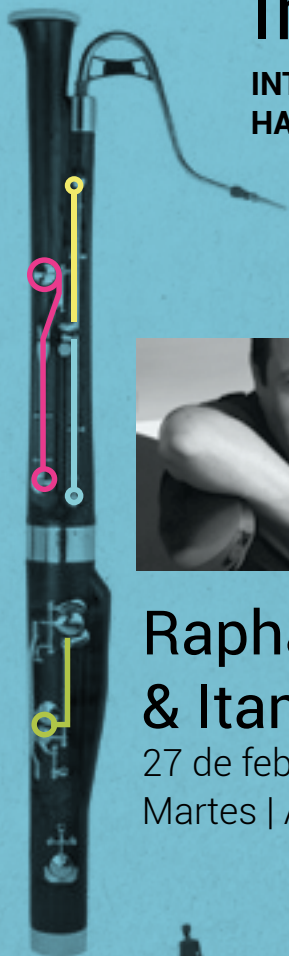

Teatro Gayarre Antzokia
21ª edición | 21. edizioa (2023-2024)

CICLO

Grandes Intérpretes

INTERPRETATZAILE
HANDIEN ZIKLOA

Raphael Wallfisch
& Itamar Golan

27 de febrero | Otsailak 27
Martes | Asteartea. 19:00.

GAYARRE ANTZOKIA
UDAL FUNDAZIOA

FUNDACIÓN MUNICIPAL
TEATRO GAYARRE

www.teatrogayarre.com

'Wenn die Worte aufhören, beginnt die Musik'.

*

'Cuando las palabras cesan, comienza la música'.

*

'Hitzak eteten direnean, musika hasten da'.

*

Cita del poeta Heinrich Heine | Heinrich Heine poetaren aipua
(Düsseldorf 1797-París, 1856)

Programa

PARTE I / 1. PARTEA

CLARA SCHUMANN (1819-1896)

Drei Romanzen op. 22 [10'].

Andante molto - Allegretto: Mit zartem Vortrage (con expresión tierna / adierazpen samurrarekin) - Leidenschaftlich schnell (apasionadamente rápido / sutsuki azkarra)

JOAQUÍN NIN (1879-1949)

Cantos de España para violonchelo y piano [10'].

Montañesa - Tonada murciana – Saeta - Granaína

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Sonata para violonchelo y piano nº 1 en mi menor, Op. 38 [26'].

Allegro non troppo - Allegretto quasi minueto - Allegro

INTERMEDIO / ATSEDENALDIA [15'].

PARTE II / 2. PARTEA

SERGEI RACHMANINOV (1873-1943)

2 Piezas para cello y piano, Op. 2 [9'].

Preludio - Danza oriental

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849)

Sonata para violonchelo y piano en sol menor, op.65 [30'].

Allegro moderato – Scherzo – Largo - Finale. Allegro

Martes 27 de febrero de 2024, 19:00
2024ko otsailaren 27an, asteartea, 19:00etan

RAPHAEL WALLFISCH & ITAMAR GOLAN

Intérpretes | Interpretatzaileak

Raphael Wallfisch, violonchelo / biolontxelo.
Itamar Golan, piano / pianoa.

Introducción | Sarrera

Un exquisito dúo formado por Raphael Wallfisch, uno de los violonchelistas más célebres del escenario internacional junto con Itamar Golan, uno de los pianistas más solicitados de su generación. El programa que interpretan esta velada homenajea al Romanticismo y muestra la parte más lírica del violonchelo. La Sonata de Brahms y los Romanes de Clara Schumann, como muestra de una de las historias musicales más románticas de la historia; Rachmaninov y la última obra que Chopin tocó en público, así como un claro tributo a la música española con la música de Nin.

Raphael Wallfisch, nazioarteko agertokiko biolontxelista ospetsuenetako batek eta Itamar Golan bere belaunaldiko piano-jotzaile nabarmenetako batek osatutako bikote bikaina. Interpretatuko duten programak Erromantizismoa omentzen du baita biolontxeloaren alderik lirikoena erakutsi. Brahmsen Sonata eta Clara Schumannen Erromantzeak, historiako musika-istorio erromantikoenen erakusgarri; Rakhmaninov eta Chopinek jendaurrean jo zuen azken lana, baita Niniren musikarekin Espainiako musikari egindako omenaldi argia ere.

Biografías | Biografiak

RAPHAEL WALLFISCH (Londres, Reino Unido, 1953). A los veinticuatro años, ganó el Concurso Internacional de Violonchelo Gaspar Cassadó en Florencia. Desde entonces ha disfrutado de una carrera mundial tocando con orquestas como la Filarmónica de Londres y Los Ángeles y la Sinfónica de Berlín, entre otras muchas. Es invitado regularmente a tocar en importantes festivales y ha grabado casi todas las obras importantes del repertorio del violonchelo.

RAPHAEL WALLFISCH (Londres, Erresuma Batua, 1953). Hogeita lau urte zituela, Florentzian nazioarteko Gaspar Cassadó biolontxelo-lehiaketa irabazi zuen. Geroztik, mundu mailako ibilbidea egin du eta hainbat orkestrarekin jotzeko aukera izan du, beste askoren artean: Lon-

dresko eta Los Angeleseko Filarmonikoak edota Berlingo Sinfonikoa. Erregularitasunez gonbidatzen dute jaialdi garrantzitsuetan jotzera, eta biolontxeloaren erreperatorioko ia lan garrantzitsu guztiak grabatu ditu.

ITAMAR GOLAN (Vilna, Lituania, 1970). Desde sus primeros años, la pasión de Itamar Golan ha sido la música de cámara, pero también ha actuado como solista con algunas de las principales orquestas, entre otras, la Filarmónica de Berlín, la Royal Philharmonic y la Scala de Milán. A lo largo de los años, ha colaborado con Shlomo Mintz, Maxim Vengerov, Ivry Gitlis, Janine Jansen, Vadim Repin y, más recientemente, con Raphael Wallfisch, entre muchos otros.

ITAMAR GOLAN (Vilna, Lituania, 1970). Bere aurreneko urteetatik, Itamar Golaren pasioa ganbera- musika izan da, baina bakarlari ere aritu da orkestra nagusietako batzuekin, tartean, Berlingo Filarmonikoa, Royal Philharmonic edota Milango Scala, besteak beste. Urteetan zehar, Shlomo Mintz, Maxim Vengerov, Ivry Gitlis, Janine Jansen, Vadim Repin eta oraintsu Raphael Wallfischekin aritu da kolaboratzen.

Notas al Programa | Programaren oharrak

El repertorio para violonchelo y piano comenzó su esplendor a partir de las sonatas de Beethoven, en las que ambos instrumentos eran tratados con la misma importancia técnica y expresiva. El poder evocador del violonchelo, su

capacidad para expresar el canto más íntimo y profundo, enamoraron a compositores y artistas como **FRÉDÉRIC CHOPIN**, que manifestó su predilección por este instrumento.

Por otra parte, los grandes intérpretes de violonchelo que triunfaban en Europa en las primeras etapas del Romanticismo fueron responsables de la composición de las más bellas páginas para esta formación camerística. Para su gran amigo, el violonchelista Auguste Franchomme, escribió Chopin su maravillosa Sonata en sol menor durante 1846, encontrándose enfermo de tuberculosis. Franchomme la ejecutó junto a Chopin en el último concierto que el polaco dio en París, el 16 de febrero de 1848, prescindiendo del primer movimiento a causa de la debilidad de Chopin. Causó sensación entre público y crítica; Moschelès, por ejemplo, la comparó con un bosque salvaje donde sólo aparece intermitentemente algún rayo de sol. Chopin consiguió tejer texturas homogéneas entre los instrumentos en los cuatro movimientos de su sonata, dotados de un encanto melódico que transcurre entre el clásico Allegro moderato inicial, el sentimental Scherzo, caminando a través de las atmósferas soñadoras e íntimas del Largo para finalizar con heroísmo en el movimiento final.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los intérpretes de violonchelo vieron ampliado su repertorio con arreglos de piezas para otros instrumentos de cuerda, especialmente el violín. De la estrecha amistad entre el matrimonio **SCHUMANN** y los violinistas Joseph Joachim y Wilhelm Joseph von Wasielewski nacieron tres de las piezas camerísticas más populares de la compositora **CLARA WIECK**, sus Drei Romanzen

op. 22, originalmente escritos para violín y piano. Corría el año 1853 y ambos intérpretes asesoraron a la compositora sobre digitaciones, arcos y fraseos. Los tres Romances de Clara son incursiones en breves formas libres que estaban de moda en aquellos años y exploran distintas emociones, desde la melancolía y el lirismo del *Andante molto*; a la delicada ligereza del *Allegretto*; y al apasionado *Leidenschaftlich schnell*.

El año de composición de los tres Romances, Robert y Clara conocieron, por iniciativa de Joachim, a quien iba a convertirse en su mejor amigo y el genial compositor alemán de la segunda parte del Romanticismo, **JOHANNES BRAHMS**. Los primeros meses de esta profunda relación de amistad fueron difíciles; la preocupación de Clara por la enfermedad mental de su esposo, el intento de suicidio de éste; el embarazo del octavo hijo de la pareja; resultaron más dulces con la confianza de Brahms que se había trasladado a Düsseldorf para ayudar. Tras el fallecimiento de Robert Schumann, Brahms dedicó su amistad a Clara y ambos se acompañaron durante más de cuatro décadas.

Entre las obras maestras de la música de cámara de Brahms se encuentra su Sonata para violonchelo y piano n.º 1, op.38. Fue para su amigo y virtuoso violonchelista Josef Gänsbacher, quien apoyó a Brahms en 1863 para ingresar como director en la Singakademie de Viena, para quien compuso esta inspirada partitura. Carece de movimiento lento y contó con el aplauso del público desde su estreno, en 1865. Conocida frecuentemente como pastoral, recordándola así a la sinfonía de Beethoven por su serenidad, es una obra de gran equilibrio formal y belleza melódi-

ca. Los tres temas se encadenan con naturalidad en el *Allegro non troppo* inicial, con intercambios constantes de protagonismo entre violonchelo y piano, contrastes expresivos entre los temas, cantabile el primero, rítmico y apasionado el segundo y misterioso y tierno el tercero. Un lírico e inolvidable tema se desarrolla a lo largo del *Allegretto quasi minuetto* central. El contrapunto triunfa en el movimiento final *allegro*, con la intensidad e intención dramática de las intervenciones de ambos instrumentos; Brahms rinde homenaje con esta página a Bach y a su arte de la fuga con brillantez en las escrituras del violonchelo y del piano indistintamente.

A finales del siglo romántico, el compositor ruso **SERGEI RACHMANINOV** compuso dos breves piezas (op. 2) para el violonchelista Anatole Brandulov con quien las estrenó en Moscú el 30 de enero de 1892. El Preludio es una versión de una pieza para piano en Fa mayor con dos secciones; la primera, serena y encantadora, entonada por el violonchelo sobre el acompañamiento del piano; la segunda, con la melodía del violonchelo descansa sobre el virtuoso desarrollo del piano. La aparición del elemento exótico se presenta en la Danza oriental, misteriosa, en tono menor y giros melódicos orientales, cambia de atmósferas con el paso del tema de uno a otro instrumento, con el contrastante y pintoresco timbre de los pizzicatos sobre el tema que entona el piano, con los cambios de Tempi y las exploraciones a lo largo de tesituras agudas y graves.

La inspiración en el folclore musical y el estudio de la música de siglos anteriores marcaron la obra y el pensamiento artístico de **JOAQUÍN NIN** (La Habana, 1879-1949), que también se

adentró en lenguajes vanguardistas como el Impresionismo y el Neoclasicismo. Injustamente desconocido y con un legado disperso en varios países, su figura y su obra se están investigando y valorando como merece en la actualidad. Tras formarse en París, en la Schola Cantorum con Vincent D'Indy, recorrió los escenarios del mundo ofreciendo conciertos de música para tecla del siglo XVIII que había investigado.

Fue en París donde presentó, ya en la década de 1920, su importante colección de canciones titulada *Vingts chants populaires espagnols*, estrenada en el Théâtre des Champs-Élysées en noviembre de 1923. Se interpretarían en diversas versiones durante los festivales de música española de París con coreografías de danza que se encargaron a Antonia Mercé y por ellas fue felicitado por Manuel de Falla, que consideró esencial la manera de Nin de acercarse a la tradición musical española con carácter renovador y superando los regionalismos más típicos, desde una perspectiva integracionista, como explica la musicóloga Pérez de Alejo. Nin estudió en profundidad el canto popular español y abordó la composición de sus estilizaciones como herencia de los cantos juglarescos, intermedio entre el alma lírica y popular.

De esta colección realizó numerosas estilizaciones o versiones. Destaca la que editó en 1926, *Chants d'Espagne*, para violín y piano, que adaptó en 1927 para violonchelo dedicada a Gaspar Cassadó. Eligió para la adaptación las piezas Montañesa, Tonada murciana, Saeta y Granadina. En ellas amplía el registro sonoro de ambos instrumentos, con ayuda del pedal del piano y las sordinas, con contrastes de Tempi y dinámicas,

muy expresivos [Montañesa], y el uso de melodías ampliamente adornadas con ritmos irregulares vibrantes [Granaína], o de melismas expresivos y libres [Saeta].

Mar García

Biolontxelo eta pianorako errepertorioak Beethovenen sonatetatik aurrera hasi zuen goreneko unea, sonata horietan bi musika-tresna horiek garrantzi tekniko eta espresibo berberarekin tratzen baitziren. Biolontxeloaren ahalmen gogorazleak, kantu intimo eta sakonena adierazteko gaitasunak, hainbat musikagile eta artista maitemindu zituen, besteak beste, **FRÉDÉRIC CHOPIN**, zeinak instrumentu honen zale amorratua zela erakutsi zuen.

Beste alde batetik, Erromantizismoaren aurreko etapetan Europan arrakasta zuten biolontxelo-interpretatzaile handiak izan ziren ganbera-talde honetarako orrialde ederrenak konposatzearen arduradunak. Chopinek haren lagun min Auguste Franchomme biolontxelo-jotzailearentzat idatzi zuen Sol minorreko sonata zoragarria 1846an, tuberkulosiak jota zegoela. Franchommek Chopinekin batera jo zuen, poloniarrek Parisen eman zuen azken kontzertuan, 1848ko otsailaren 16an, Chopinen ahultasuna zela-eta, lehenbiziko mugimendua alde batera utzita. Oihartzun handia izan zuen publikoaren eta kritikarien artean. Esate baterako, Moschelèsek baso basati batekin alderatu zuen, non aldizka besterik ez den agertzen eguzki-izpiren bat. Sonata horretako lau mugimenduetan, musika-tresnen arteko testura homogeenak ehuntzea lortu zuen Chopi-

nek, xarma melodiko batez hornituta, zeina hasierako Allegro moderato klasikoaren, Scherzo sentimentalaren artean igarotzen den, Largoaren atmosfera ameslari eta intimoen bidez ibiliaz eta azken mugimenduan balentriaz amaituaz.

XIX. mendearen bigarren erditik aurrera, beste hari-instrumentuetarako, bereziki biolinerako, sortutako piezen moldaketak eginda erreper-
torioa handitu egin zen biolontxelo-interpretat-
zaileentzat. **SCHUMANN** senar-emazteen eta Joseph Joachim eta Wilhelm Joseph von Wasielewski biolin-jotzaileen arteko adiskidetasun estutik jaio ziren **CLARA WIECK** musikagilearen ganberarako pieza ospetsuenetako hiru, Drei Romanzen op. 22, jatorrian biolin eta pianorako idatziak. 1853. urtea zen, eta bi interpretatzai-
leek aholkuak eman zizkioten musikagileari di-
gitazioen, arkuen eta fraseatzeen gainean. Urte haietan boladan zeuden forma libre laburretan egindako sartu-irtenak dira Clararen hiru erro-
mantzeak, eta emozio desberdinak esploratzen dituzte, hala nola *Andante moltoren* malenkonia eta lirismoa, *Allegretto*ren arintasun fina eta *Lei-
denschaftlich schnell* grinatsua.

Hiru erromantzeak ondu zituen urtean, Robertek eta Clarak, Joachimen ekimenez, lagun minena izango zena ezagutu zuten, Erromantizismoaren bigarren zatiko alemaniar konpositore bikaina, **JOHANNES BRAHMS**. Laguntasun-harreman sakon honen aurreneko hilabeteak zailak izan zi-
ren. Senarraren gaixotasun mentalarengatik Cla-
rak zuen kezka, senarra bere buruaz beste egiten saiatu izana eta bikotearen zortzigarren semea-
ren haurdunaldia, besteak beste, eztiagoak izan ziren Brahmsen konfiantzarekin, Düsseldorfera joana baitzen bizitzera, lagundu ahal izateko. Ro-

bert Schumann hil ondoren, Brahmsen adiskidetasuna Clarari eskaini zion, eta biek elkarri lagun egin zioten lau hamarkadatan baino gehiagotan.

Brahmsen ganberarako musikako maisulanen artean dago Biolontxelo eta pianorako sonata, 1. zenbakikoa, op. 38. Josef Gänsbacher lagun eta biolontxelo-jotzaile birtuosoarentzat konposatu zuen partitura inspiratu hau, Brahmsi babes eman baitzion 1863an, Vienako Singakademieko zuzendari moduan sartzeko erakunde horretan. Ez du mugimendu lentorik, eta publikoak estreinalditik bertatik egin zion harrera bikaina, 1865ean. Sarritan pastoral gisa ezagutu izan da, bere lasaitasunarengatik Beethovenen sinfonia gogora ekartzen duela, eta oreka formal eta edertasun melodiko handiko lana da. Hiru motiboak naturaltasunez kateatzen dira hasierako *Allegro non troppo*-n, biolontxeloaren eta pianoaren arteko protagonismo-truke etengabeekin, motiboen arteko kontraste adierazkorrekin, cantabile lehenbizikoa, erritmikoa eta grinatsua bigarrenkoa, eta misteriotsua eta samurra hirugarrenkoa. Motibo liriko eta ahaztezina garatzen da erdiko *Allegretto quasi minuetto*-n. Kontrapuntua nagusitzen da amaierako *Allegro* mugimenduan, bi instrumentuen esku-hartzeen intentsitate eta asmo dramatikoarekin. Orrialde honekin, Brahmsen omenaldia egin zion Bachi eta haren Fugaren Arteari, bikain egin ere, biolontxeloaren eta pianoaren idazketetan, modu bereizezinean.

Mende erromantikoaren amaieran, **SERGEI RAKHMANINOV** errusiar musikagileak bi pieza labur (op. 2) konposatu zituen Anatole Brandulov biolontxelistarentzat, eta harekin estreinatu zituen Moskun, 1892ko urtarrilaren 30ean. Preludioa pianorako pieza baten bertsioa da, Fa

maiorren, bi atalekin. Aurrenekoa, lasaia eta li-luragarria, biolontxeloak intonatua pianoaren akonpainamenduaren gainean; bigarrenkoa, biolontxeloaren doinuarekin, pianoaren garapen bir-tuosoaren gainean bermatzen da. Elementu exotikoa Ekialdeko dantzan agertzen da, misteriotsu, tonu minorrean eta ekialdeko melodia-birakete-tan, giroak aldatzen ditu motiboa musika-tresna batetik bestera igarotzean, pianoak intonatzen duen motiboaren gainean pizzicatoen tinbre bi-txi eta kontrastea eragiten duenarekin, Tempi al-daketekin, eta tesitura altu eta behekoetan egiten dituen esplorazioekin.

Musika-folklorean inspiratzeak eta aurreko mendeetako musika aztertzeak markatu zu-ten **JOAQUÍN NIN**en (Habana, 1879-1949) lana eta arte-pentsamendua, zeina abangoardiako lengoaietan ere sartu zen, besteak beste, Inpre-sionismoan eta Neoklasizismoan. Bidegabeki ezezaguna eta zenbait herrialdetan sakabana-tuta duen ondare batekin, merezi duen moduan ikertzen eta baloratzen ari da haren figura eta lana egun. Parisen prestakuntza hartu ondoren, Schola Cantorumen Vincent D'Indyarekin, mundu osoko agertokietan ibili zen, ikertua zuen XVIII. mendeko teklarako musika-kontzertuak eskaint-zeko.

Parisen aurkeztu zuen, 1920ko hamarkadan, bere abestien bilduma garrantzitsua, *Vingts chants populaires espagnols* izenburukoa, Théâtre des Champs-Élysées antzokian estreinatua 1923ko azaroan. Espainiako musikari buruz Parisen egin ziren jaialdietan hainbat bertsiotan interpretatu zituzten, Antonia Mercéri agindu zizkioten dant-za-koreografiekin, eta Manuel Fallak zoriondu egin zuen haiengatik. Izan ere, Fallak funtsezkot-

zat jo zuen Ninek Espainiako musika-tradiziara hurbiltzeko izan zuen modua, izaera berritzailearekin eta erregionalismo tipikoenak gaindituz, integrazio-ikuspegi batetik, Pérez de Alejo musikologoak azaltzen duen moduan. Ninek sakon aztertu zuen Espainiako herri-kantua, eta haren estilazioan konposizioari juglare-kantuen herentzia gisa heldu zion, arima lirikoaren eta herri-arimaren arteko tartekoa.

Estilazio edo bertsio ugari egin zituen bilduma horretatik. 1926an editatu zuena nabarmendu behar da, *Chants d'Espagne*, biolin eta piano-rako, zeina 1927an moldatu zuen biolontxelorako, Gaspar Cassadóri eskainita. Moldaketarako Montañesa, Tonada murciana, Saeta eta Granadina piezak aukeratu zituen. Haietan, bi instrumentuen soinu-erregistroa zabaldu zuen, pianoaren pedalak eta sordinek lagunduta, Tempi eta dinamikoen kontrasteekin, oso adierazkorrak [Montañesa], eta ederki apaindutako doinuak erabilita, erritmo irregular sutsuekin [Granadina], edo melisma adierazkor eta libreak [Saeta].

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