ESPAÑA

MARIO PRISUELOS

TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

'RICERCATA: GRANDES MAESTROS DEL SIGLO XX'

16 DE JUNIO
8:00 P.M.

TEATRO ESTUDIO

PULEP · LSO741

GRANDES PIANISTAS

Fotografía © Javier Monteverde Diseño: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, José Torres

AC/E ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA

ESPAÑA 2022 PAÍS INVITADO DE HONOR

ALIADO TRANSVERSAL Bancolombia

COGESTOR PRIVADO Caracol Televisión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES | BOGOTÁ

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ

Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

'RICERCATA: GRANDES MAESTROS DEL SIGLO XX'

Este es un encuentro con algunas de las obras fundamentales para piano de grandes maestros del siglo XX: Shostakovich, Stockhausen y Ligeti.

Los tres compositores que configuran este proyecto —Dimitri Shostakovich, Karlheinz Stockhausen y György Ligeti— son, cada uno por su propia circunstancia vital, supervivientes de los totalitarismos que asolaron Europa en los años treinta y cuarenta. Las obras escogidas, escritas en un intervalo temporal de aproximadamente un cuarto de siglo, son modélicas en cuanto al reflejo de los cambios estéticos de su tiempo. Los preludios de Shostakovich están imbuidos por un neoclasicismo tardío al que se opusieron los jóvenes de Darmstadt como Stockhausen, en una pretendida tabula rasa, tras el horror de la guerra que llevó al límite los postulados de la segunda escuela vienesa. Entre medias, Ligeti optaba por una tercera vía, claramente deudora de la herencia bartokiana.

Alabado en un principio por las autoridades soviéticas, las obras de Dmitri Shoskatovich (1906- 1975) pasaron a ser denostadas por las autoridades como "decadentes y reaccionarias". Tales fueron las amenazas que sufría Shoskatovich, que solía dormir vestido y con una maleta hecha al lado, por si venían a detenerle en mitad de la noche. Sus '24 preludios' combinan la mordacidad y lo naíf, y adaptan —de forma humorística— formas estandarizadas como el vals o la fuga.

Otro de los tres protagonistas del álbum, Karlheinz Stockhausen (1928-2007) sufrió otra forma de totalitarismo: el nazismo. Su madre, ingresada en un hospital psiquiátrico, fue víctima de la terrible Aktion T4, que pretendía acabar con los adultos improductivos. Su padre fue alistado para combatir en los últimos meses de la guerra, de donde nunca regreso, y el propio Karlheinz fue reclutado a la fuerza, siendo testigo de los horrores de la guerra. Aquí se interpretan sus 'Klavierstück IX', quizá la obra más conocida de ese monumental ciclo en el que se reflejan las rupturas estéticas del autor.

Finalmente, tanto el nazismo como el totalitarismo soviético marcaron la vida del húngaro György Sándor Ligeti (1923-2006), cuya 'Musica Ricercata' da título al álbum. Mientras él fue llamado a filas al final de la Segunda Guerra Mundial, su familia sufrió la deportación a los campos de exterminio, de los que sólo su madre sobrevivió. Tras la ocupación soviética de Hungría, y como consecuencia de la represión, Ligeti huyó a Viena. Su 'Musica Ricercata' captura la esencia de la búsqueda por construir un estilo propio y presagia muchas de las direcciones más radicales que Ligeti tomaría en el futuro.

Esta presentación hace parte de la temporada España País Invitado de Honor, que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música INAEM, la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID y la Embajada de España.

Esta presentación ha sido posible con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E).

REPERTORIO

Dmitry Shostakovich (Rusia, 1906-1975)

'24 preludios', Op. 34
1. *Moderato*
2. *Allegretto*
3. *Andante*
4. *Moderato*
5. *Allegro Vivace*
6. *Allegretto*
7. *Andante*
8. *Allegretto*
9. *Presto*
10. *Moderato non tropo*
11. *Allegretto*
12. *Allegro non tropo*
13. *Moderato*
14. *Adagio*
15. *Allegretto*
16. *Andantino*
18. *Largo*
19. *Allegretto*
20. *Andantino*
21. *Allegretto furioso*
22. *Allegretto poco moderato*
23. *Adagio*
24. *Moderato*
25. *Allegretto*

Karlheinz Stockhausen (Alemania, 1928-2007)

'Klavierstücke IX'

György Ligeti (Rumania, 1923 – Austria, 2006)

'Musica Ricercata'
Sostenuto
Mesto, rigido e ceremoniale
Allegro con spirito
Tempo di Valse (poco vivace… à l'orgue de la Barbarie)
Rubato, lamentoso
Allegro molto capriccioso
Cantabile, molto legato
Vivace. Energico
Adagio. Mesto. Allegro Maestoso
Vivace. Capriccioso
Andante misurato e tranquillo

NOTAS AL PROGRAMA

Por: Carolina Conti

En 1917, cuando estalló la Revolución de Octubre en Rusia, Dmitri Shostakovich tenía once años. Ya conocía la música de Bach e interpretaba los dos libros de 'El clave bien temperado'. Dos años más tarde ingresó al Conservatorio de Leningrado donde estudió piano y composición por sugerencia de Glazunov. A los 19 años tuvo un gran éxito con su 'Primera sinfonía', y a los 21 ya era reconocido como virtuoso del piano. Si bien Shostakovich tuvo una carrera exitosa tanto en Rusia como en otros países, siempre vivió amedrentado por las exigencias y amenazas del régimen soviético, que en más de una ocasión censuró sus obras. A finales de 1932, tras haber escrito varias partituras para cine, obras orquestales y su controvertida ópera 'Lady Macbeth de Mtsensk', Shostakovich volvió al repertorio para piano, más íntimo y personal. Poco tiempo le tomó componer **los '24 preludios', Op. 34**. El compositor utilizó la misma estructura de los '24 Preludios', Op. 28, de Chopin, que abarca todas las tonalidades de manera que se forma un ciclo cuando se interpretan en orden y en su totalidad. Sin embargo, dadas las particularidades, el carácter singular y la duración de cada preludio también se interpretan de forma independiente. Algunos de estos preludios también han sido objeto de transcripciones, como la que hizo Leopold Stokowski del 'Preludio n.° 14' para orquesta, o la del n.° 17, del clarinetista de jazz Artie Shaw.

En 1933, cuando Shostakovich terminaba su Op. 34, el alemán Karlheinz Stockhausen tenía cinco años. Ese año su madre fue internada en un hospital mental donde murió años más tarde. En 1945 su padre murió en la guerra. Dos años después ingresó al Conservatorio de Colonia. Tras terminar sus estudios consideró seriamente convertirse en escritor, pero empezó a explorar las nuevas tendencias musicales del momento. En París estudió con Messiaen y Boulez. Luego, de vuelta en Colonia, creó el Estudio de Música Electrónica de la Radio del Noroeste Alemán. Así se fue convirtiendo en pionero de la vanguardia alemana. Entre 1954 y 1961, y de forma paralela a sus investigaciones sobre música electrónica, Stockhausen compuso 'Klavierstücke', una serie de piezas para piano que exploran nuevos aspectos de la interpretación instrumental y que se basan en principios de lógica matemática. En la **'Klavierstücke IX'**, el compositor se vale de la serie de Fibonacci, en la que cada elemento es la suma de los dos que lo preceden (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc.) y a partir de ella construye la pieza que indaga en la percepción del tiempo musical.

György Ligeti nació en Hungría en 1923 y murió en Viena en 2006. Cuando tenía 20 años, tuvo que suspender su formación musical debido a que, por su condición de judío, fue forzado a trabajar en los campos nazis. Después de la II Guerra Mundial, en la que perdió a su padre y a su hermano, retomó sus estudios en Budapest. Cuando la Unión Soviética invadió Hungría, Ligeti se exilió en Viena. En su primera etapa como compositor en Hungría, tuvo como modelos a Bartok y Kodaly; sin embargo, sus ideas musicales, más avanzadas, se concretaron en obras como **'Música ricercata'**. El nombre de la obra hace referencia a la palabra italiana *ricercar*, que significa buscar, pero también a una forma instrumental de los siglos XVI y XVII. 'Música ricercata' es una serie de once piezas para piano que Ligeti compuso entre 1951 y 1953. La primera está construida con dos notas, la segunda sobre tres, y así sucesivamente hasta la última, que utiliza doce notas. La novena pieza está dedicada al compositor húngaro Béla Bartók y la última es un homenaje al compositor italiano del renacimiento Girolamo Frescobaldi. La obra nace de los elementos más básicos de la música; más que melodías, cada pieza explora aspectos como el ritmo, la dinámica y el timbre. Consciente de que la obra no se podía tocar en ese momento en Hungría, Ligeti la guardó y solo se estrenó en 1969 en Suecia. Fragmentos de la segunda pieza se hicieron muy populares cuando fueron utilizados por el director Stanley Kubrick para su película 'Eyes Wide Shut', de 1999.

MARIO PRISUELOS
PIANO · ESPAÑA

Fotografía © Javier Monteverde

Considerado uno de los más relevantes pianistas de su generación, debuta a nivel internacional en el Festival de Piano de Feuchtwangen, y desde entonces comienza una intensa actividad concertística con debuts en salas de Viena, Milán, París, Londres, Florencia, Río de Janeiro, Nueva York y Miami. Es invitado habitual en importantes festivales de toda Europa. Ha realizado grabaciones discográficas y de radio con Verso, Sonoris, RTVE y Hrvatski Croatian Radio, entre otros.

Su firme compromiso con la música de su tiempo es fundamental, estrenando e interpretando en salas de Europa y América obras de compositores españoles, muchas de ellas dedicadas a él. Considerado uno de los más relevantes pianistas de su generación, recientemente ha realizado una extensa gira por Estados Unidos que le ha llevado a debutar en el Carnegie Hall de Nueva York, así como conciertos en las salas del Auditorio Nacional de Madrid, Ircam - Centro Pompidou de París y Zagreb Music Academy, entre otras.

Es requerido frecuentemente para dictar masterclasses en diferentes centros docentes y universidades como Universidad de Princeton, Universidad William Patterson, Universidad Internacional de Florida, Universidad de Costa Rica y Conservatorio de Tel Aviv. Participa en el Berliner Klassik Sommer de Berlín, junto a la Berliner Camerata, bajo la batuta de Johannes Schläfli. Realiza conciertos en Italia, Bulgaria, Francia y Estados Unidos, y recientemente se ha presentado como solista junto al Ensemble Meitar en Tel Aviv bajo la dirección de Fabian Panisello.

Entre sus últimas grabaciones figuran los álbumes 'Adalid: el piano romántico' para el sello Universal y 'Ricercata: Grandes Maestros del siglo XX' para el sello LBS.

PRÓXIMAMENTE

ARGENTINA
ROSA ANTONELLI

30 DE AGOSTO
8:00 P.M.

TEATRO ESTUDIO
ENTRADAS DESDE: $50.000
PULEP · WSE180

GRANDES PIANISTAS

ALIADOS MEDIÁTICOS
El Espectador
blu radio

CANAL OFICIAL
Capital

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Nicolás Montero Domínguez

Directora General del Instituto Distrital de las Artes
Catalina Valencia Tobón

Designada de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Brigitte Baptiste

Presidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

Directora Ejecutiva de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca