

Fundación Juan March

CONCIERTOS DEL SABADO

MAYO 1996

CICLO
VARIACIONES PARA TECLA

Fundación Juan March

CONCIERTOS DEL SABADO

MAYO 1996

CICLO VARIACIONES PATA TECLA

SÁBADO, 4
EULALIA SOLÉ, piano

SÁBADO, 11
JOSÉ LUIS BERNALDO DE QUIRÓS, piano

SÁBADO, 18
AGUSTÍN SERRANO, piano

SÁBADO, 25
ANA GUIJARRO, piano

ÍNDICE

	Págs.
Introducción general	3
Primer concierto (4-V-1996):	
Programa.....	4
Notas al programa.....	5
Segundo concierto (11-V-1996):	
Programa.....	6
Notas al programa	
Tercer concierto (18-V-1996):	
Programa.....	8
Notas al programa.....	9
Cuarto concierto (25-V-1996):	
Programa.....	10
Notas al programa.....	11
Intérpretes.....	12

INTRODUCCIÓN GENERAL

El arte de la variación nace con la polifonía, pero debe su desarrollo definitivo al nacimiento de la música instrumental como hecho autónomo de la tradición vocal. En el siglo XVI, y con protagonismo de uno de nuestros mejores compositores de todos los tiempos, Antonio de Cabezón, las *diferencias* o variaciones sobre melodías o sobre estructuras armónicas se expanden por toda Europa; y a lo largo de los siglos del Barroco se consolidan no solo como forma musical independiente que seguirá siendo cultivada hasta nuestros días, sino como una manera de "pensar la música", uno de los artificios del arte de componer, especialmente en los compositores germánicos o en los influidos por ellos.

Este pequeño ciclo sólo acoge variaciones (o tiempos en forma de variaciones) para instrumentos de tecla, interpretados al piano para mayor uniformidad del ciclo y más facilidad en las posibles comparaciones. A pesar de que son pocas las obras programadas, están en él algunas de las más célebres y ambiciosas de toda la historia de la música, verdaderos hitos en el catálogo de sus autores y en el de sus contemporáneos. Así, las *Variaciones Goldberg*, en las que J.S Bach resume varios siglos de música y logra una de sus obras maestras. O las *Variaciones Diabelli*, las más imponentes de Beethoven y ejemplo claro de los logros del classicismo. O los *Estudios sinfónicos* de Schumann, en los que el piano del primer romanticismo llega a su plenitud; o las *Variaciones Haendel* de Brahms, su mayor logro en el género con los dos cuadernos de Variaciones sobre Paganini. Con las de Fauré queremos resaltar que también otras escuelas no germánicas tuvieron algo que decir sobre el asunto.

PRIMER CONCIERTO
SÂBADO, 4 DE MAYO
PROGRAMA

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Variaciones Goldberg BWV 988

Aria

Variatio 1 a i Clavier

Variatio 2 a I Clav.

Variatio 3 a 1 Clav. Canone all'Unisono

Variatio 4 a 1 Clav.

Variatio 5 a 1 ovvero 2 Clav.

Variatio 6 a 1 Clav. Canone alla Seconda

Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav.

Variatio 8 a 2 Clav.

Variatio 9 a 1 Clav. Canone alla Terza

Variatio 10 a 1 Clav. Fughetta

Variatio 11 a 2 Clav.

Variatio 12 (0. Canone alla Quarta

Variatio 13 a 2 Clav.

Variatio 14 a 2 Clav.

Variatio 15 a 1 Clav. Canone alla Quinta (Andante)

Variatio 16 a 1 Clav. Ouverture

Variatio 17 a 2 Clav.

Variatio 18 a 1 Clav. Canone alla Sesta

Variatio 19 a 1 Clav.

Variatio 20 a 2 Clav.

Variatio 21 (0. Canone alla Settima

Variatio 22 a 1 Clav. Alla breve

Variatio 23 a 2 Clav.

Variatio 24 a 1 Clav. Canone all'Ottava

Variatio 25 a 2 Clav.

Variatio 26 a 2 Clav.

Variatio 27 a 2 Clav. Canone alla Nona

Variatio 28 a 2 Clav.

Variatio 29 a 1 ovvero 2 Clav.

Variatio 30 a 1 Clav. Quodlibet

Aria

Intérprete: EULALIA SOLÉ, piano

NOTAS AL PROGRAMA

J. S. Bach llevó el arte de la variación a su grado más perfecto en las llamadas *Variaciones Goldberg*, obra escrita hacia 1742 e incluida en la cuarta y última parte del *Klavierübung* (Ejercicios para el teclado) en la colección de obras compuestas en Leipzig. Bach era ya un maestro-en el arte de variar, aprendido de su admirado Buxtehude, e incluso había escrito varias obras en forma de variaciones. Pero las destinadas al Conde Kayserling por medio de su joven alumno Johann Theophilus Goldberg (de ahí el sobrenombre) son un verdadero compendio que resume y potencia todas las experiencias anteriores, incluidas las suyas.

Desde la primera biografía de Bach, la de Forkel en 1802, se transmitió la anécdota de haber sido solicitadas y escritas para el embajador ruso en la corte de Dresde, Kayserling, quien enfermo de insomnio necesitaba música suave y alegre para sobrellevar sus largas noches: De ahí la conclusión malévolamente de tratarse de una obra "aburrida" y monótona capaz de dormir al mismísimo Conde. La realidad es muy otra.

Sobre el bajo armónico de un aria en Sol mayor, que Bach había copiado muchos años antes en el *Cuaderno de tecla* de su mujer Ana Magdalena, una especie de zarabanda francesa que Bach volverá a repetir al final, trazó hasta 30 variaciones *diferentes* sobre cuya estructura se ha discutido mucho. Una de las tesis más aceptadas es la que sostiene que tras exponer el tema y la primera variación, las 27 restantes se unifican en grupos de 3: una de carácter brillante, la central en forma de canon (desde el unísono a la novena) y una final en la que repasa las diferentes formas musicales de la época. La variación 29 es en realidad una tocata y la nº 30 es un "quodlibet", es decir, una pieza en la que se citan simultáneamente varias melodías conocidas por los oyentes de entonces. La repetición literal del tema o aria inicial dota de un extraño poder rememorativo a este monumento del arte de los sonidos.

SEGUNDO CONCIERTO
SÁBADO, 11 DE MAYO

P R O G R A M A

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Sonata n^B 10 en Sol mayor Op. 14 n^Q 2

Allegro

Anelante con variaciones

Scherzo. Allegro assai

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

33 Variaciones sobre un vals de Diabelli Op. 120

Iberna Vivace

Var. I Alla Marcia maestoso

Var. II Poco Allegro

Var. III L'istesso Tempo

Var. IV Un poco più vivace

Var. VAllegro vivace

Var. VI Allegro ma non troppo e serioso

Var. VII Un poco più Allegro

Var. VIII Poco vivace

Var. IX Allegro pesante risoluto

Var. X Presto

Var. XI Allegreto

Var. XII Un poco più mosso

Var. XIII Vivace

Var. XIV Grave e maestoso

Var. XV Presto scherzando

Var. XVI Allegro

Var. XVII

Var. XVIII Moderato

Var. XIX Presto

Var. XX Andante

Var. XXI Allegro con brio

Var. XXII Molto Allegro "alla Notte e giorno faticar di Mozart"

Var. XXIII Assai Allegro

Var. XXIVPugheta. Andante

Var. XXVAllegro

Var. XXVI

Var. XXVII Vivace

Var. XXVIII Allegro

Var. XXIX Adagio ma non troppo

Var. XXX Andante sempre cantabile

Var. XXXI Largo molto espressivo

Var. XXXII Fuga. Allegro

Var. XXXIII Tempo di Menuetto. Moderato

Intérprete: JOSÉ LUIS BERNALDO DE QUIRÓS, piano

NOTAS AL PROGRAMA

La variación es uno de los principios constructivos esenciales de Beethoven, en el que llegó a cimas difíciles de superar. El gran monumento lo constituyen las *Variaciones Diabelli*, pero hemos programado una de las sonatas de Beethoven del primer estilo, con un tiempo en forma de variaciones, para poder comparar la evolución tan sorprendente entre lo heredado de los clásicos y lo que logró conseguir a base de esfuerzo y genialidad.

Escritas entre 1798 y 1799 las dos Sonatas Op. 14 tienen un carácter intrascendente, de música alegre y placentera, sin aparentes problemas. Posiblemente son anteriores a la Sonata Op. 13, *Patética*, escrita por los mismos años con más ambiciones expresivas y un mayor calado estructural. En todo caso, en la Op. 14/2 en Sol mayor introduce por vez primera un tiempo con variaciones en Do mayor, una especie de marcha que varía con gracia, picardía y originalidad. Lo haría otras muchas veces, tanto en sonatas como en cuartetos y en sinfonías. También, en tandas de variaciones autónomas, de las cuales las más famosas y trascendentales son las *Variaciones Diabelli*.

Antonio Diabelli, compositor y editor, solicitó hacia 1819 a 50 compositores una variación sobre un vals propio. Entre los que respondieron a la propuesta estaban Schubert y un Liszt jovencísimo. Beethoven, tras un inicial rechazo a participar con una variación al proyecto conjunto, se comprometió a escribir media docena y, al final, acometió un verdadero *tour de force* en el que el tema, ligero y poco trascendente, pasaba por todas las posibilidades variativas y por todos los estados anímicos antes inimaginables. Sorprendentemente, ya en la variación 22, se da cuenta de la similitud estructural del tema propuesto y el de la primera aria del *Don Giovanni* mozartiano, y a partir de entonces homenajea a un compositor y una música por la que sintió la máxima admiración.

TERCER CONCIERTO
SÁBADO, 18 DE MAYO
P R O G R A M A

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

Impromptu con variaciones nº 3 en Si b mayor, D.935

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847)

Variaciones serias Op. 54

ROBERT SCFIUMANN (1810-1856)

Estudios sinfónicos en forma de variaciones Op. 13

Thema: Anclante en Do sostenido menor

Estudio I (Variación I): Un poco più vivo

Variación pòstuma I

Estudio II (Variación II)

Estudio III: Vivace

Estudio IV (Variación III)

Estudio V (Variación IV): Vivacissimo

Estudio VI (Variación V): Agitato

Estudio VII (Variación VI): Allegro molto

Estudio VIII (Variación VII): Andante

Variación pòstuma II

Estudio IX: Presto possibile

Estudio X (Variación VIII): Allegro

Variación pòstuma IH

Variación pòstuma IV

Variación pòstuma V

Estudio XI (Variación IX): Andante

Estudio XII: Finale

Intérprete: AGUSTÍN SERRANO, piano

NOTAS AL PROGRAMA

Schubert hizo múltiples veces uso de la técnica de la variación utilizando como tema melodías propias: Unas veces eran canciones, como *La trucha*, que pasa a ser variada en uno de los movimientos del famoso Quinteto, o *La muerte y la doncella*, que pasa a ser variada en el no menos famoso Cuarteto. En el Impromptu en Si bemol, fechado el año antes de su muerte, toma una de las melodías de la música incidental de *Rosamunda*, D. 797, y traza cinco encantadoras variaciones.

Mendelssohn también fue un consumado maestro en el arte de variar. Las más logradas son las *Variaciones serias* Op. 54, escritas en 1841 y en las que, ya desde el título, trata de reaccionar contra las habituales "variaciones brillantes" de los pianistas de salón, un mero pretexto para lucir ornamentaciones y agilidades sin que se profundizara en las posibilidades expresivas del tema elegido.

Schumann, en sus *Estudios sinfónicos en forma de variaciones*, Op. 13, escritos entre 1834 y 1835, consiguió una de sus obras más ambiciosas, más elaboradas y más enigmáticas. El título mismo pasó por varios momentos evolutivos: Variaciones patéticas, Estudios de carácter orquestal... Queda claro que en esta obra singular se mezclan con habilidad tres aspectos que conviene tener en cuenta: El carácter de *estudios*, es decir, de piezas que exploran la técnica del piano para acomodarle a las nuevas necesidades expresivas; el anhelo imposible de acaparar entre las teclas las sonoridades de la nueva orquesta romántica; y todo ello íntimamente trabado en un conjunto que, salvo excepciones (Estudios III y IX), procede de un tema común.

El intérprete intercala entre los números de la obra las cinco variaciones "postumas", más íntimas en general, pero no menos bellas. Es costumbre que se ha impuesto desde hace unos años y que cada pianista resuelve a su manera.

CUARTO CONCIERTO
SÁBADO, 25 DE MAYO
P R O G R A M A

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Variaciones sobre un tema de Schumann Op. 9

GABRIEL FAURÉ (1845-1924)

Tema y Variaciones Op. 73

JOHANNES BRAHIMS (1833-1897)

(25) Variaciones y Fuga sobre un tema de Haendel, Op. 24

Intérprete. ANA GUIJARRO, piano

NOTAS AL PROGRAMA

Brahms, un poco a contracorriente de lo que preconizaban los llamados "músicos del porvenir" (Berlioz, Liszt y Wagner), se sintió ligado a las formas clásicas, y también a las preclásicas, sin renunciar a un lenguaje "progresivo", como puso de manifiesto Schoenberg en su famoso ensayo. De ahí el gusto por las formas del clasicismo (sonatas, cuartetos, sinfonías...) y, como consecuencia, por el arte de la variación.

En las *Variaciones sobre un tema de Schumann*, Op. 9, de 1854, traza un homenaje a quien fue su maestro y su descubridor, que aún vivía y que las admiró: "Pequeñas variaciones sobre un tema de él (Roberto) dedicadas a ella" (Clara), escribió Brahms al inicio de la partitura. La amistad con la esposa de Roberto queda así manifestada, pero está también en la misma obra, pues en la variación 10 se cita una idea musical de Clara Wieck.

Pero el mayor logro lo conseguiría Brahms en las monumentales *Variaciones y Fuga sobre un tema de Haendel*, de 1861. El gusto por el barroco y el conocimiento de Bach, algunas de cuyas obras transcribió para el piano, fueron decisivos en el arte maduro de Brahms. El modelo no confesado de esta obra son, sin duda, las *Variaciones Goldberg*, pero no hay ni puede haber el menor atisbo de copia. Es un gigantesco ejercicio de puesta al día, una demostración de cómo las eternas leyes del contrapunto podían ser aún útiles en tiempos poco propicios: El remate con una Fuga es tan deslumbrador como sintomático.

También en los nacionalistas franceses hubo cierto gusto por la variación. Baste citar las *Variaciones para dos pianos sobre un tema de Beethoven*, de C. Saint-Saens, o las *Variaciones sinfónicas* para piano y orquesta de C. Franck. Las *Variaciones Op. 73* de G. Fauré, escritas entre 1894 y 1896, son un homenaje bien planeado y resuelto a una manera de concebir la música, la alemana, adaptada al gusto francés: "Un precioso y admirable edificio" (Rostand).

PRIMER CONCIERTO

EULALIA SOLÉ

Nació en Barcelona y ha estudiado en el Conservatorio Superior de dicha ciudad, en el Conservatorio "Luigi Cherubini", de Florencia, y en el Conservatorio Européen, de París, y sus profesores han sido Pere Vallribera, Christine Senart, Alicia de Larrocha, Wilhelm Kempff y María Tipo. Fue becaria de la Fundación Juan March.

Es una de las pianistas más importantes de su generación y un valor de primer orden en el mundo musical español. Así lo demuestran sus conciertos en los festivales más importantes de España, tales como los de Granada, San Sebastián, Asturias, Perelada, Cadaqués, Santes Creus, Ciclo Mozartiana en Barcelona, El Vendrell, actuando con las orquestas Nacional de España, Ciudad de Barcelona, Orquesta de Cámara de Holanda, Orquesta St. John Smith Square de Londres, Solistas de Cataluña, bajo la dirección de Antonio Ros-Marbá, Mariss Jansons, Maximiano Valdés, John Lubock, Stanislav Skrowaczewski, David Aftherlon, Vladislav Czarnecki. También ha actuado en los Estados Unidos (Carnegie Hall de Nueva York, 1980), Puerto Rico, Checoslovaquia, Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, tanto en recitales como con orquesta y en el Auditorio Nacional de Madrid con la Orquesta de Cámara de Mannheim, interpretando un concierto de Mozart.

Sus grabaciones discográficas incluyen la obra para piano de Manuel de Falla; *Goyescas*, de Granados; la *Integral ele piano*, de Webern; todos los preludios de Chopin; los 24 preludios de Ramón Barce; *Variaciones*, de Mozart, así como las obras de Carlos Cruz de Castro, Adolfo Salazar, Josep Soler y una antología de contemporáneos catalanes.

Actualmente es directora del Departamento de Piano del Conservatorio Superior de Badalona.

SEGUNDO CONCIERTO

JOSÉ LUIS BERNALDO DE QUIRÓS

Nace en Madrid, realizando sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música, obteniendo en su titulación las más altas calificaciones y teniendo como maestros a Rafael Campos, María de los Ángeles, Isidro Barrio, Anselmo de la Campa, Joaquín Parra y Manuel Carra. Ha recibido clases magistrales de Paul Badura Skoda, Gyorgy Sandor y Blanca Uribe, asistiendo a cursos de perfeccionamiento en Zumaia, Santander, Segovia y Extremadura.

Amplía sus estudios musicales en el Conservatorio Estatal de Leningrado, donde recibe clases de Ekaterina Murina, Elena Shafran y Natalia Asrzumanoba, en especialidades de piano, música de cámara y acompañamiento vocal y concertación.

En 1987 gana una plaza, por concurso oposición, de profesor de piano para el Conservatorio Profesional de Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia.

Realiza asimismo, gran número de conciertos, destacando entre otras sus actuaciones en: Fundación Juan March, Ateneo de Madrid, Cursos de Verano de la Universidad de Santiago de Compostela, Fundación Instituto Internacional, Caja de Ahorros de Valladolid y los realizados para el Ayuntamiento de Madrid.

En 1984 participa en el Concurso Internacional de Barcelona María Canals, obteniendo Diploma de Honor y siendo el único pianista español clasificado.

Ha interpretado con gran éxito la integral de sonatas de Beethoven y las de Mozart en el Ateneo de Madrid, patrocinado por la Fundación Caja de Madrid, y en el Auditorio San Francisco de Cáceres.

Es miembro del Cuarteto Ateneo para piano y cuerda.

TERCER CONCIERTO

AGUSTÍN SERRANO

Es el haber artístico de Agustín Serrano (Zaragoza, 1939) uno de los más enriquecidos de los solistas españoles.

Su formación pedagógica en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, tuvo como resultado un expediente académico de la máxima calidad, coronado con los premios de Música de Cámara y Fin de Carrera. Fueron sus profesores: Enrique Aroca, Gerardo Gombau y José Cubiles. También posee el Premio Nacional "Alonso" de Valencia, 1958, así como el Premio "Jaén" 1959.

Además de sus constantes recitales como solista, ha colaborado en numerosas ocasiones con la Orquesta Sinfónica de Zaragoza, Orquesta Municipal de Valencia, Orquesta Nacional, Orquesta Sinfónica de la RTVE, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de Madrid, orquesta de Cámara Española, Orquesta Nacional de México y Orquesta Sinfónica de la Ópera de Mundster.

Agustín Serrano, al igual que el vienes Friedrich Gulda, desde muy joven, con oficio y sobre todo talento, ha efectuado habituales incursiones en el difícil mundo del jazz hasta imponerse, gracias al consenso de los públicos asiduos de este tipo de música, como uno de sus mejores intérpretes en España.

Por último, Agustín Serrano dedica parte de su tiempo a enseñar en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en el que ingresó como titular en 1979.

En la actualidad es pianista titular de la Orquesta de Radio Televisión Española.

CUARTO CONCIERTO

ANA GUIJARRO

Natural de Madrid, realiza sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de dicha ciudad, bajo la dirección de Antonio Lucas Moreno y de Carmen Diez Martín, donde obtiene el Premio Fin de Carrera, de Perfeccionamiento y de Música de Cámara.

Prosigue sus estudios en Roma con el maestro Guido Agosti, y en 1978 se traslada a París donde estudia con el maestro polaco Marian Rybicki. En l'Ecole Normale de Musique de París es laureada con el Diplôme Supérieur d'Execution, máxima calificación que dicha institución otorga, y un Premio especial a la mejor interpretación de F. Chopin.

Está en posesión de diversos Premios Nacionales e Internacionales: Ars Nova (1973), Unión Musical (1975), Finalista del Concurso Jaén (1976), Mención de Honor del Concurso Paloma O'Shea (1978), Diploma de Honor en el Concurso F. Chopin.

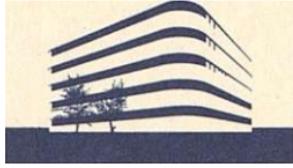
Desde 1982 es Catedrática de Conservatorios compaginando su labor concertística con la docente. Ha actuado prácticamente en toda Europa tanto en recitales como en conciertos de Cámara. Ha actuado como solista con orquesta bajo la batuta de José Luis Temes, Miguel Groba, V. Sutej, Yuri Simonov, entre otros. Sus actuaciones en el Auditorio Nacional de Madrid con la orquesta "Andrés Segovia" y de la Comunidad de Madrid han sido muy aplaudidas por el público y crítica.

Su profunda admiración hacia la persona y la obra de Manuel Castillo le ha llevado a interpretar toda su obra para piano. En 1993 graba en C.D. su primer Concierto para piano y orquesta con la "Montreal Chamber Players", dirigido por Francisco de Gálvez, siendo muy elogiado por la crítica.

*La Fundación Juan March,
creada en 1955, es una institución con finalidades
culturales y científicas.*

*En el campo musical organiza
regularmente ciclos de conciertos monográficos, recitales didácticos para
jóvenes (a los que asisten cada curso más de 25.000 escolares),
conciertos en homenaje a destacadas figuras, aulas de reestrenos,
encargos a autores y otras modalidades.*

*Su actividad musical se extiende a diversos lugares de España.
En su sede de Madrid tiene abierta a los investigadores una
Biblioteca de Música Española Contemporánea.*

Fundación Juan March

Castelló, 77. Teléf. 435 42 40
28006 Madrid

Salón de Actos.

12 horas.

Entrada libre.