

SOCIEDAD DE
CONCIERTOS
ALICANTE

Con la colaboración de:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Portada: Xavier Soler

SOCIEDAD DE CONCIERTOS ALICANTE

CICLO XLI
Curso 2012 - 2013

CONCIERTO NÚM. 780
XVII EN EL CICLO

Recital por:

ARABELLA STEINBACHER, violín
XAVIER DE MAISTRE, arpa

TEATRO PRINCIPAL

Martes, 23 de abril

20,15 horas

Alicante, 2013

ARABELLA STEINBACHER

© Jiri Hronik

Últimas temporadas: En 2009 tocó por primera vez en los Proms de la BBC en el Royal Albert Hall con la Sinfónica de Bamberg. En 2011 se presentó el Carnegie Hall con la Orquesta de Cámara Orpheus. También debutó con el Maggio Musicale de Florencia con Zubin Metha y con la Filarmonica de Israel. Recientemente colaboró con la Orquesta de Cleveland. Esta temporada actúa con diversas orquestas como las Sinfónicas de San Francisco, Boston, y, Sydney; con la Nacional de Francia y la Filarmonica de Munich, con la Sinfónica y la Filarmonica de Viena y comenzara a trabajar con la Filarmonica de Nueva York y la Sinfónica Nacional de Washington.

Actualmente toca con el "Booth" Stradivari (1716) generosamente donado por la Fundación Nipona de Música.

Visitó la Sociedad de Conciertos de Alicante: Es su primera visita a nuestra Sociedad y le damos la más cordial bienvenida.

Lo más destacado de su carrera: Nacida en 1981 en Munich de padre alemán y madre japonesa, ambos músicos; se convirtió a los 9 años en la estudiante más joven de Ana Chumachenko en la Academia de Musica de Munich. En 2001 ganó el premio del Estado libre de Baviera y una beca de la Fundación Anne-Sophie Mutter.

En 2004, en París, sustituyó, con muy poco tiempo de antelación, a un colega enfermo con el concierto de Beethoven con la Orquesta Filarmonica de la Radio Francesa bajo la dirección de Marriner. Así comenzó su brillante carrera internacional colaborando con las más importantes orquestas del mundo y con los directores de más prestigio. A su amplísimo repertorio clásico y romántico hay que añadir muchos compositores modernos y contemporáneos por lo que se ha consolidado como una de las violinistas más importantes reconocidas por crítica y público.

El New York Times dijo: "Toca con un equilibrado lirismo y fuego, entre sus activos están una técnica finamente pulida y una bella y variada paleta de timbres". Y el Chicago Tribune publicó: "Es evidente que su sensibilidad musical es tan importante como su dominio técnico".

Grabaciones: Graba en exclusiva para PentaTone Classics. Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido destacamos dos ECHO-Klassik Awards (el equivalente alemán de los Grammy); "Les mois du Chocs" de Le Monde de la Musique, dos premios de la crítica alemana y el prestigioso premio Editors Choice de la revista Gramophone.

XAVIER DE MAISTRE

© Udo Titz

Últimas temporadas: Preocupado siempre por ampliar el repertorio para arpa, ha grabado composiciones olvidadas del repertorio arpístico y estrenando obras de Denisov, Bauer, Huyssen y Wengler. Gracias a su entusiasmo por conseguir el reconocimiento y desarrollo del arpa y a su interés por la pedagogía, Xavier de Maistre mantiene una intensa actividad docente en la Musikhochschule de Hamburgo desde 2001. Además imparte clases magistrales en el Juilliard School of Music de Nueva York, la Universidad Toho de Tokio y el Trinity College of Music de Londres.

También en su afán por convertir el arpa en un instrumento solista interpreta conocidas obras para otros instrumentos, como los conciertos para piano de Haydn, *Mi Patria* de Smetana o *Claro de luna* de Debussy. También con este propósito abandonó la Filarmonica de Viena tras once años como primer titular, paso que ningún otro arpista había dado antes.

Visitó la Sociedad de Conciertos de Alicante:

- 5-XI-2009 con la Orquesta de Valencia, interpretando obras de Haydn y Debussy.

Lo más destacado de su carrera: Nacido en 1973 en Tulon, en cuyo Conservatorio comenzó sus estudios de arpa, que luego continuó en París al mismo tiempo que estudiaba Ciencias Políticas y Económicas en la London School of Economics. Con solo 16 años ganó su primer concurso internacional en París y después diversos premios y galardones en Cardiff, Viena y Jerusalén. En 1998 obtuvo el Primer Premio en el prestigioso Concurso Internacional de arpa de Bloomington en estados Unidos.

A los 22 años consiguió la plaza de arpa solista de la Orquesta Sinfónica de la Radio Bávara de Munich dirigida por Lorin Maazel y tres años después obtuvo la codiciada plaza de arpa solista de la Filarmonica de Viena donde estuvo once años como primer titular.

Colabora con gran número de orquestas de prestigio como Mozarteum de Salzburgo, Orquestas Filarmónicas de Israel, de Luxemburgo, de Varsovia; Nacional de Francia; Orquesta de París; Sinfónica NHK de Tokio bajo la batuta de directores de la talla de André Previn, Ricardo Muti, Simon Rattle, Daniele Gatti entre otros. Es invitado a los festivales más importantes de la mundo como Salzburgo, Schleswig-Holstein, Rheingau, y Wiener Festwochen tocando con artistas tan reconocidos como Kathleen Battle, Barbara Hendricks, Arabella Steinbacher, Daniel Müller-Schott y actores como Meter Simonischek, Miguel Hertz-Kestranek y Brigitte Karner.

Grabaciones: Tras haber grabado para los sellos discográficos *Claves*, *Obligat* y *Harmonia Mundi*, en 2008 firmó un contrato en exclusiva con *RCA/Sony Music Masterworks*. Su primer álbum, *Nuit d'Etoiles* con obras de Claude Debussy fue galardonado con el premio Echo Klassik en 2009 al mejor instrumentista del año.

PROGRAMA

- I -

MOZART **Sonata en Sol mayor, K. 301 para Violín y Arpa**
Allegro con spirito
Allegro

SCHUBERT **Sonatine en Re mayor op. 137 para Violín y Arpa**
Allegro molto
Andante
Allegro vivace

- II -

SAINT-SAËNS **Fantasía para Violín y Arpa, op. 124**

FAURÉ **Impromptu para Arpa, n° 6 op. 86**

RAVEL **Tzigane, M. 76**

MOZART, WOLFGAN AMADEUS (Salzburgo, 1756-Viena, 1791)

Sonata en Sol mayor, K 301 para Violín y Arpa

Mozart llegó a Mannheim en el otoño de 1777. La ciudad, fundada un siglo antes para servir de lazo comercial entre la Alta Alemania y Holanda, se había convertido en un centro de cultura donde las bellas artes florecían con particular esplendor. También la música. En Mannheim, bajo la dirección de Johann Stamitz, se había creado y perduraba una orquesta muy famosa y prestigiada en ese momento bajo la batuta de Cannabich. Al mismo tiempo la ciudad tenía un ambiente bohemio, frívolo, desordenado y, en ocasiones, excesivamente alegre y disipado.

El joven músico quizá se inclinó más por esas facilidades festivas que por las posibilidades artísticas. El mismo lo confiesa en un explícito reconocimiento que tiene las características de un acto penitencial: *“Yo Johannes Chryssostomus Amadeus Wolfgang Sigismundus Mozart, me acuso de haber vuelto a casa ayer y anteayer –y otros muchos días- a las doce de la noche y de haber estado charlando desde las diez en casa de Cannabich, a menudo no sobre cosas serias, sino ligeras, e incluso he caído en verdaderas poqueras de pensamiento y de palabra, aunque no de obra.”* En Mannheim conoció a Aloysia Weber, hermana de Constanza, con la que, en 1782 contraería matrimonio. Se enamoró de esa joven cantante que había de ser luego su cuñada.

El idilio se rompió porque Mozart debe trasladarse a París, obedeciendo indicaciones muy severas de su padre. París, a donde llegó en la primavera de 1778, es, un sitio incomodo y decepcionante donde tiene dificultades para entenderse. Sus cartas parisienses revelan un humor teñido de amargura, bien distante del tono alegre y optimista del tiempo inmediatamente anterior. Su abatimiento parece presagiar el duro golpe que significó la muerte de su madre, ocurrida a su lado, pero lejos del hogar familiar, en el verano de ese mismo año.

Estos acontecimientos de tan encontrada naturaleza coinciden con la época en que Mozart compone la *Sonata para violín y piano en sol mayor, K.V.301* que escucharemos hoy y las coetáneas 302 y 303, todas comenzadas en Mannheim y terminadas en París. Las tres descubren un carácter introvertido, íntimo. El joven

músico parece estar encerrado en si mismo y sometido, a la vez y contradictoriamente, a los alegres estímulos de su vida en Mannheim y a los desasosiegos de su estancia en París.

La Sonata K.V.301 es, técnicamente, la primera en sentido moderno –es decir, en estilo solístico- concebida por Mozart. Está influenciada claramente por los “Duetti” de Joseph Schuster y, carece a diferencia de sus dos hermanas en el tiempo, de movimiento lento, más bien participa del espíritu alegre de Mannheim que del atribulado y melancólico de París. Es, indudablemente, una obra maestra, un verdadero diálogo entre los dos instrumentos que intervienen. Hoy, en lugar del piano de la composición original, escucharemos el arpa, siempre interesante, de Xavier de Maistre.

Las tres sonatas se estrenaron en Munich y después fueron dedicadas a la esposa del elector de Mannheim, Carlos Teodoro, al que debía la ciudad gran parte de su auge artístico.

SCHUBERT, FRANZ (Viena, 1797 – 1828)

Sonata n° 1 en Re mayor, op. 137 para violín y arpa, D 348

Las tres sonatas para violín y piano op. 137 fueron compuestas por Franz Schubert en marzo y abril de 1816 a los 19 años. Son de las obras más bellas de este período crítico de su vida; cuando se sentía intelectualmente dispuesto para poder subsistir por sus propios medios, pero a la vez le oprimía la duda de poder llegar a mantenerse con decoro.

Había dejado su empleo de maestro asistente en la escuela de su padre, no pudo conseguir la dirección musical de una escuela en Laibach; hoy Ljubljana capital de Eslovenia. Estaba enamorado de la cantante Therese Grob pero no podía, por razones económicas, pensar en el matrimonio. Pero por otra parte su intensa y fructífera actividad creadora hacía de él un compositor, indudablemente joven, pero ya no un principiante.

Schubert denominó a su opus 137 “Sonatas”, y así figura en las partituras manuscritas que seguramente fueron interpretadas durante las reuniones en el círculo del autor. En la Revista Vienesa de Arte, pocos meses después del prematuro fallecimiento del

compositor, se las consideró como “Las sonatas más maravillosas dentro de la obra de Franz Schubert conocidas hasta el presente”. Pero ese mismo año, su hermano Ferdinand se las vendió al editor Diabelli; y este, muy sagaz, las publicó como “Sonatinas”, pues pensó que aumentaría su venta al dar la idea de que se trataba de música “fácil” apta para estudiantes y aficionados.

Nada más lejos de la realidad. Pues aunque la base sea de forma tipo, un desarrollo de sonata no problemática que podía haber sido derivada del más sencillo Haydn, Mozart o del joven Beethoven; Schubert le añadió sus propias complicaciones. Las tres carecen de todo academicismo, en todas la melodía contiene toda la belleza del *Volkslied*, con su alegría externa, combinada con una inquieta y vacilante esencia llena de dudas que nos aproxima al *Kunslied* que siempre propugnó el compositor y que tanto disgustó a Goethe cuando recibió un cuaderno con *lieder* del compositor vienés sobre textos del poeta alemán, entonces en el cenit de su gloria germánica y europea.

La D348 que escucharemos hoy, en una versión para violín y arpa, es la que ostenta la mayor perfección de forma de las tres, lo que no equivale a decir que contiene la mejor música. Costa solo de tres movimientos. En el primero, *Allegro molto* (4/4) la fluidez melódica es notable. El segundo, un *Andante* (2/2) es de las páginas más bellas del joven Schubert con notas destacadas como de una danza del siglo XVIII. Concluye la obra con un gozoso rondó, *Allegro vivace* (6/8).

SAINT- SAËNS, CHARLES CAMILLE (Paris, 1835 – Argel, 1921)

Fantasia para violín y arpa, op. 124

Camille Saint- Saëns fue compositor, director de orquesta, organista y pianista. Músico muy dotado, espíritu curioso y como buen observador siempre joven y con ánimo. Fue escritor, caricaturista, gran viajero; desempeñó un papel excepcional en la renovación de la música francesa; tanto por su enseñanza, como por su actividad como fundador de la “Société Nationale de Musique” que condujo a la renovación que después trajeron Debussy y Ravel.

Su extensa obra –elaboró más de 400 composiciones en las

que abordó casi todos los géneros musicales- es muy ecléctica, de un gran clasicismo y de una perfección a menudo un poco forzada, lo que ha dado lugar que se la considere demasiado académica, sobre todo en Francia. Sin embargo es, en general, una música de gran belleza, con una gran calidad de escritura. Como intelectual multifacético que era fue el primer gran compositor que escribió música para cine.

La obra que escucharemos hoy va desde las proto-armonías debussianas a las melodías de Fauré, pasando por danzas españolas. Todo un auténtico crisol, una auténtica vasija, donde de forma elegante, de forma francesa podíamos decir, se unen y se mezclan diferentes "rarezas" del compositor parisino, hijo adoptivo de Dieppe; en la Alta Normandía; de donde procedía la familia de su padre que falleció cuando Camille tenía solo tres meses, y a donde su madre le envió para intentar fortalecer su precaria salud pulmonar. Y allí se instaló definitivamente en 1888 pero sin dejar de viajar por todo el mundo que entonces, hace más de un siglo, era mucho más ancho y grande que ahora pero que para él nunca fue ajeno.

Dentro de su academicismo conservador, que muchos criticaron por no unirse a las corrientes modernas, no se puede negar que en sus denominadas "obras raras", como la Fantasía que escucharemos hoy, incluía ciertos exotismos; influencia sin duda de sus continuos viajes y de su extremo interés por las más variadas disciplinas.

Desde niño se dedicó al estudio de la geología, la arqueología, la botánica, la entomología, sobre todo a la rama de los lepidópteros. Fue un excelente matemático. Escribió doctos artículos sobre acústica, ciencias ocultas, escenografía teatral en la Roma antigua y sobre instrumentos primitivos. Miembro de la Sociedad Astronómica de Francia poseía un telescopio y organizaba sus conciertos de tal modo que coincidiesen con, por ejemplo, eclipses de sol. Fue Camille de Saint Saëns, en definitiva, un renacentista del siglo XIX y del XX.

FAURÉ, GABRIEL (Pamiers, 1845 – París, 1924)

Improntu para arpa, n° 6 op. 86

La obra que hoy escucharemos fue compuesta para un Concurso de Arpa en el Conservatorio de París en julio de 1904, donde fue interpretada por Charlotte Landrin. Más tarde fue transcrita para piano con el n° de opus 86, bis; por el propio autor.

Gabriel Fauré fue discípulo de Saint-Saëns, con quien conservó una gran amistad durante toda su vida, a su vez maestro de Maurice Ravel, de Georges Enesco y de Nadia Boulanger entre otros muchos; pues desde que en 1896 fue nombrado profesor de composición en el Conservatorio de París; hasta 1920 cuando una creciente sordera le obligo a dimitir como director después de llevar quince años en este importante cargo, fueron innumerables los músicos, muchos de ellos luego famosos compositores, y, o intérpretes, que pasaron por su aula.

Pero independientemente de su labor pedagógica, su arte alcanzó gran celebridad por la exquisita belleza de sus canciones, con su pureza de estilo, su poética sensibilidad y su fresca melódica que hicieron que se le denominase el “Schumann francés”.

Aunque también se le recuerda y se le alaba por su obra pianística y de cámara, en la que sus sutiles innovaciones armónicas, su clásica elegancia y su impecable sensibilidad se combinan para producir composiciones que figuran entre las más valiosas del repertorio de los intérpretes.

Se ha dicho y repetido muchas veces que su arte íntimo combina la tradicional gracia y claridad francesas con el espíritu antiguo del arte griego. Hoy podremos escuchar una maravillosa muestra de esta música sutil, serena y sencilla, nunca sometida a modas pasajeras.

Tzigane, M. 76

El renovador movimiento nacional francés, cristalizado en el impresionismo, que tuvo en Debussy su principal representante, abarca también a Mauricio Ravel. Se les cita normalmente unidos, como miembros de una misma escuela. El dato es solo relativamente cierto: Ravel, acusando las influencias de su maestro Gabriel Fauré, muestra menos aversión que Debussy a la retórica teutónica, es impresionista en menor grado, más frío y reservado, más ligado a su tradicional herencia musical. Ravel, llegó, incluso, a hablar despectivamente del “lujoso arte del impresionismo”.

Ravel es un artista de una originalidad e individualidad muy pronunciadas. Su escritura es, quizás, menos fluida que la de Debussy, pero más firme en sus armonías y en su trama contrapuntística, más clara, más formal.

En la pieza que escucharemos hoy, escrita en 1924 por encargo de la violinista húngara Jelly d'Aranyi, sobrina nieta del gran Joachim, resplandece el exultante colorido y los fascinantes efectos sonoros del estilo raveliano, la tersa estructura y la división de la melodía en breves y bien cortadas secciones, que consiguen capturar el espíritu de la improvisación gitana.

Originalmente se escribió para violín acompañado de luthéal, un instrumento de teclado novedoso por sus controles especiales, pero que debido a las dificultades de su mantenimiento nunca alcanzó gran popularidad. El luthéal se puede comparar al Arpeggione, para el que Schubert también escribió una pieza para promover la difusión de un instrumento poco común.

Tzigane se estrenó en Londres, el 26 de abril de 1924 por Aranyi, acompañada al luthéal por Henri Gil-Marchez. Tiene un solo movimiento y dura aproximadamente diez minutos.

Posteriores transcripciones remplazaban el luthéal por el piano y por una orquesta, en arreglos del propio Ravel. Hoy escucharemos una incomparable versión para violín y arpa de Arabella Steinbacher y de Xavier Maistre.

**SOCIEDAD DE CONCIERTOS
ALICANTE**

Próximo concierto

Lunes, 6 de mayo 2013

KOLJA BLACHER, violín

KIRILL GERSTEIN, piano

CLEMENS HAGEN, violonchelo

**Avance de programa
curso 2012-2013**

Lunes, 13 de mayo 2013

DAVID GERINGAS, violonchelo

JASCHA NEMTSOV, piano

Viernes, 31 de mayo 2013

DANIEL GUEROLA BENITO, guitarra

PREMIO SOCIEDAD DE CONCIERTOS 2012

* Este avance es susceptible de modificaciones

www.sociedaddeconciertosalicante.com

