Teatro Gayarre Antzokia
20ª edición | 20. edizioa (2022-2023)

Elena Bashkirova & Michael Barenboim

23 de marzo | Martxoaren 23an
Jueves | Osteguna. 19:00.

CICLO

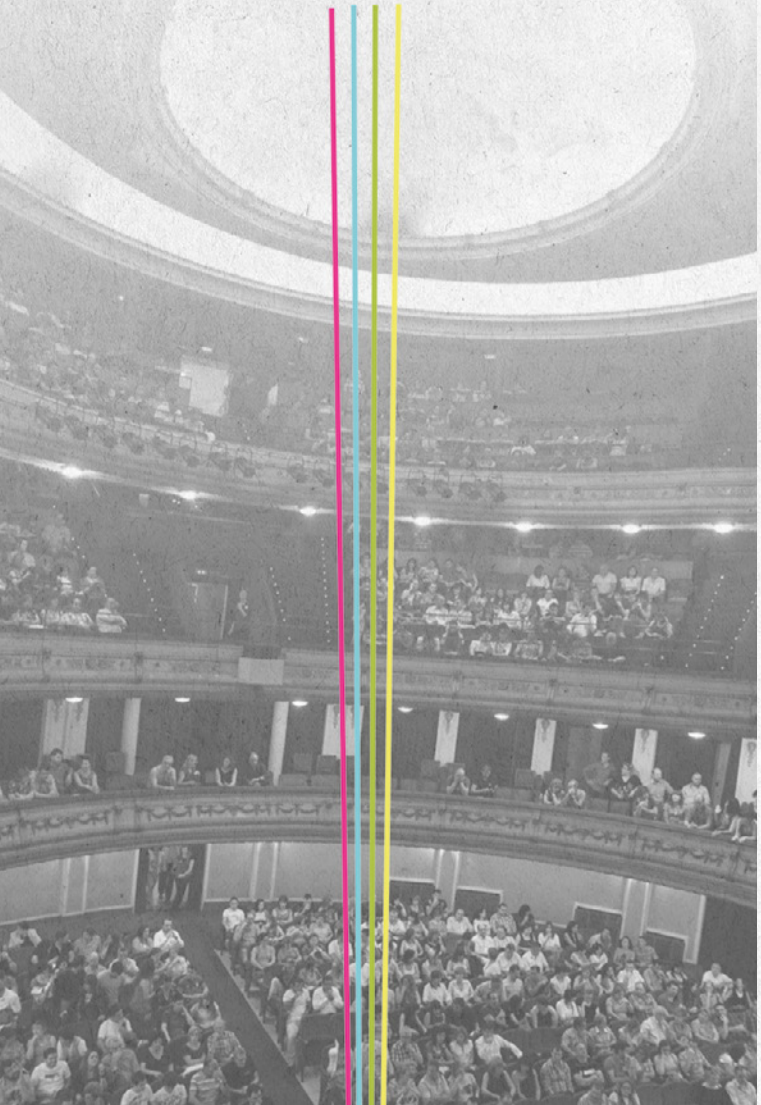
Grandes Intérpretes

INTERPRETATZAILE HANDIEN ZIKLOA

GAYARRE ANTZOKIA UDAL FUNDAZIOA
FUNDACIÓN MUNICIPAL TEATRO GAYARRE

www.teatrogayarre.com

Teatro Gayarre
"En el corazón de Pamplona desde 1932"
Gayarre Antzokia
"Iruñeko bihotzean 1932tik"



Programa

PARTE I / 1. PARTEA

Franz Schubert (1797-1828)
Sonatina en La menor, Op. 137 nº 2, D.385 [20'].
Allegro moderato – Andante – Menuetto Allegro - Allegro.

Robert Schumann (1810-1856)
Sonata n º1 en La menor para violín y piano, Op. 105 [17'].
Mit leidenschaftlichem Ausdruck (con expresión apasionada / adierazpen suharrarekin) – Allegretto – Lebhaft (vivo / bizia).

PAUSA / ETENALDIA [15']

PARTE II / 2. PARTEA

Robert Schumann (1810-1856)
Märchenbilder para viola y piano, Op. 113 [15'].
Nicht schnell (no rápido / ez azkarra) - Lebhaft (vivo / bizia) - Rasch (rápido / azkarra) - Langsam, mit melancholischem Ausdruck (lentamente, con expresión melancólica / motel, baina adierazpen malenkoniatsuarekin).

Franz Schubert (1797-1828)
Sonata Arpeggione D. 821 (con viola) [25'].
Allegro moderado – Adagio – Allegretto

Jueves 23 de marzo de 2023, 19:00
2023ko martxoaren 23an, osteguna, 19:00etan

ELENA BASHKIROVA & MICHAEL BARENBOIM

Intérpretes | Interpretatzaileak

Elena Bashkirova, piano / pianoa.
Michael Barenboim, violín y viola / biolina eta biola.

Introducción | Sarrera

Elena Bashkirova y Michael Barenboim, dos músicos de consolidado prestigio internacional visitan el Teatro Gayarre por primera vez para interpretar un programa que se compone de piezas de Schubert y Schuman, con el atractivo añadido de poder disfrutar de Michael Barenboim tocando tanto el violín (en la primera parte) como la viola (en la segunda parte).

Ambos son descendientes de reconocidas familias de la música clásica, como Dimitrij Bashkirova y Daniel Barenboim. Ella, una destacada pianista de extraordinaria sensibilidad nacida y formada en Moscú, que obtiene del piano un sonido inigualable. Él, cuenta entre sus conciertos más destacados, debuts con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles, Robert Treviño y la Royal Liverpool Philharmonic.

***

Elena Bashkirova eta Michael Barenboim, nazioartean prestigio handia duten bi musikari hauek, Gayarre Antzokira datoz lehen aldiz Schubert eta Schumanen piezek osatzen dute programa eskaintzeko. Alderdi erakargarri gehitu moduan, Michael Barenboim biolina (lehenbiziko partean) eta biola (bigarrengoan) jotzen ere ariko da.

Biak ala biak nazioarteko musika klasikoko familia ospetsuetako ondorengoak dira, Dmitri Baxkirov eta Daniel Barenboimenak, hain zuzen. Elena Bashkirova, Moskun jaioa eta prestakuntza hartua, ohiz kanpoko sentiberatasuna duen pianista nabarmena da, pianotik soinu paregabea lortzen duena. Michael Barenboimek, bere kontzertu gai-

lenenen artean, Gustavo Dudamelekin eta Los Angelesko Filarmonikoarekin egindako debutak ditu, Robert Treviñorekin eta Royal Liverpool Philharmonicekin.

Biografías | Biografiak

ELENA BASHKIROVA (Moscú, 1958): estudió en el Conservatorio Chaikovski, en las clases magistrales impartidas por su padre, Dimitri Bashkirov, reconocido pianista y pedagogo. Explora el repertorio clásico y romántico, así como la música del siglo XX. Su trabajo se ha visto influenciado por el intercambio con artistas de la talla de Pierre Boulez, Sergiu Celibidache, Christoph von Dohnányi y Michael Gielen. Así mismo, colabora con directores de la talla de Lawrence Foster, Karl–Heinz Steffens, Ivor Bolton, Manfred Honeck y Antonello Manacorda. Su grabación de 2016, conteniendo Las estaciones, op. 37b y Álbum para la juventud, op. 39 de Chaikovski, recibió el premio ICMA en la categoría de Instrumento Solista. Apasionada de la música vocal colabora con Matthias Goerne, Dorothea Röschmann y Anna Netrebko.

ELENA BASHKIROVA (Mosku, 1958). Txaikovski Kontserbatorioan aritu zen ikasten, Dmitri Baxkirov aitak, pianista eta pedagogo ospetsuak, ematen zituen eskola magistraletan. Errepertorio klasikoa eta erromantikoa esploratzen du, eta bai XX. mendeko musika ere. Pierre Boulez, Sergiu Celibidache, Christoph von Dohnányi eta Michael Gielenen mailako artistekin izandako trukeak eragina izan du bere lanean. Halaber, elkarlanean aritu izan da Lawrence Foster, Karl-Heinz Steffens, Ivor Bolton, Manfred Honeck eta Antonello Manacordaren mailako zuzendariekin. 2016an egin zuen grabazioak –Txaikovskiren Urtaroak, op. 37b, eta Gaztarorako albuma, op. 39, barne hartuta– ICMA saria jaso zuen Instrumentu So-

listaren kategorian. Ahots-musikaren jarraitzaile sutsua, Matthias Goerne, Dorothea Röschmann eta Anna Netrebkorekin aritu izan da elkarlanean.

MICHAEL BARENBOIM (París, 1985). Comenzó a tocar el violín a los 7 años, bajo la tutela de los profesores Axel Wilczok y Guy Braunstein. Sus actuaciones han sido calificadas por los críticos con adjetivos como "sobresalientes", "emocionantes", "persuasivas" e "impresionantes". Su segunda grabación en solitario, con obras de Sciarrino, Berio y Paganini, fue lanzada en el 2018 y definida como "programación visionaria" (BBC Music Magazine) o "convincente y llena de brillantes revelaciones" (The Strad). Su presentación con la Filarmónica de Berlín con el Concierto para violín de Schönberg, fue ampliamente aclamado por la crítica, y le llevó a debutar junto a la Filarmónica de Viena, la Sinfónica de Chicago y la Filarmónica de Israel. También ha actuado con la Orquesta Filarmónica de Londres, interpretando el Concierto para violín núm. 1 de Prokofiev, y con la Filarmónica de la BBC y el Concierto para violín de Berg.

MICHAEL BARENBOIM (Paris, 1985). 7 urterekin hasi zen biolina jotzen, Axel Wilczok eta Guy Braunstein irakasleen tutoretzapean. Kritikariek "bikain", "hunkigarri", "limurtzaile" eta "zirraragarri" adjektiboak erabili izan dituzte, besteak beste, bere emanaldiak deskribatzeko. Bakarka egin zuen bigarren grabazioa, Sciarrino, Berio eta Paganiniren lanekin, 2018an kaleratu zuen eta "programazio ameslari" (BBC Music Magazine) eta "sinesgarri eta errebelazio berebizikoz betetzat" (The Strad) jo izan zuten. Kritikariek izugarri txalotu zuten Schönbergen biolinerako kontzertuarekin Berlingo Filarmonikoarekin egin

zuen aurkezpena, eta Vienako Filarmonikoarekin, Chicagoko Sinfonikoarekin eta Israelgo Filarmonikoarekin debuta egitea ekarri zion. Londresko Filarmonikoarekin ere aritu izan da, Prokofieven biolinerako 1. zenbakiko kontzertua interpretatuz, eta BBCren Filarmonikoarekin, Bergen biolinerako kontzertua interpretatuz.

Notas al Programa | Programaren oharrak

En el paraíso de la música de cámara creció **FRANZ SCHUBERT** (1797-1828) adorando a Beethoven y practicando junto a su familia y amigos el violín y la viola. Después, llegaría su amor por la poesía en los Lieder y por otros grandes géneros. La sensibilidad y el lirismo de sus melodías, frescas o melancólicas, eran ya señas de identidad de Schubert en sus obras juveniles. Las tres Sonatinas para piano y violín que compuso en la primavera de 1816 presentan ya contradicciones que nos sumergen en el imaginativo mundo del Romanticismo de Schubert; soledad o inquietud, entusiasmo y amistad, los conflictos internos del joven compositor afloran en ellas, desentrañando los misterios de la Naturaleza, el Amor y la Muerte.

En aquella primavera de 1816, Schubert trabajaba en sus sinfonías Cuarta y Quinta y perseguía la aprobación de Goethe tras la composición de una serie de *Lieder* sobre poemas del poeta alemán. El joven compositor necesitaba independizarse de su padre y soportó varias negativas de interesantes puestos de trabajo con las consiguientes frustraciones. La libertad resultaba cara y llena de inseguridades, pero ayudaba a que

fructificaran bellísimas partituras. La Sonatina en La menor D. 385, publicada póstumamente por Diabelli junto a sus dos compañeras, continúa la tradición formal que Haydn y Mozart habían iniciado para el género. En el manuscrito, Schubert tituló las obras como *Sonatas para el pianoforte con acompañamiento de* violín, aunque la escritura para solista está creada principalmente para el violín. La organización formal de las Sonatas, que responde al modelo tradicional y su sencilla

escritura o la naturalidad con que se relacionan violín y piano, motivaron que Diabelli, con el objetivo de venderlas mejor, las editara como *Sonatinas* para músicos aficionados. Sin embargo, aunque las partes de violín y piano no son virtuosas en sentido estricto, tampoco son fáciles de ejecutar. La fuerza dramática de la Sonata D. 385 se muestra con claridad en las amplias melodías que se desarrollan a través de un rico universo emocional que nace en el apasionado *Allegro moderato,* atraviesa el lírico y apacible comienzo del *Andante*, en sus transiciones armónicas, se anima en el enérgico *Menuetto* y culmina en el bello *Allegro* en forma de imaginativo rondó.

El encanto, siempre presente en la música de Schubert, es extraordinario en la célebre Sonata *Arpeggione* D. 821, compuesta para la difusión del *arpeggione,* instrumento a medio camino entre la viola de gamba, la guitarra y el violonchelo. Fue encargada por J. G. Staufer, inventor del instrumento, que durante unos años vivió cierta aceptación en Viena, para luego desaparecer en favor del violonchelo. La partitura de Schubert, con transcripciones para violonchelo y violín, se editó muchas décadas después, en 1871, y últimamente se ha popularizado también la versión para viola. El manuscrito original se encuentra en la Biblioteca Nacional de París y en él aparece escrita la fecha, noviembre de 1824. Aquellos no eran los mejores tiempos posibles para el compositor; su enfermedad ya mostraba algunos síntomas desagradables, los fuertes y frecuentes dolores de cabeza, por ejemplo; la situación económica que atravesaba no ayudaba tampoco. Su único apoyo lo constituían sus fieles amigos, con los que pasaba el tiempo en que no componía música. Pese a todo, éste resultó ser uno de los

periodos más fructíferos de su carrera compositiva y la Sonata *Arpeggione,* una de las obras más exquisitamente líricas de todo su catálogo camerístico.

Organizada en tres movimientos, la Sonata *Arpeggione* no presenta grandes innovaciones formales aunque sí un espíritu claramente romántico. Melodías y desarrollos atraviesan un largo camino expresivo con caracteres contrastantes, melancólicos o más animados o incluso populares, en los tres movimientos. Por otra parte, las dos partes, viola y piano, presentan escrituras virtuosas, especialmente destacadas en el Rondó final. Aun siendo delicada en cada compás, la obra llega a su máxima delicadeza en el *Lied* central *Adagio*. Poesía pura e inspiración para otro de los grandes poetas del Romanticismo musical: **ROBERT SCHUMANN (1810-1856).**

En los últimos años de su vida, con síntomas de enfermedad mental, Schumann se asomó a la música de cámara con la esperanza de aliviar sus miedos, *como un consuelo ante los terribles acontecimientos externos.* En 1851 e instalado en Düsseldorf, el compositor alemán había presentado el Concierto para violonchelo y la Sinfonía Renana. Entonces abordó la composición de sus sonatas op.105 y 113, para el violín y para la viola.

La Sonata para violín y piano en La menor nació de un estado de ánimo turbulento, de frustraciones, en medio de los desencuentros producidos entre Schumann y el burgomaestre cuando el compositor era director musical municipal de Düsseldorf. Fue estrenada por Ferdinand David y Clara el 21 de marzo de 1852, aunque también fue ejecutada por violinistas como Joseph Joa-

chim. Algunos no lograron comprender el carácter apasionado e intranquilo, sombrío, de la obra, quizás, como señala Ménétrier, debido al uso que Schumann hizo del registro grave del violín, cercano en muchos momentos al timbre de la viola, ya presente en el primer movimiento *Mit leidenschaftlichem Ausdruck* [Con apasionada expresión]. Sin embargo, el lirismo es omnipresente en la partitura, en sus tres movimientos, en la sencillez luminosa y apacible del *Allegretto* central; también en el rítmico y fugado, intenso, *Lebhaft* [Animado] final, más dramático.

La predilección de Schumann por el grave y cálido timbre de la viola dio su fruto en la bellísima Sonata *Märchenbilder* [ilustraciones de cuentos de hadas], inspirada en antiguos cuentos alemanes, una ensoñación desde sus primeros compases, que bucea, como escribe *Ménétrier, en los recovecos de un alma herida.* Fue estrenada por Wasielewski, antiguo alumno de Schumann, a la viola, que había sugerido algunas correcciones en la parte de viola, y por Clara al piano, en Bonn, el 12 de noviembre de 1853. Los cuatro movimientos expresan estados diferentes, pero en todos ellos encontramos la poesía sonora característica del compositor alemán; desde la melancolía del *Nicht schnell* [no rápido], o la energía, muy schumanniana, con sus ritmos de puntillo, del *Lebhaft* [vivo]; hasta el obsesivo Rasch [rápido], que posee el tono apasionado de las Baladas para piano, o el *Langsam, mit melancholischem Ausdruck* [Lento, con expresión melancólica], donde la viola entona una sentimental y apacible canción de cuna.

Mar García

***

FRANZ SCHUBERT (1797-1828) ganbera-musikaren paradisuan hazi zen, Beethoven gurtzen eta senitarteko eta lagunekin biolina eta biola praktikatzen. Gero iritsiko zen poesiarako maitasuna *Lieder-etan* eta beste genero handi batzuetarako. Freskoak edo malenkoniatsuak izan, bere doinuen sentiberatasuna eta lirismoa Schuberten ezaugarri ziren jada gaztaroko lanetan. 1816ko udaberrian ondu zituen Pianorako eta biolinerako hiru sonatinek Schuberten erromantizismoaren irudimenezko munduan murgiltzen gaituzten kontraesanak dituzte jada; bakardadea edo ezinegona, gogoberotasuna eta adiskidetasuna, konpositore gaztearen barne-gatazkak haietan azaleratzen dira, Naturaren, Maitasunaren eta Heriotzaren misterioak argitzen.

1816ko udaberri hartan, Schubert bere Laugarren eta Bosgarren sinfonietan ari zen lanean eta Goetheren oniritzia lortu nahi zuen, alemaniar poetaren olerki batzuen gaineko *Lieder* batzuk ondu ondoren. Konpositore gazteak gurasoen etxetik irten behar zuen, eta lanpostu interesgarrien zenbait ezezkori egin behar izan zien aurre, baita haiek berekin ekarri zituzten frustrazioei ere. Askatasuna garestia zen eta bai ziurtasunik ezez betea ere, baina partitura ezin ederragoak sortzea laguntzen zuen. D. 385 La minorreko Sonatinak, hilondoan kaleratuak Diabellik eta bere bi kideek, generorako Haydnek eta Mozartek hasi zuten tradizio formalari jarraitzen dio. Eskuizkribuan, *Pianoforterako sonatak, biolinaren akonpainamenduarekin* izenburua jarri zien Schubertek lan horiei, bakarlarirako idazketa nagusiki biolinerako sortuta dagoen arren. Sonaten antolaketa formalak, eredu tradizionalari erantzuten dion anto-

laketak, eta idazketa soilak edo biolina eta pianoa erlazionatzen diren naturaltasunak berekin ekarri zuten Diabellik, hobeki saltzeko helburuarekin, musikari zaleentzako Sonatina moduan editatzea. Edonola ere, nahiz eta biolineko eta pianoko zatiak ez diren birtuosoak zentzu hertsian, ez dira jotzeko errazak ere. D. 385 Sonataren indar dramatikoa argi azaleratzen da emozioen unibertso aberats baten bidez garatzen diren doinu zabaletan. Emozioen unibertso hori *Allegro moderato* suharrean jaiotzen da, *Andante*-aren hasiera liriko eta goxoa zeharkatzen du, trantsizio harmonikoetan, *Menuetto* kementsuan animatzen da eta *Allegro* ederrean burutzen da, irudimen handiko rondo forman.

Xarma, beti presentea Schuberten musikan, ohiz kanpokoa da D. 821 *Arpeggione* Sonata ezagunean. Arpeggionea, hain zuzen, viola da gambaren, gitarraren eta biolontxeloaren erdibidean zegoen musika-tresna zen. Zenbait urtean nolabaiteko onarpena izan zuen Vienan, eta gero desagertu egin zen biolontxeloaren mesedetan. J. G. Staufer musika-tresna horren asmatzaileak agindu zuen sonata hori. Schuberten partitura, biolontxelorako eta biolinerako transkripzioekin, hamarkada batzuk geroago editatu zen, 1871n, eta azkenaldian biolarako bertsioa ere ezagun bihurtu da. Jatorrizko eskuizkribua Parisko Liburutegi Nazionalean dago, eta bertan data idatzita dago, 1824ko azaroa. Haiek ez ziren garai onenak konpositorearentzat; gaixotasunak sintoma desatsegin batzuk erakusten zituen jada, hala nola buruko min sarriak eta handiak; eta bere egoera ekonomikoak ere ez zuen batere laguntzen. Bere babes bakarra lagun leialak ziren, eta haiekin igarotzen zuen denbora, musika ontzen aritzen ez zenean. Hala ere, konposizio-ibilbidean izan zuen

aldirik emankorrenetako bat izan zen, eta *Arpeggione Sonata*, bere ganbera-katalogo osoko lan liriko fin eta bikainenetako bat da.

Hiru mugimendutan antolatuta, *Arpeggione* Sonatak ez du berrikuntza formal handirik, baina bai argi eta garbi erromantikoa den espiritua. Doinuek eta garapenek adierazpen-bide luze bat zeharkatzen dute, kontrastatzen duten izaerekin, malenkoniatsuekin edo animatuagoekin edo baita popularragoekin ere, hiru mugimenduetan. Beste alde batetik, bi zatiek, biolak eta pianoak, idazketa birtuosoak dituzte, bereziki nabarmenduak Amaierako rondoan. Konpas bakoitzean eztia bada ere, eztitasun gorenera *Adagio Lied* nagusian heltzen da. Poesia hutsa eta inspirazioa, erromantizismo musikaleko poeta handietako beste batentzat: **ROBERT SCHUMANN (1810-1856).**

Bizitzaren azken urteetan, buruko gaitzaren sintomak zituela, beldurrak arintzeko itxaropenarekin hurbildu zen Schumann ganbera-musikara, *kanpoko gertakari izugarrien aurrean kontsolagarri moduan.* 1851n, Düsseldorfen bizi zela, alemaniar konpositoreak Biolontxelorako kontzertua eta Renaniako sinfonia aurkeztu zituen. Eta orduan heldu zion 105 eta 113 op. sonatak ontzeari, biolinerako eta biolarako.

La minorreko biolinerako eta pianorako sonata gogo-aldarte nahasi batean sortu zen, frustrazioz beterikoan, Schumann eta burgumaisuaren artean sortutako desadostasunen erdian, konpositorea Düsseldorfeko udal musika-zuzendaria zenean. Ferdinand Davidek eta Clarak estreinatu zuten 1852ko martxoaren 21ean, nahiz eta biolinistek ere jo zuten, adibidez, Joseph Joachimek.

Batzuek ez zuten lortu lan horren izaera kartsua eta urduria, goibela, ulertzea, beharbada, Ménétrierrek adierazi zuen moduan, Schumannek biolinaren behe-erregistroaz egin zuzen erabilerarengatik, une askotan biolaren tinbretik gertu zegoena eta Mit *leidenschaftlichem Ausdruck* [Adierazpen suharrarekin] lehen mugimenduan ageri zena jada. Hala eta guztiz ere, lirismoa nonahi dago partituran, hiru mugimenduetan, *Allegretto* nagusiaren soiltasun bikain eta goxoan; eta bai amaierako *Lebhaft* [Bizia] erritmiko eta fugadunean, sutsuan, dramatikoagoan.

Biolaren tinbre baxu eta beroaren alde Schumannek sentitzen zuen zaletasunak emaitza eman zuen *Märchenbilder* sonata [Maitagarrien ipuinen ilustrazioak] eder-ederrean. Alemaniako ipuin zaharretan inspiratuta, amets-irudia da aurreneko konpasetatik, eta, Ménétrierrek idatzi zuen moduan, *arima zauritu baten zokoetan* sakontzen du. Wasielewskik, Schumannen garai bateko ikasleak, estreinatu zuen, biolan –biolaren zatian zuzenketa batzuk iradoki zituen–, eta bai Clarak ere, pianoan, Bonnen, 1853ko azaroaren 12an. Lau mugimenduek egoera desberdinak adierazten dituzte, baina lauretan aurkitzen dugu alemaniar musikagilearen ezaugarri zen soinu-poesia; *Nicht schnell*-en [Ez azkarra] malenkoniatik, edo *Lebhaft*-en [Bizia] energiatik, erritmo puntudunekin; *Rasch* [Azkarra] obsesiboraino, Pianorako baladen tonu kartsuak dueneraino, edo *Langsam, mit melancholischem Ausdrucke*-raino [Lentoa, adierazpen malenkoniatsuarekin], non biolak lo-kanta sentimenduzko eta atsegin bat intonatzen duen.

Mar García

Conoce nuestra
programación completa aquí:
Ezagutu gure programazio
osoa hemen:

TEATRO GAYARRE
Avda, Carlos III, 3. 31002 Pamplona
www.teatrogayarre.com

Ayuntamiento de Pamplona | Iruñeko Udala

GAYARRE ANTZOKIA
UDAL FUNDAZIOA

FUNDACIÓN MUNICIPAL
TEATRO GAYARRE