

“Música Russa per a orquestra de cordes”

P. I. Txaiovski / A. Arenski

Fundació Studium Aureum

Temporada 2017-18, concert núm. 4

П. Зайберт

P. I. Txaikowski / A. Arenski

Antón Arenski 1861-1906

Variacions sobre un tema de Txaikowski op. 35a

- Moderato
- I Un poco più mosso
- II Allegro ma non troppo
- III Andantino tranquillo
- IV Vivace
- V Andante
- VI Allegro con spirito
- VII Andante con moto
- VIII Moderato

Pjort Iljitsx Txaikovski 1840-1893

Andante cantabile per a violoncel i orquestra de cordes
op. postum

Pjort Iljitsx Txaikovski 1840-1893

Serenade per a cordes op. 48

- I. Pezzo in forma de Sonatina
Andante non troppo-Allegro moderato
- II. Moderato. Tempo di Valse
- III. Élégie
- IV. Finale-Tema Russo

Studium Aureum

Solista: Dmitry Struchkov

Concertino: Ramon Andreu

Violins primers: Alfredo Ardanaz
Catalina Bibiloni
Ricardo Duato
Margalida Navarro
Enrique Pastor

Violins segons: Margalida Gual
Laura Álvarez
Marta Florit
Xavier Pericàs
Marta Saura

Violes: M José Gómez de la Vega
Lourdes Pons
Jorge Pérez
Beatriz Torres

Violoncels: Dmitry Struchkov
Miquel Àngel Aguiló
Esther Jiménez
Gabriel Fiol

Contrabaixos: Francesc Aguiló
Ana Endzelm

Director: Carles Ponseti Verdaguer

Xerrada introductòria al concert:

Mercè Pons; compositora

"Rússia i la música"

Carles Ponseti Verdager

Què entenem per "música russa"?, evidentment música feta a Rússia per russos amb l'esperit d'aquest país. Però com podem identificar això i a partir de quan és evident? Les arrels ètniques de Rússia es perden en el temps: els eslaus i després russos eren majorment agricultors, aquesta activitat és la que aglutinà els cants i les pràctiques paganes (més tard cristianes) i que han sobreviscut conformant el folklore rus. Les celebracions esclaves es feren coincidir amb el calendari cristià, per tant les celebracions dels equinoccis i solsticis (Nadal, primavera, estiu) són una part important d'aquest folklore, així com també els ritus de les noces, funerals, collites... que destaquen per la seva singularitat i caràcter.

Al segle XVIII la cultura russa pràcticament no existia, tot el bagatge cultural era "importat" d'Europa, especialment d'Itàlia, Alemanya i França, la música vocal pràcticament només coneixia aquests tres idiomes. La cort i la noblesa parlaven el francès i tenien predilecció per la "melodia" vulgar i aferradissa. Anton Rubinstein 1829-1894, pianista, director d'orquestra i compositor, fundador de la Societat Russa de Música de Sant Petersburg (1859) i creador dels conservatoris de Sant Petersburg (1862) i Moscou (1866) ens diu:

"L'òpera russa tenia llavors, i va tenir encara per molt de temps, molt mala premsa. Jo escrivia les meves òperes en italià i alemany perquè el teatre rus era refractari a l'òpera i l'elit de la societat no tenia cap cultura musical. Hi havia molts aficionats amb uns criteris sobre la música totalment curts i falsos. No se l'hi demanava res a les arts, particularment a la música, únicament coses amb capacitat per adular el gust per la trivialitat. Les melodies de moda de Puccini, Rossini, Bellini passaven per models incomparables de gràcia, bellesa i profunditat. Hom era incapaç de comprendre altres models de bellesa que les simples i fàcils melodies, no era possible reconèixer a la música una missió seriosa".

D'altra banda alguns músics que podem qualificar de "nacionalistes" reivindicaren un estil propi més apropiat al seu entorn i les seves tradicions. Aquests compositors "no contaminats" sorgiren de la recerca, segons ells necessària, de la seva pròpia estètica i personalitat. Un denominador comú a quasi tots era el de ser autodidactes, és a dir, no tenien estudis reglats, que per altra banda només s'implantaren amb Anton Rubinstein com hem esmentat abans ben entrat el segle XVIII. Fins aquestes dates, els que volien estudiar la música de la tradició europea ho havien de fer a l'estranger, especialment a Alemanya. Així una vegada adquirits els coneixements i la tècnica retornaven a Rússia creant en un estil que podem qualificar d'humanista i universal.

El grup anomenat dels cinc estava format per: Balakirev, Cesar Cui, Borodín, Mussorgski i Rimski-korsakov, com

hem dit fóren músics autodidactes de vocació eslavista, podem citar a Glinka com el seu antecessor, ell fou el primer que va intentar conjugar el model nacionalista amb una acurada factura i musicalitat.

Fou en part gràcies a la relació amistosa entre Rimski-Korsakov i P. I. Txaikovski que les dues escoles varen trobar un punt d'equilibri i crearen músics ja formats de manera sòlida tals com Grachmaninov, Taneiev, Arenski, Rachmaninov, Glazunov, Sciabin, Kalinninov... i més tard Prokofiev, Stravinsky o Shostakovich.

Per tant, ara ja podem parlar dels compositors i de l'estil del concert que avui us proposem.

Txaikovski format als conservatoris de Sant Petersburg i Moscou, es caracteritza per un estil més occidental que està influït per un romanticisme tardà, aquest aporta una personalitat molt europea amb trets propis arrelats al gust rus. Fou un compositor molt reconegut i va ser també molt apreciat pels seus coetanis que varen veure en ell el ressorgir de la personalitat i la grandesa de la "gran" Rússia. La seva música és de caràcter universal, grandiloqüent, apassionada, desborda les emocions i transmet un personal missatge ple de suggestives melodies i sonoritats evolvents que subjuguen per la seva bellesa i mestria, tot acompanyat d'una tècnica constructiva i orquestració d'altíssim nivell. Podríem dir que representa el cim del ideal romàntic.

Antón Arenski va ser un dels deixebles de Rimski-korsakov i un gran entusiasta de la música de Txaikovski. Arenski va escriure al 1894 un quartet amb una instrumentació inusual: violí, viola i dos violoncel·les, i això només un any després de la mort de Txaikovski. En homenatge a aquest compositor va escriure el moviment lent basant-se en una melodia que Txaikovski utilitza en la seva sèrie de peces titulada "cançons per a nins" op. 54. Concretament aquesta melodia està basada en una cançó titulada "Crist al seu jardí" amb text d'Aleksey Pleshcheyev que el va traduir del poema anglès "roses i espines" del poeta nord-americà Richard Henry Stoddard. Aquest moviment prest es va fer molt popular i Arenski decidí fer una obra per a orquestra de cordes amb la forma de tema i variacions i que és tal vegada l'obra més popular d'aquest autor.

Aquesta obra d'exquisida factura, desenvolupa una rica exposició del tema que a poc a poc va variant la seva aparença amb gran riquesa expressiva. Un lirisme molt accentuat marca l'inici i final de l'obra, a les variacions els recursos sonors són notablement explorats amb gran efecte i unitat. Aquesta obra enquadrada en la que podem denominar corrent "europeista" que hem explicat abans, consolida un programa amb una clara proposta estètica.

“Rusia y la música”

Carles Ponseti Verdaguer

¿Qué entendemos por "música rusa"?, evidentemente música hecha en Rusia por rusos con el espíritu de este país. ¿Pero como podemos identificar esto y a partir de qué momento es evidente? Las raíces étnicas de Rusia se pierden en el tiempo: los eslavos y después rusos eran mayormente agricultores, esta actividad es la que aglutinó los cantos y las prácticas paganas (más tarde cristianas) y que han sobrevivido conformando el folclore ruso. Las celebraciones eslavas se hicieron coincidir con el calendario cristiano, por tanto, las celebraciones de los equinoccios y solsticios (Navidad, primavera, verano) son una parte importante de este folclore, así como también los ritos de las bodas, funerales, cosechas ... que destacan por su singularidad y carácter.

En el siglo XVIII la cultura rusa prácticamente no existía, todo el bagaje cultural era "importado" de Europa, especialmente de Italia, Alemania y Francia, la música vocal prácticamente sólo conocía estos tres idiomas. La corte y la nobleza hablaban el francés y tenían predilección por la "melodía" vulgar y pegadiza. Anton Rubinstein 1829-1894, pianista, director de orquesta y compositor, fundador de la Sociedad Rusa de Música de San Petersburgo (1859) y creador de los conservatorios de San Petersburgo (1862) y Moscú (1866) nos dice:

"La ópera rusa tenía entonces, y tuvo aún por mucho tiempo, muy mala prensa. Yo escribía mis óperas en italiano y alemán porque el teatro ruso era refractario a la ópera y la élite de la sociedad no tenía cultura musical. Había muchos aficionados con unos criterios sobre la música totalmente cortos y falsos. No se le pedía nada a las artes, particularmente a la música, únicamente cosas con capacidad para adular el gusto por la trivialidad. Las melodías de moda de Puccini, Rossini, Bellini pasaban por modelos incomparables de gracia, belleza y profundidad. Se era incapaz de comprender otros modelos de belleza más que las simples y fáciles melodías, no era posible reconocer en la música una misión seria".

Por otra parte, algunos músicos que podemos calificar de "nacionalistas" reivindicaron un estilo propio más cercano a su entorno y sus tradiciones. Estos compositores "no contaminados" surgieron de la investigación, según ellos necesaria, de su propia estética y personalidad. Un denominador común en casi todos ellos era el de ser autodidactas, es decir, no tenían estudios reglados, que por otra parte sólo se implantaron con Anton Rubinstein como hemos mencionado antes bien entrado el siglo XVIII. Hasta estas fechas, los que querían estudiar la música de la tradición europea debían hacerlo en el extranjero, especialmente en Alemania. Así una vez adquiridos los conocimientos y la técnica retornaban a Rusia creando en un estilo que podemos calificar de humanista y universal.

El grupo llamado de los cinco estaba formado por: Balakirev, Cesar Cui, Borodín, Mussorgski y Rimski-Korsakov,

como hemos dicho fueron músicos autodidactas de vocación eslavista, podemos citar a Glinka como su antecesor, él fue el primero que intentó conjugar el modelo nacionalista con una cuidada factura y musicalidad.

Fue en parte gracias a la relación amistosa entre Rimski-Korsakov y P.I. Tchaikovsky que ambas escuelas encontraron un punto de equilibrio y crearon músicos ya formados de manera sólida tales como Grachmaninov, Taneiev, Arenski, Rachmaninov, Glazunov, Sciabin, Kalinninov... y más tarde Prokofiev, Stravinsky o Shostakovich.

Por lo tanto, ahora ya podemos hablar de los compositores y del estilo del concierto que hoy os proponemos.

Tchaikovsky formado en los conservatorios de San Petersburgo y Moscú, se caracteriza por un estilo más occidental que está influido por un romanticismo tardío, éste aporta una personalidad muy europea con rasgos propios arraigados al gusto ruso. Fue un compositor muy reconocido y fue también muy apreciado por sus coetáneos que vieron en él el resurgir de la personalidad y la grandeza de la "gran" Rusia. Su música es de carácter universal, grandilocuente, apasionada, desborda las emociones y transmite un personal mensaje lleno de sugestivas melodías y sonoridades envolventes que subyugan por su belleza y maestría, todo acompañado de una técnica constructiva y orquestación de altísimo nivel. Podríamos decir que representa la cumbre del ideal romántico.

Antón Arenski fue uno de los discípulos de Rimski-Korsakov y un gran entusiasta de la música de Tchaikovsky. Arenski escribió en 1894 un cuarteto con una instrumentación inusual: violín, viola y dos violonchelos, y eso sólo un año después de la muerte de Tchaikovsky. En homenaje a este compositor escribió el movimiento lento basándose en una melodía que Tchaikovsky utiliza en su serie de piezas titulada "canciones para niños" op. 54. Concretamente esta melodía está basada en una canción titulada "Cristo en su jardín" con texto de Aleksey Pleshcheyev que lo tradujo del poema inglés "rosas y espinas" del poeta norteamericano Richard Henry Stoddard. Este movimiento pronto se hizo muy popular y Arenski decidió hacer una obra para orquesta de cuerdas con la forma de tema y variaciones y que es tal vez la obra más popular de este autor.

Esta obra de exquisita factura, desarrolla una rica exposición del tema que poco a poco va variando su apariencia con gran riqueza expresiva. Un lirismo muy acentuado marca el inicio y final de la obra, en las variaciones los recursos sonoros son notablemente explorados con gran efecto y unidad. Esta obra encuadrada en la que podemos denominar corriente "europeísta" que hemos explicado antes, consolida un programa con una clara propuesta estética.

Dietrich Buxtehude 1637-1707

"Membra Jesu Nostri"

(amb instrument de l'època)

Dilluns 26 de febrer de 2018 a les 20,30

Auditori del Conservatori

