

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Brahms transcribe a Brahms: integral de las sinfonías a cuatro manos

5 de mayo de 2012. 12 horas

ILONA TIMCHENKO
JORGE OTERO

PROGRAMA

Johannes Brahms (1833-1897)

Obertura trágica Op. 81 (arreglo para piano a 4 manos)

Sinfonía nº 1 en Do menor Op. 68 (arreglo para piano a 4 manos)

Un poco sostenuto: Allegro

Andante sostenuto

Poco allegretto e grazioso

Adagio: Allegro non troppo ma con brio

Ilona Timchenko y Jorge Otero, piano a cuatro manos

Las limitadas posibilidades que tenían los aficionados del siglo XIX de escuchar una obra sinfónica en vivo propiciaron todo tipo de arreglos, muchos de ellos realizados por los propios compositores. El caso de Brahms es emblemático en este sentido, al transcribir él mismo sus sinfonías para piano a cuatro manos, que podrán escucharse en este ciclo de forma íntegra y en orden cronológico. Como complemento, se añaden otros arreglos, igualmente del propio autor, de su música camerística y orquestal.

Los compositores de la segunda mitad del siglo XIX, Brahms incluido, asumían que Beethoven había culminado y a la vez agotado el esquema formal de la sinfonía con sus obras, en particular con la *Sinfonía n° 9*. De ahí el respeto que infundía abordar el género sinfónico. El hecho de que empleara unos quince años en la composición de su primera sinfonía y lo hiciese cuando ya contaba con 43, es decir, cuando ya era un compositor maduro, no es sino un relejo de esta concepción. Lo cierto es que las sinfonías de Brahms han sido consideradas por algunos autores como una continuación del genio de Bonn, como un paso más en la evolución del género. Ya en el siglo XIX llegaron a apodarar a la *Sinfonía n° 1* de Brahms como “la décima de Beethoven”, propiciando un sentimiento contradictorio en su compositor, quien veía en este sobrenombre una sutil acusación de plagio. Una de las causas por las que se generó este apodo fue el motivo de trompa alpina que aparece en el último movimiento y que es vagamente familiar al que Beethoven compuso en su novena sinfonía, “Oda a la alegría”. La obra se estrenó en 1876 dirigida por Felix Otto Dessoff en Karlsruhe y se compone de cuatro movimientos. Una introducción lenta da paso a un allegro en forma sonata constituyendo un primer movimiento que rezuma tensión. Los dos movimientos centrales apaciguan el carácter de la obra, con su especial lirismo el segundo, y con sus constantes cambios rítmicos el tercero. Y el cuarto movimiento transmite una gran solemnidad.

Con motivo de la celebración del doctorado honoris causa que le confirió la Universidad de Breslau, Brahms inició la composición de la *Obertura del Festival Académico*. De forma paralela y por causas no documentadas comenzó la *Obertura trágica*. Ambas son obras que se contraponen: la primera emana alegría y optimismo y la segunda tristeza y agitación. Concebida como una gran forma sonata, la obertura fue estrenada bajo la dirección del compositor en el año 1880.

INTÉRPRETES

Ilona Timchenko formada en la Escuela de Música de Evpatoria, Ucrania, estudió posteriormente en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y en el Conservatorio de La Haya. Ha ofrecido recitales y conciertos en Rusia, Austria, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Italia, España, Suiza, Rumanía y Croacia con orquestas como las Sinfónicas de RTVE, Granada, Real Filharmonía de Galicia y Orquesta de la Radio Rumana, entre otras. Premiada en los Concursos Internacionales G. Enescu (Bucarest, 2003), F. Liszt (Utrecht, 2002) y Maria Callas Grand Prix (Atenas). Como compositora, ha estrenado sus obras en el Festival de Música Moderna de Avignon.

Jorge Otero, posiblemente el pianista español más premiado de su generación, ha sido galardonado, entre otros, en los Concursos Internacionales Paloma O'Shea (Santander), R. Sala Gallo (Monza), o E. Pozzoli (Seregno), donde obtuvo además el premio del público. Ofrece su primer recital en 1973 y desde entonces desarrolla una ininterrumpida labor como concertista en la que destaca su actividad como solista junto a diversas orquestas europeas y americanas, sus recitales, en los que abarca un amplio repertorio, y su actividad camerística también constante en la que merece destacar las integrales de los tríos de Beethoven, Schubert y Brahms.

Mayo 2012 CICLO Brahms transcribe a Brahms: integral de las sinfonías a cuatro manos

sábado, 5	Ilona Timchenko y Jorge Otero
sábado, 12	Nexus Piano Dúo
sábado, 19	Silke-Thora Matthies y Christian Köhn
sábado, 26	Jorge Otero e Ilona Timchenko

Octubre 2012 CICLO La formación del virtuoso. Estudios de piano

Fundación Juan March

Castelló, 77. 28006 Madrid · Entrada libre hasta completar el aforo

www.march.es - Email: musica@march.es

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica/

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Brahms transcribe a Brahms: integral de las sinfonías a cuatro manos

12 de mayo de 2012. 12 horas

NEXUS PIANO DÚO

PROGRAMA

Johannes Brahms (1833-1897)

Sinfonía nº 2 en Re mayor Op. 73

Allegro non troppo

Adagio non troppo. L'istesso tempo, ma grazioso

Allegretto grazioso (quasi andantino)

Allegro con spirito

Danzas húngaras WoO1. Libro I

Danza nº I. Allegro molto

Danza nº II. Allegro non assai. Vivo

Danza nº III. Allegretto

Danza nº IV. Poco sostenuto. Vivace. Molto allegro

Danza nº V. Allegro. Vivace

NEXUS PIANO DÚO

Mireia Fornells y Joan Miquel Hernández

Las limitadas posibilidades que tenían los aficionados del siglo XIX de escuchar una obra sinfónica en vivo propiciaron todo tipo de arreglos, muchos de ellos realizados por los propios compositores. El caso de Brahms es emblemático en este sentido, al transcribir él mismo sus sinfonías para piano a cuatro manos, que podrán escucharse en este ciclo de forma íntegra y en orden cronológico. Como complemento, se añaden otros arreglos, igualmente del propio autor, de su música camerística y orquestal.

La **Sinfonía nº 2** fue escrita por Brahms durante un viaje que realizó a los Alpes austriacos en 1877 y, como ocurre con otras de sus composiciones, también le persiguen los fantasmas. Hay quien encuentra en ella la huella de Beethoven, comparando la obra con su *Sinfonía "Pastoral"*; y hay quien ve el retrato de un pueblecito austriaco como contenido programático de la obra. Objetivamente se puede decir que contrasta con su primera sinfonía, tanto en el menor tiempo en que la concibió, como en su carácter. Aunque sus dos primeros movimientos muestran un cierto sentimiento de intimidad, con esa escritura sinfónica brahmsiana de texturas camerísticas, la tonalidad mayor junto a la mayor brevedad de los dos últimos y los variados esquemas rítmicos le otorgan un carácter más distendido y alegre. En el tercer movimiento se aprecia cierto ritmo de danza, y un sabor tradicional aflora en algunos pasajes del cuarto. A todo esto se suma un tratamiento muy específico del timbre: el metal grave en los dos primeros movimientos más lentos acentúa el carácter de meditación y solemnidad, y la madera subraya el carácter alegre y distendido de los últimos movimientos. Algunos de estos rasgos se diluyen en el arreglo pianístico, si bien la esencia formal y estructural de la obra permanece inalterada.

El ambiente folclórico evidente en esta sinfonía se pone de manifiesto en algunas obras de Brahms y se debe a su contacto con apenas 17 años con el violinista húngaro Eduard Reményi, quien le introdujo en el mundo musical zíngaro. Todo este conocimiento lo hace patente en sus numerosas **Danzas húngaras**, compuestas entre 1858 y 1880. Se publicaron en dos libros, con diez y once danzas respectivamente. En 1872 el mismo Brahms escribió las versiones para piano que escucharemos hoy. Cuando salieron al mercado, se hicieron enormemente populares, satisfaciendo la gran demanda que existía para interpretarlas en el ámbito doméstico. Desde entonces, la quinta danza ha permanecido constantemente en el repertorio habitual de las salas de concierto y se podrá escuchar en el recital que se propone junto a las cuatro primeras.

INTÉRPRETES

NEXUS PIANO DÚO

Las palabras del crítico X. Chavarria en la *Revista Musical Catalana*, “cuatro manos y un solo espíritu”, podría muy bien definir el pianismo exquisito de Mireia Fornells y Joan Miquel Hernández, formando desde hace ya una década el Nexus Piano Dúo, una de las formaciones más activas y solicitadas de la música de cámara actual. En paralelo a una brillante carrera pianística por separado, deciden abordar la música para dúo de pianos tras coincidir en las aulas del Conservatorio de San Petersburgo. Sus propuestas incluyen obras maestras del repertorio para esta formación, haciendo especial referencia a la música contemporánea de nuestros compositores como González de la Rubia, Mompou, Montsalvatge y Soler, entre otros.

Han realizado conciertos en importantes salas como L’Auditori de Barcelona y el Palau de la Música Catalana, así como diversas giras por todo Francia, Suiza, Italia y Rusia. El dúo ha sido laureado en los mejores concursos estatales e internacionales, y han sido becados por la AIE para asistir a diferentes cursos internacionales, donde han tenido la oportunidad de trabajar con grandes especialistas como Evgeny Moguilevsky, Brigitte Engerer, Jean-François Heiser y el dúo Benzakoun, entre otros. Entre sus próximos proyectos, destaca la grabación de un disco compacto en reconocimiento a sus diez años de trabajo en común, así como la colaboración como solistas con la Orquesta Sinfónica de Cataluña (OBC).

Mayo 2012 CICLO Brahms transcribe a Brahms: integral de las sinfonías a cuatro manos

sábado, 5 **Ilona Timchenko y Jorge Otero**

sábado, 12 **Nexus Piano Dúo**

sábado, 19 **Silke-Thora Matthies y Christian Köhn**

sábado, 26 **Jorge Otero e Ilona Timchenko**

Octubre 2012 CICLO La formación del virtuoso. Estudios de piano

Fundación Juan March

Castelló, 77. 28006 Madrid · Entrada libre hasta completar el aforo

www.march.es - Email: musica@march.es

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica/

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Brahms transcribe a Brahms: integral de las sinfonías a cuatro manos

19 de mayo de 2012. 12 horas

SILKE-THORA MATTHIES
CHRISTIAN KÖHN

PROGRAMA

Johannes Brahms (1833-1897)

Andante ma moderato, del Sexteto de cuerda en Si mayor Op. 18

Sinfonía nº 3 en Fa mayor Op. 90

Allegro con brio

Andante

Un poco allegretto

Allegro

Rondo alla zingarese, del Cuarteto con piano nº 1 en Sol menor Op. 25

Silke-Thora Matthies y **Christian Köhn**, *piano a cuatro manos*

Las limitadas posibilidades que tenían los aficionados del siglo XIX de escuchar una obra sinfónica en vivo propiciaron todo tipo de arreglos, muchos de ellos realizados por los propios compositores. El caso de Brahms es emblemático en este sentido, al transcribir él mismo sus sinfonías para piano a cuatro manos, que podrán escucharse en este ciclo de forma íntegra y en orden cronológico. Como complemento, se añaden otros arreglos, igualmente del propio autor, de su música camerística y orquestal.

Seis años más tarde de componer su segunda sinfonía, la **Sinfonía nº 3** ve la luz. Entre tanto había compuesto algunas de sus obras más célebres, como el *Concierto para violín* o el *Concierto para piano nº 2*. Si la segunda sinfonía se equiparaba a la “Pastoral” beethoveniana, para la tercera se ha utilizado en ocasiones el apodo de “Heroica” por estar en el tercer lugar del corpus sinfónico del autor. Concebida durante el verano de 1883, la obra es muy conocida actualmente por la utilización del motivo principal del tercer movimiento en algunas películas. Este pasaje encierra un juego oculto a los oídos profanos. Los tres primeros acordes pertenecen a la secuencia Fa-La bemol-Fa, que en notación alemana se escribiría F-A-F y corresponde a las iniciales de *Frei aber froh*, traducido como *Libre pero dichoso*. Este juego de palabras, a su vez, hace referencia a su amigo el violinista Joseph Joachim a quien se le atribuye la frase *Frei aber einsam*, esto es, *Libre pero solitario*. Esta secuencia de tres notas está presente a lo largo de toda la Sinfonía, unas veces más enmascarado que otras, un juego que, al parecer, no pasó desapercibido para Clara Schumann, quien dijo que: “todos los movimientos dan la impresión de estar escritos de un tirón, como si formasen un único latido del corazón”. La Sinfonía fue estrenada el 2 de diciembre de 1883 por la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la dirección de Hans Richter.

Las influencias gitanas se dan cita de forma regular en la obra de Brahms. En su “Rondo alla zingarese” del **Cuarteto con piano nº 1** es especialmente audible esta influencia. Este movimiento, compuesto en 1861, goza de gran popularidad, precisamente debido a su raíz folclórica. En el caso del “Andante ma moderato” del **Sexteto de cuerda nº 1**, compuesto tan solo un año antes, un fuerte aroma popular se desprende del tema, que es reelaborado en tres variaciones en las que el compositor demuestra especialmente su maestría en este género.

INTÉRPRETES

Silke-Thora Matthies y **Christian Köhn** dieron su primer concierto a dúo en 1988. Han cosechado un aclamado reconocimiento como dúo, tras aparecer en recitales y ganar premios internacionales como el Concurso ARD de Múnich; y también como solistas, tocando con diversas orquestas y estrenando obras de destacados compositores contemporáneos. Imparten clases internacionales de piano a dúo, y además de sus grabaciones de Brahms para Naxos, han grabado obras de Dvorák y Giselher Klebe.

Silke-Thora Matthies estudió en Detmold con Renate Kretschmar-Fischer y en la Juilliard de Nueva York con Joseph Kalichstein. Ha ganado premios en los siguientes concursos: Concurso Gina Bachauer de Nueva York, Concurso de Liszt/Bartok de Budapest, Concurso de Música Alemana en Bonn y Concurso Robert Casadesus en Cleveland. Desde 1992 es catedrática de piano en la Hochschule für Musik de Würzburg.

Christian Köhn estudió en Detmold con Renate Kretschmar-Fischer. Ha ganado premios en el Concurso Internacional de Schubert en Dortmund, y en el Concurso de Música Alemana en Bonn. Su carrera le ha llevado a actuar como solista y a dar recitales por diversos países de Europa y Próximo Oriente. Es profesor ayudante de piano en la Musikhochschule en Detmold y es editor de la revista *Brahms' Piano Music*, publicada por Bärenreiter.

Mayo 2012 CICLO Brahms transcribe a Brahms: integral de las sinfonías a cuatro manos

sábado, 5 **Ilona Timchenko y Jorge Otero**

sábado, 12 **Nexus Piano Dúo**

sábado, 19 **Silke-Thora Matthies y Christian Köhn**

sábado, 26 **Jorge Otero e Ilona Timchenko**

Octubre 2012 CICLO La formación del virtuoso. Estudios de piano

Fundación Juan March

Castelló, 77. 28006 Madrid · Entrada libre hasta completar el aforo

www.march.es - Email: musica@march.es

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica/

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Brahms transcribe a Brahms: integral de las sinfonías a cuatro manos

26 de mayo de 2012. 12 horas

JORGE OTERO
ILONA TIMCHENKO

PROGRAMA

Johannes Brahms (1833-1897)

Triumphlied Op. 55

Lebhaft und feierlich. Animato

Mässig belebt. Lebhaft. Ziemlich langsam, doch nicht schleppend

Lebhaft. Feierlich

Sinfonía nº 4 en Mi menor Op. 98

Allegro non assai

Andante moderato

Allegro giocoso

Allegro energico e passionato. Poco più allegro

Jorge Otero e Ilona Timchenko, *piano a cuatro manos*

Las limitadas posibilidades que tenían los aficionados del siglo XIX de escuchar una obra sinfónica en vivo propiciaron todo tipo de arreglos, muchos de ellos realizados por los propios compositores. El caso de Brahms es emblemático en este sentido, al transcribir él mismo sus sinfonías para piano a cuatro manos, que podrán escucharse en este ciclo de forma íntegra y en orden cronológico. Como complemento, se añaden otros arreglos, igualmente del propio autor, de su música camerística y orquestal.

Compuesta entre 1884 y 1885 durante sus vacaciones estivales en Mürzzuschlag, la **Sinfonía nº 4** inicia su andadura con un movimiento en el que su extraordinario primer tema se caracteriza por su tono contrapuntístico alternado con otro tema más ligero. El segundo movimiento lo inicia un solo de trompa inmediatamente repetido por la madera al que le sigue un segundo tema de muy bella melodía expuesto por la trompa y seguido por los violonchelos. El tercer movimiento podría equipararse a un scherzo por su carácter alegre a pesar de utilizar un compás binario y de acercarse más a la forma sonata. El último movimiento está formado por un tema con variaciones cuya inspiración parte de la *Cantata BWV 150* de Bach, siendo un claro reflejo de la sensibilidad histórica de Brahms al legado musical de su país.

La guerra franco-prusiana de 1870 suscitó en Brahms, como en todos sus compatriotas, un alto sentimiento patriótico que dejó su huella en dos obras de estos años, el **Triumphlied** y el *Réquiem alemán*. Ambas composiciones se estrenarían en la Catedral de Bremen en 1871, la primera para conmemorar la victoria del Emperador y la segunda en memoria de los heridos y fallecidos durante la contienda bélica. Así, el *Triumphlied* fue originalmente compuesto para orquesta con barítono y doble coro, y en este concierto podrá escucharse en el arreglo para piano a cuatro manos elaborado (como todos los de este ciclo) por el propio compositor. El marcado carácter solemne del primer movimiento se debe a la inclusión del himno nacional alemán y de versos bíblicos (en origen entonados por las voces). El segundo movimiento, que comienza en el estilo del anterior, es un juego contrapuntístico en forma de pequeña fuga, mientras que el tercero incluye el solo de barítono con las respuestas del coro y la orquesta, con evocación a la magnificencia del Emperador al quien proclaman “rey de reyes y señor de señores”.

INTÉRPRETES

Jorge Otero, posiblemente el pianista español más premiado de su generación, ha sido galardonado, entre otros, en los Concursos Internacionales Paloma O'Shea (Santander), R. Sala Gallo (Monza), o E. Pozzoli (Seregno), donde obtuvo además el premio del público. Ofrece su primer recital en 1973 y desde entonces desarrolla una ininterrumpida labor como concertista en la que destaca su actividad como solista junto a diversas orquestas europeas y americanas, sus recitales, en los que abarca un amplio repertorio, y su actividad camerística también constante en la que merece destacar las integrales de los tríos de Beethoven, Schubert y Brahms.

Ilona Timchenko formada en la Escuela de Música de Evpatoria, Ucrania, estudió posteriormente en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y en el Conservatorio de La Haya. Ha ofrecido recitales y conciertos en Rusia, Austria, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Italia, España, Suiza, Rumanía y Croacia con orquestas como las Sinfónicas de RTVE, Granada, Real Filharmonía de Galicia y Orquesta de la Radio Rumana, entre otras. Premiada en los Concursos Internacionales G. Enescu (Bucarest, 2003), F. Liszt (Utrecht, 2002) y Maria Callas Grand Prix (Atenas). Como compositora, ha estrenado sus obras en el Festival de Música Moderna de Avignon.

Mayo 2012 CICLO Brahms transcribe a Brahms: integral de las sinfonías a cuatro manos

sábado, 5	Ilona Timchenko y Jorge Otero
sábado, 12	Nexus Piano Dúo
sábado, 19	Silke-Thora Matthies y Christian Köhn
sábado, 26	Jorge Otero e Ilona Timchenko

Octubre 2012 CICLO La formación del virtuoso. Estudios de piano

Fundación Juan March

Castelló, 77. 28006 Madrid · Entrada libre hasta completar el aforo

www.march.es - Email: musica@march.es

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica/

