posterior al 72 son póstumas. Como la demanda de su música no decayó tras su prematura muerte, sino que se incrementó, sus editores comenzaron a publicar piezas sueltas que aún no habían visto la luz, a menudo agrupándolas bajo la apariencia de composiciones más importantes. Es el caso de la que escucharemos hoy: en 1850, el editor Julius Rietz inventó un *Cuarteto de cuerda n.º 7* que se interpretó por primera vez el 21 de marzo de 1852 en la Gewandhaus de Leipzig. Pero las cuatro piezas que reunió Ritz en su interior habían sido escritas durante un periodo de más de 20 años, y no hay en ellas una unidad de concepto ni de estilo como para justificar dicha denominación.

Los dos primeros movimientos datan de 1847, e iban a ser parte de un cuarteto de cuerda que Mendelssohn dejó de lado al conocer la muerte de su hermana Fanny. El *Andante* inicial presenta un noble tema seguido de tres variaciones, que desembocan luego en un frenético *scherzo* que, tal y como llega, se esfuma para propiciar el regreso del tema principal. En cuanto al segundo movimiento, es un virtuoso *moto perpetuo* típicamente mendelssohniano que explora el contraste entre las formas del *scherzo* y de la sonata-rondó. Su original coda final es una brevísima marcha con un ritmo punteado muy querido por el compositor de Hamburgo.

Con los dos últimos movimientos, vamos atrás en el tiempo y su espíritu cambia. El *Capriccio*, escrito en 1843, es aún un producto de madurez de Mendelssohn y en gran parte es también un *perpetuum mobile*, con una textura formada por semicorcheas que se van respondiendo entre los diferentes instrumentos a gran velocidad, equilibradas por el inteligente uso de notas pedales en el registro grave. La *Fuga*, sin embargo, es una obra muy anterior, compuesta en 1827 cuando Mendelssohn era todavía

adolescente y se estaba consolidando como compositor en Berlín. El tono es mucho más introvertido que el del resto de movimientos del cuarteto, pero la habilidad con la que el joven músico lleva a su terreno una forma anticuada como la fuga, que además en un momento dado deviene doble fuga, nos aporta una prueba del grandísimo talento y capacidad técnica de Mendelssohn en todas las etapas de su vida.

Jean-Philippe Rameau

Suite en mi menor, RCT 2 (de las Pièces de clavecin avec une méthode)

El segundo libro de piezas para clave que publicó Jean-Philippe Rameau en 1724 tiene un título muy específico: *Piezas para clavecín con un método*. Rameau presentó esta colección dos años después de su famoso *Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels* (Tratado de armonía reducida a sus principios naturales), uno de los libros sobre teoría de la música más importantes de la historia, con una enorme influencia en su tiempo y que sigue estudiándose hoy en día. En sus *Piezas para clavecín con un método*, Rameau, que había dejado pasar dos décadas desde su primer libro de clavecín de 1706, parece querer seguir en esa línea pedagógica bajo una vertiente más práctica.

El libro contiene dos suites, la primera aún apegada a las danzas de una suite francesa, y la segunda, siguiendo el modelo de François Couperin, compuesta solo por «piezas de carácter», algunas tan conocidas como los rondós *Les tourbillons* (Los torbellinos) y *Les cyclopes*. En la primera *Suite en mi menor* también hay espacio para estas piezas de carácter entre la sucesión habitual de alemandas, correntes, gigas y rigodones: *Le rappel des oiseaux* (La llamada de los pájaros), en la que las ornamentaciones imitan los trinos y gorjeos de las aves canoras; y *La villageoise* (La aldeana), que el clavecinista

Mahan Esfahani gusta de imaginar como una «viñeta que muestra a Rameau visitando los alrededores de su ciudad natal de Dijon, espiando a una joven campesina que camina por los prados».

Esta suite también contiene dos de las páginas más conocidas de toda la producción de Rameau. Se trata de la delicada *Musetta* y *rondó* y del famosísimo *Tambourin*, en el que una melodía muy ornamentada en la mano derecha baila sobre una mano izquierda que simula el sonido de tambores. Ambas fueron orquestadas e incluidas en la ópera-ballet *Les Fêtes d'Hébé* (Las fiestas de Hebe), la obra escénica más conocida de Rameau junto con *Las Indias galantes*.

Maurice Ravel

Le tombeau de Couperin

Durante *la tournée du siècle* en París, algunos jóvenes compositores comenzaron a observar con nostalgia la música francesa del periodo Barroco. Entre ellos se encontraba Maurice Ravel, quien lo hizo en 1895 con *Menuet Antique* y en 1899 con una de sus obras más célebres, la *Pavana para una infanta difunta*. Entre 1914 y 1917 creó su obra más importante al respecto, *Le tombeau de Couperin*, un homenaje a este maestro barroco que adopta la forma de una suite de seis danzas y que esconde un componente sentimental añadido: cada número se lo dedicó a un amigo fallecido durante la Primera Guerra Mundial. Fue estrenada en 1919 por la legendaria pianista Marguerite Long, viuda de Joseph de Marliave, dedicatario de uno de los movimientos.

En la literatura francesa del siglo XVI y principios del XVII, el título *tombeau*, que significa tumba o lápida, se utilizó originalmente en el ámbito de la poesía, como poemas breves para conmemorar la muerte de personas distinguidas.

El término llegó al terreno de la música a mediados del siglo XVII, al ser adoptado por laudistas como Gaultier, Gallot o Mouton, y se extendió luego a otros instrumentos y, en particular, al clavecín, con aportaciones como las de Louis Couperin, Johann Froberger y François Couperin. Este último fue el modelo de Ravel: estudió su música e incluso transcribió para piano una *forlane* contenida en una de las suites de los *Concerts royaux*. Pero Ravel advirtió que su creación no era un homenaje explícito a François Couperin sino al género de la suite francesa para teclado en general, y se traduce en aspectos concretos como el peculiar uso que hace de la ornamentación, el carácter ligero y *staccato* en el uso del piano — como si se tratase de un clavecín—, o las referencias a armonías barrocas entre las sonoridades modales tan típicamente ravelianas. Por supuesto, en este ensueño barroco la personalidad del compositor vasco-francés se impone en todos los ámbitos, pero esto no es óbice para que *Le tombeau de Couperin* sea considerada una obra pionera del incipiente movimiento neoclásico, que se consagraría con el estreno de *Pulcinella* de Stravinsky en 1920.

A pesar del término *tombeau* y de la trágica historia de pérdida que se oculta tras ella, Ravel no escribió una música triste ni meditativa. Más bien todo lo contrario: la *Forlane* y el *Minueto* transmiten cierta melancolía, pero el resto de movimientos rezuman una energía positiva cuando no abiertamente alegre. Ravel se centró, sobre todo, en los aspectos musicales de su investigación en torno a la suite francesa barroca, y el componente biográfico pasa a un segundo plano o, en todo caso, quiso cantar a sus amigos fallecidos celebrando su recuerdo en vez de lamentándose.

Ravel orquestó cuatro de los movimientos (*Prélude*, *Forlane*, *Menuet* y *Rigaudon*) en 1919, dando protagonismo a los instrumentos de viento madera, y particularmente al oboe, a la hora de entonar los temas principales. Kebyart interpretará esos mismos movimientos de la suite, pero intercambiando la *Forlane* por la *Fuga*.

Kebyart

Nacido en Barcelona en 2014, Kebyart es una de las agrupaciones más prometedoras de la escena musical actual. Estos cuatro talentosos músicos comparten una pasión infinita por la música de cámara y el deseo de llevar aire fresco a la forma de transmitir la música clásica. Su empeño por transformar sus actuaciones en una experiencia singular resulta en una puesta en escena enérgica y dinámica, elogiada por el público y la crítica especializada. La firma inconfundible de Kebyart se refleja en una visión creativa sobre el repertorio construida a partir de tres ejes: la literatura original, el compromiso con la nueva creación y los arreglos propios sobre un amplio abanico de estilos.

Su brillante carrera ha despertado el interés de las principales salas de concierto europeas y, en consecuencia, fueron seleccionados por la European Concert Hall Organisation (ECHO) como *Rising Stars* para la temporada 2021-22. La cristalización de este logro es su debut en una veintena de auditorios y festivales como Het Concertgebouw de Ámsterdam, Elbphilharmonie de Hamburgo, Musikverein de Viena, Philharmonie de Paris, Festspielhaus Baden-Baden, etc. Además, han realizado giras por países de Europa y Asia, siendo programados en el Wigmore Hall de Londres, Konzerthaus Berlin, Stadtcasino Basel, Schubertfada de Vilabertran, Palau de la Música Catalana o L'Auditori de Barcelona, entre muchos otros.

Sus interpretaciones les han llevado a ganar algunos de los premios europeos más notorios en música de cámara. Entre ellos, Orpheus Swiss Chamber Music Competition de Suiza, International Franz Cibulka Competition de Austria, y dos de los concursos más importantes en su país: El Primer Palau, organizado por el Palau de la Música Catalana, y el Premio BBVA de Música de Cámara Montserrat Alavedra. Asimismo, desde 2018 es uno de los grupos integrantes de la European Chamber Music Academy (ECMA).

¿Y de dónde viene su nombre? Contrastes explosivos de *tempi*, dinámicas y colores. Estas son las cualidades del *gamelan gong kebyar*, un grupo de instrumentos de la isla de Bali que devienen una unidad después de largo tiempo de práctica colectiva. El virtuosismo único y la energía del *kebyar* provocan el éxtasis de la comunidad balinesa, un estado que los cuatro saxofonistas pretenden llevar a su audiencia.

www.contrapunto-fbbva.es

Síguenos en:

@FundacionBBVA

Más información sobre
la Temporada de Música:

