

*SOCIEDAD DE CONCIERTOS
ALICANTE*

Portada: Xavier Soler

SOCIEDAD DE CONCIERTOS ALICANTE

CICLO LIV
Curso 2024-25

CONCIERTO NUM. 985
V EN EL CICLO

Concierto por:

CUARTETO CASALS

ABEL TOMÀS, VIOLÍN

VERA MARTÍNEZ, VIOLÍN

CRISTINA CORDERO, VIOLA

ARNAU TOMÀS, VIOLONCHELO

Teatro Principal

Lunes, 25 de noviembre

20,00 horas

Alicante, 2024

CUARTETO CASALS

© Pablo Studio

Visitó la Sociedad de Conciertos de Alicante en seis ocasiones:

04 / 11 / 1998, interpretando obras de Beethoven y Schubert.

09 / 12 / 2008, interpretando obras de Haydn, Kurtág, Bach/Mozart, Haydn y Shostakovich.

01 / 02 / 2010, interpretando obras de Schnittke, Schumann y Beethoven.

05 / 05 / 2014, interpretando obras de Mozart, Schumann y Brahms.

19 / 03 / 2018, interpretando obras de Beethoven. 13 / 11 / 2019, interpretando obras de Haydn, Mozart y Beethoven.

13/12/2021, interpretando obras de Mozart, Webern y Schumann.

Después de ganar el Primer Premio en los concursos Internacionales de Londres (2000) y Brahms-Hamburgo (2002), el Cuarteto Casals, fundado en el año 1997 en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, ha sido invitado regularmente a ofrecer conciertos en las salas de concierto más prestigiosas del mundo, como el Carnegie Hall de Nueva York, la Philharmonie de Berlín, la Philharmonie de París, el Konzerthaus y el Musikverein de Viena, el Concertgebouw de Amsterdam y el Suntory Hall de Londres, entre muchas otras. Con motivo de la celebración de su 25º Aniversario, el cuarteto publicó, con gran éxito entre la crítica, la grabación de la obra completa del “Arte de la fuga” de J.S. Bach. Actualmente está grabando la integral de los 15 cuartetos de Dmitri Shostakovich, uno de los grandes ciclos del siglo XX y un repertorio fundamental en la trayectoria artística del cuarteto. A lo largo de sus 27 años de carrera artística, el Cuarteto Casals ha recopilado una importante discografía con el sello Harmonia Mundi. Ésta incluye repertorio que va desde los compositores españoles menos conocidos, como Arriaga y Toldrá, hasta los clásicos vieneses Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert y Brahms, pasando por los grandes del siglo XX como Debussy, Ravel, Zemlinsky, Bartók y Ligeti. También cabe destacar su grabación en Blue-Ray de la integral de los cuartetos de Schubert, para Neu Records, enregistrada en directo en la Sala Oriol Martorell del Auditori de Barcelona en el año 2012. El premio recibido en el prestigioso Burletti-Buitoni Trust de Londres permitió al cuarteto comenzar a trabajar con una colección de arcos barrocos que utiliza para obras desde Purcell hasta Schubert, perfeccionando su capacidad para distinguir entre diversos estilos musicales.

Además, el cuarteto se ha visto profundamente influido por su trabajo con compositores coetáneos, especialmente György Kurtág, y ha estrenado cuartetos escritos por destacados compositores españoles actuales, incluyendo un concierto para cuarteto de cuerda y orquesta de Francisco Coll, estrenado con la Orquesta Nacional de España, y encargos de Mauricio Sotelo, Benet Casablanca, Dahoud Salim, Lucio Amanti, Aureliano Cattaneo y Matan Porat. Además, el cuarteto ha interpretado “Absolute Jest” de John Adam con numerosas orquestas e interpretará el estreno mundial de “Fiery Earth” de Elisenda Fábregas en el Palau de la Música Catalana en 2025.

En reconocimiento a su excepcional contribución a la vida cultural de Cataluña y de toda España, el Cuarteto Casals ha sido distinguido como embajador cultural por la Generalitat de Cataluña y el Institut Ramon Llull. Entre sus galardones destacan el Premio Nacional de Música (2006), el Premi Nacional de Cultura de Catalunya (2016) y el Premi Ciutat de Barcelona (2005); además, el cuarteto ha tenido el privilegio de tocar en repetidas ocasiones ante la extraordinaria colección de instrumentos Stradivarius decorados del Palacio Real de Madrid. En honor a su larga trayectoria internacional, el Cuarteto Casals recibe la prestigiosa Medalla de Honor que otorga la Escuela superior de Música Reina Sofía de Madrid (2024).

El Cuarteto aparece a menudo en programas de radio y televisión en toda Europa y en América del Norte y, además de impartir clases magistrales, es Cuarteto Residente en el Koninklijk Conservatorium de La Haya, en la Scuola di Musica di Fiesole y en la Escola Superior de Música de Catalunya de Barcelona, ciudad donde residen los cuatro miembros.

En 2024/25, el cuarteto inicia una nueva etapa y da la bienvenida a la violista Cristina Cordero.

PROGRAMA

-I-

HAYDN

**Cuarteto de cuerda No. 2 en Do mayor,
Op. 20 Hob III: 32** (aprox. 25 m.)
Moderato
Capriccio. Adagio - Cantabile
Minuet. Allegretto (C major) - Trio
Fuga a 4 soggetti. Allegro

BEETHOVEN

**Cuarteto de cuerda No. 9 en Do mayor,
Op. 59-3** (aprox. 33 m.)
Andante con moto - Allegro vivace
Andante con moto quasi Allegretto
Menuetto: Grazioso
Allegro molto

-II-

SHOSTAKOVICH

**Cuarteto de cuerda No. 9 en Mi bemol mayor,
Op. 117** (aprox. 26 m.)
Moderato con moto
Adagio
Allegretto
Adagio
Allegro

Estamos convencidos que el concierto de hoy habrá generado unas expectativas muy elevadas en el público del Principal. Y con todo el merecimiento. No es exagerado decir que la formación que hoy nos visita, el Cuarteto Casals, es una de las más prestigiosas de nuestro tiempo. Además, el programa que nos presenta refleja su profundo compromiso con la tradición clásica y será una muestra tanto de su virtuosismo interpretativo como de algunos de los grandes hitos de su trayectoria, de casi treinta años. Decimos esto porque hace unos años el Cuarteto Casals abordó el ciclo completo de cuartetos de Beethoven, ahí es nada, y en la actualidad están grabando la integral de Shostakovich. Dos de las cumbres del repertorio. Ambos autores estarán esta noche en el atril de los intérpretes. Pero no podía estar completo el programa sin traer también al padre del género, el gran Haydn. Una ocasión extraordinaria para disfrutar de una interpretación al más alto nivel de tres genios que a través de sus obras, nos desgranar la historia del cuarteto de cuerdas, y en cierto sentido, también nos muestran la compleja singularidad del alma humana.

El Cuarteto en do mayor, Op. 20 No. 2 de Joseph Haydn pertenece a un conjunto de seis cuartetos que forman el Opus 20, también llamados “Cuartetos del Sol”, una serie clave en la evolución del cuarteto de cuerdas. A lo largo de su carrera, Haydn compuso 68 cuartetos, consolidándose como el verdadero fundador de esta forma musical, que desarrolló desde sus primeras experimentaciones hasta la concepción del cuarteto como una conversación entre iguales. En esta obra, Haydn despliega una estructura en cuatro movimientos que mezcla lirismo y sofisticación formal. Comienza con un Moderato de carácter sereno y equilibrado, seguido de un Capriccio; Adagio en el que destaca la escritura cantabile y un carácter introspectivo. El tercer movimiento es un minueto de elegante vivacidad, que contrasta con la tensión sutil del Trío. El cuarteto culmina con una fuga a cuatro voces, un Allegro de impresionante densidad y destreza contrapuntística, que demuestra el dominio compositivo de Haydn y su capacidad para innovar dentro de las estructuras clásicas.

El Cuarteto en do mayor, Op. 59 No. 3 de Beethoven pertenece al conjunto de tres cuartetos que el compositor escribió por encargo del conde Andreas Razumovsky, uno de sus más importantes patrocinadores, en 1806, durante su período medio, conocido como el período “heroico”. Beethoven, quien revolucionó todos los géneros en los que trabajó, también dejó una huella imborrable en el cuarteto de cuerdas. Desde sus primeras obras en el género, influido por Haydn y Mozart, hasta los cuartetos finales en los que introduce un lenguaje armónico y estructural innovador, su evolución refleja su incansable búsqueda artística hacia la trascendencia y la expresión de su genio. Los cuartetos “Razumovsky”, también llamados rusos, con una complejidad desconocida hasta entonces en los cuartetos de cuerda, marcan un punto de inflexión en la obra del autor, que aún apoyándose en la tradición, experimenta con formas y proporciones, llevando el discurso del cuarteto de cuerdas a dimensiones desconocidas hasta entonces.

El Cuarteto Op. 59 No. 3, en la misma tonalidad que el de Haydn, está construido en cuatro movimientos que reflejan tanto el dominio formal como la expresividad creciente de Beethoven. El primer movimiento, Andante con moto - Allegro vivace, se inicia con una introducción lenta y disonante que crea una atmósfera enigmática y anticipatoria, antes de lanzarse a un Allegro vivace marcado por su energía rítmica y cristalina y claridad melódica.

Le sigue un Andante con moto quasi Allegretto, cuyo carácter delicado y lírico contrasta con el movimiento anterior; aquí, Beethoven usa una escala descendente con segunda aumentada en el primer violín al principio del movimiento que se va repitiendo posteriormente y recuerda a una escala húngara. La textura fluida y expansiva realza la belleza melódica y nos trae a la mente la tundra Siberiana, si bien no tiene un tema ruso propiamente dicho. En el tercer movimiento, Menuetto: Grazioso, introduce un toque de elegancia y sofisticación, con un tono ligero que evoca el clasicismo, aunque su enfoque es ya claramente personal. Aunque fijémonos en el aparentemente inocente motivo principal, que va a ser el material compositivo del autor para, una vez transformado y acelerado, usarlo como tema en la fuga del Allegro molto final. Con una intensidad creciente, casi frenética, Beethoven despliega una escritura vertiginosa que exige la máxima entrega de los intérpretes, cerrando el cuarteto con una energía arrebataadora y un virtuosismo que augura el dramatismo de sus obras tardías. Una obra que solo puede ser interpretada por formaciones como la que escuchamos hoy.

El Cuarteto de cuerdas No. 9 en mi bemol mayor, Op. 117 de Dmitri Shostakovich fue compuesto en 1964 y forma parte de la monumental serie de 15 cuartetos de uno de los compositores más influyentes del siglo XX. Shostakovich dejó su impronta en el género, llevándolo hacia un lenguaje profundamente personal y sombrío que refleja las sombras y las tensiones de su época. En sus cuartetos, alterna entre expresiones de intimidad, ironía y tragedia, ampliando el alcance emocional y dramático de la forma. Este noveno cuarteto destaca por su estructura en cinco movimientos continuos y su peculiar desarrollo de la tensión, además de ser una versión totalmente rehecha. El primer cuarteto No. 9 que compuso, al parecer, acabó en la estufa, tras un ataque de “sana autocrítica” en palabras del mismo autor.

La obra está dividida en cinco movimientos, sin interrupción, lo cual potencia su dramatismo interno. Comienza con un Moderato con moto, de tono contenido y meditativo, que establece un ambiente de expectativa y tensión. Le sigue un Adagio sombrío y lento, donde la intensidad emocional se profundiza y la música adquiere un carácter casi fúnebre. En el tercer movimiento, Allegretto, Shostakovich introduce un toque irónico y satírico, característico de su estilo, en un contraste agudo con el Adagio anterior. El cuarto movimiento retoma el Adagio, pero con un tono más reflexivo, preparando el terreno para el Allegro final. Este último movimiento explota con una energía casi frenética y desesperada, como una fuga de vitalidad y resolución, cerrando la obra con un vigor dramático que pone a prueba la destreza y expresividad de los intérpretes.

Otro apunte interesante, para terminar, es que la selección de los cuartetos interpretados va a permitir al público apreciar como un mismo recurso compositivo, el terminar la obra con un movimiento Allegro fugado o contrapuntístico, es abordado por cada autor de maneras totalmente diferentes, dando lugar a resultados sorprendentes y radicalmente diferentes entre sí.

Sin más, disfruten de una de las citas más memorables de la temporada.

**SOCIEDAD DE CONCIERTOS
ALICANTE**

Próximo concierto

Lunes, 2 de diciembre de 2024

**QUINTETO VIRTUOSOS
DE LA FILARMÓNICA DE BERLÍN**

KIRILL TROUSSOV, VIOLINISTA SOLISTA

Teatro Principal de Alicante

* Este avance es susceptible de modificaciones

www.sociedadconciertosalicante.com

SOCIEDAD DE CONCIERTOS ALICANTE

Curso 2024-25

Lunes, 9 de diciembre de 2024	SOLISTAS COVENT GARDEN
Jueves, 19 de diciembre de 2024	CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid Basílica de Santa María de Alicante Con la colaboración de la Fundación Sociedad de Conciertos Alicante
Lunes, 13 de enero de 2025	CHRISTOPH PRÉGARDIEN , tenor MICHAEL GEES , piano
Lunes, 27 de enero de 2025	TRÍO MELIKYAN-HAROUTUNIAN- HAKHNAZARYAN
Lunes, 10 de febrero de 2025	YEFIM BRONFMAN , piano
Miércoles, 26 de febrero de 2025	GRIGORI SOKOLOV , piano
Lunes, 10 de marzo de 2025	RENAUD CAPUÇON , violín GUILLAUME BELLON , piano
Sábado, 15 de marzo de 2025	CUARTETO FOLIUM FUGIT Fundación Mediterráneo Alicante Organizado por la Fundación Sociedad de Conciertos Alicante.
Lunes, 24 de marzo de 2025	YULIANA AVDEEVA , piano
Jueves, 10 de abril de 2025	ENRICO PACE , piano
Lunes, 28 de abril de 2025	CUARTETO HAGEN
Lunes, 12 de mayo de 2025	CONCERTO ITALIANO
Lunes, 26 de mayo de 2025	JUDITH JÁUREGUI , piano
Sábado, 31 mayo de 2025	KINETIC PERCUSSION DUO Fundación Mediterráneo Alicante Organizado por la Fundación Sociedad de Conciertos Alicante.

* Este avance es susceptible de modificaciones

www.sociedadconciertosalicante.com

CICLO LIII

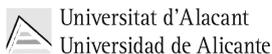
CURSO 2024/2025

Con el patrocinio de:

Con la colaboración de:

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
GUITARRISTA JOSÉ TOMÁS DE ALICANTE

www.sociedadconciertosalicante.com