

ORQUESTA DE CÁMARA DE LITUANIA

VIOLÍN Y CONCERTINO
SERGEI DOGADIN

Festival de Música
de Canarias

Gobierno
de Canarias

PATROCINIO:

38FIMC

ORQUESTA DE CÁMARA DE LITUANIA

SERGEI DOGADIN VIOLÍN Y CONCERTINO

PROGRAMA

1h 04'

P. VASKS (1946-)

Concierto para violín *Distant light*

35'

N. ROTA (1911-1979)

Concierto para arcos

16'

Preludio. Allegro ben moderato e cantabile

Scherzo. Allegretto comodo

Aria. Andante quasi adagio

Finale. Allegrissimo.

J. MASSENET (1842-1912)

Meditación de *Thaïs* para violín y orquesta

5'

P. SARASATE (1756-1791)

Aires gitanos, op. 20

8'

Moderato

Lento

Un poco più lento

Allegro molto vivace

CONCIERTOS

LA PALMA

Teatro Circo de Marte | 18/01/2022

TENERIFE

Auditorio de Tenerife | 19/01/2022

LANZAROTE

Teatro Víctor Fernández Gopar - El Salinero

21/01/2022

FUERTEVENTURA

Palacio de Formación y Congresos | 22/01/2022

GRAN CANARIA

Auditorio Alfredo Kraus | 23/01/2022

Peteris VASKS (1946)

Luz distante

Es un acierto que la Orquesta de Cámara de Lituania inicie estos conciertos con una obra del gran compositor y contrabajista letón Peteris Vasks, músico formado en Vilna, la capital de aquel país. Su concierto para violín y orquesta de cuerda, titulado *Luz distante*—originalmente *Tala gaisma* e internacionalmente *Distant Light*—, ya fue dado a conocer en el Festival Internacional de Canarias hace cuatro años, en 2018, en aquella ocasión interpretado por Dalibor Karvay y la Orquesta de Cámara de Viena.

El propio Vasks presentaba su *Luz distante* en una descripción que les ofrecemos entrecomillada y a la que añadiremos nuestros propios comentarios:

“En el verano de 1996 Gidon Kremer me pidió que escribiera un concierto de violín para una joven Orquesta recientemente fundada en los países Bálticos: la Kremerata Báltica. En aquel momento yo estaba leyendo el libro de Gidon Kremer titulado *Escalofríos de la infancia* y los sentimientos allí contenidos tuvieron gran influencia en este Concierto. El Concierto se desarrolla en un amplio movimiento

con episodios contrastados y tres cadencias para el solista. Primera sección: el tema principal surge del silencio y regresa al silencio, lleno de idealismo y amor, a veces melancólico, otras dramático". Esta primera sección, lenta, muy estática, está protagonizada por el solista, sobre un sugestivo y activo lecho sonoro, y en ella se crea un clima trascendente, misterioso.

"Tras la Cadencia I, se inicia un tema extensivo con los graves de la cuerda ganando progresivamente fuerza e intensidad. Con un repentino cambio de tempo y de carácter comienza el siguiente episodio, en el cual he usado un lenguaje musical cercano a la música folclórica letona". Entra la cuerda grave prolongando el clima expresivo planteado en la primera sección de la obra, pero la expresividad se tensa, se intensifica en el diálogo solista-orquesta para ascender hasta un poderoso clímax tras el cual se dinamiza el tempo en un pasaje que se tensa más y más hasta llegar a la segunda Cadencia.

"La Cadencia II aporta a la música un diferente carácter leve, el cual desaparece en un energético *tutti*. Después de esta ráfaga de energía, retorna el silencio. La línea lírica del violín domina en un segundo y dramático episodio". En efecto, vuelve el *tutti* orquestal con poderío sonoro para esbozar una especie de enloquecida danza, a lo que sigue una sección más calma, para volver enseguida a la intensidad con la que se alcanza un nuevo y poderoso clímax en un febril intercambio de frases entre solista y orquesta, verdadera cima de la composición, tras la cual sobreviene la Cadencia III, de excepcional exigencia técnica y sonora.

"La Cadencia III y la siguiente sección aleatoria constituyen el epicentro del Concierto. El caos

aleatorio se interrumpe por un robusto, incluso agresivo, ritmo de vals". En efecto, tras la Cadencia se incorpora la orquesta en un arrebato y potentísimo aire de vals que resuelve inmediatamente en un pasaje calmo, estático, que evoluciona enriqueciendo incesantemente el panorama sonoro y expresivo. Al llegar a otra cima sonora "el aire se serena" y violín y orquesta caminan cálidamente hacia un final en el que el violín, en armónicos, y la orquesta en un delicadísimo pasaje, llevan a su final esta obra singular.

"En la recapitulación vuelven las ideas musicales del principio. A pesar de que por unos momentos hay un sonido doloroso, el Concierto muere en brillante clima de tristeza. Una vez más, se esboza el vals, ahora como reflejo de lejanos recuerdos"...

Desde el *glissando* ascendente con que empieza la obra el violín solista, hasta la delicada tela de araña sonora con la que concluye, mi impresión es que no solo estamos ante una composición profundamente nueva y distinta, sino también ante una obra maestra y trascendente.

La composición está dedicada a su amigo y antiguo compañero de estudios Gidon Kremer, quien se la pidió y consiguió que el Festival de Salzburgo la asumiera como encargo. En tan importante escaparate internacional de música, la estrenaron Kremer y su Kremerata Báltica, bajo la dirección de Saulius Sondeckis, el 10 de agosto de 1997.

Nino ROTA (1911-1979)

Concierto para arcos

Nino Rota fue uno de los compositores de música para cine más requeridos, celebrados y premiados, con bandas sonoras escritas para películas que están en la memoria de todos los cinéfilos, como *Guerra y paz* (Vidor), *Noches blancas*, *Rocco y sus hermanos* y *El gatopardo* (Visconti), *Romeo y Julieta* (Zeffirelli), *El padrino I y II* (Coppola)... y, por supuesto, toda la filmografía de Fellini. Algunas de estas bandas sonoras, convenientemente armadas como "suites", saltaron a las salas de concierto, pero, en realidad, la música que Rota escribió directa y exclusivamente para el concierto no fue poca.

Y ¿cómo es ésta? Se habla de desconexión con la realidad musical más viva de su momento, se habla de eclecticismo, de "inactualidad"..., pero hasta sus comentaristas menos entusiastas reconocen la sinceridad artística y el buen oficio de que se nutren las partituras de Nino Rota. Ciertamente, parece como si su "espejo", entre los grandes nombres de la música del siglo, no lo buscara en creadores de su generación, sino en la de los maestros más incontestables del inmediato pasado, los que en

su Italia natal hicieron el paso estético (además del cronológico) entre el siglo romántico y el nuestro, los que en la Europa de entre guerras propusieron el relativo confort de los retornos neoclasicistas.

En fin, de la creatividad "puramente" musical de Rota habla a las claras la obra que aquí presentamos: el *Concierto para cuerdas o, mejor, para arcos* (el título original es *Concerto per archi*) que escribió entre 1964 y 1965, es decir, en un momento de esplendorosa madurez, en el cual el músico italiano tomó la decisión de seleccionar más entre la avalancha de encargos cinematográficos que se le venía encima para, así, dejar algún tiempo hábil para la composición más personal y menos urgente, menos condicionada, más reflexiva.

Este *Concierto* lo dedicó Rota al prestigioso conjunto *I Musici*, quienes lo grabaron e interpretaron profusamente, pero el estreno corrió a cargo de la *Orquesta Alessandro Scarlatti* de Nápoles, el 5 de enero de 1967. Hoy suele interpretarse la revisión que el maestro Rota hizo de su *Concerto per archi* en 1977.

Consta de cuatro movimientos con un tradicional planteamiento sonatístico: un *Preludio (Allegro ben moderato e cantabile)* sobre un tema principal que se reparte en diálogo violines - violonchelos; un atractivo *Scherzo (Allegro comodo)* de cierto perfil danzable; viene a continuación el remanso lírico de un *Aria (Andante quasi adagio)* en el que destacan breves solos de violín y violonchelo y la obra culmina con el esperable final brillante, en tiempo *Allegro* y con alta exigencia para los ejecutantes. A lo largo de toda la partitura nunca falta el lirismo, la tendencia cantabile.

Pablo SARASATE (1844-1979)

Aire gitanos

El violinista y compositor pamplonica Martín Melitón Pablo de Sarasate y Navascués, después de una primera formación en La Coruña, Santiago de Compostela y Pontevedra, recibió de la reina Isabel II una beca para perfeccionar estudios en París. En el prestigioso Conservatorio de la capital francesa entró en la clase del maestro Alard en 1856, y al año siguiente ya ganó el Premio de aquel centro y comenzó una carrera deslumbrante que le llevó en triunfo por las principales ciudades musicales de Europa y las Américas. Según abundantes testimonios escritos, las interpretaciones del genial violinista navarro Pablo Sarasate poseían, por un lado, la rara calidad derivada de unas dotes naturales excepcionales en lo técnico y, por otro, la capacidad de fascinación que lleva consigo un sonido mágico, purísimo y cálido. La inmensa popularidad internacional del violinismo de Sarasate sobrepasó el ámbito concertístico y llegó incluso a ser reflejada por Sir Arthur Conan Doyle en uno de sus formidables y exitosos relatos policíacos protagonizados por Sherlock Holmes: así, en el titulado *La liga de los pelirrojos*, el célebre detective comunica a su fiel

ayudante Watson que va a postergar una de sus investigaciones porque no está dispuesto a perderse un concierto de Pablo Sarasate en el St. James's Hall de Londres. Además de recitales con piano, en los que explotó abundantes partituras propias, Sarasate era venerado como intérprete de los Conciertos para violín y orquesta de Beethoven y Mendelssohn.

Numerosos compositores de la época quisieron beneficiarse del excepcional "tirón" que Sarasate poseía y, así, dedicadas a él nacieron obras como el Concierto nº 2 y la Fantasía escocesa de Max Bruch; el Concierto nº 1, el Concierto nº 3 y la Introducción y Rondó caprichoso de Camille Saint-Saëns; el Concierto nº 2 de Henryk Wieniawski, la Mazurek de Antonin Dvorak, las Variaciones para violín y orquesta de Joseph Joachim; el Concierto en Fa menor, la Fantasía noruega, la Fantasía de Naumouna y la Sinfonía española de Edouard Lalo... así como obras menos perdurables de los alemanes Reinecke y Moszkowski, el moravo Ernst, el húngaro Auer, los franceses Bériot y Bernard, el polaco Zarzicky, el escocés Mackenzie, los españoles Arbós y Villa..., entre tantas otras.

En cuanto a la música compuesta por Sarasate, es obvio que carece de trascendencia sinfónica (cuando utilizó la orquesta junto al violín) o camerística (cuando escribió para violín y piano, que es el caso de la mayoría de sus obras). Su música es prototípica del compositor virtuoso que atiende a su lucimiento personal como interés prioritario, y siempre está tocada por el halo de la "música de salón": grata, amable, exenta de ambición formal y graciosamente inspirada. Ciertamente, el arte violinístico de Sarasate era tan depurado y su habilidad al recrear temas populares o populistas tan certera, que tampoco ha de extrañar que bastantes partituras salidas de su

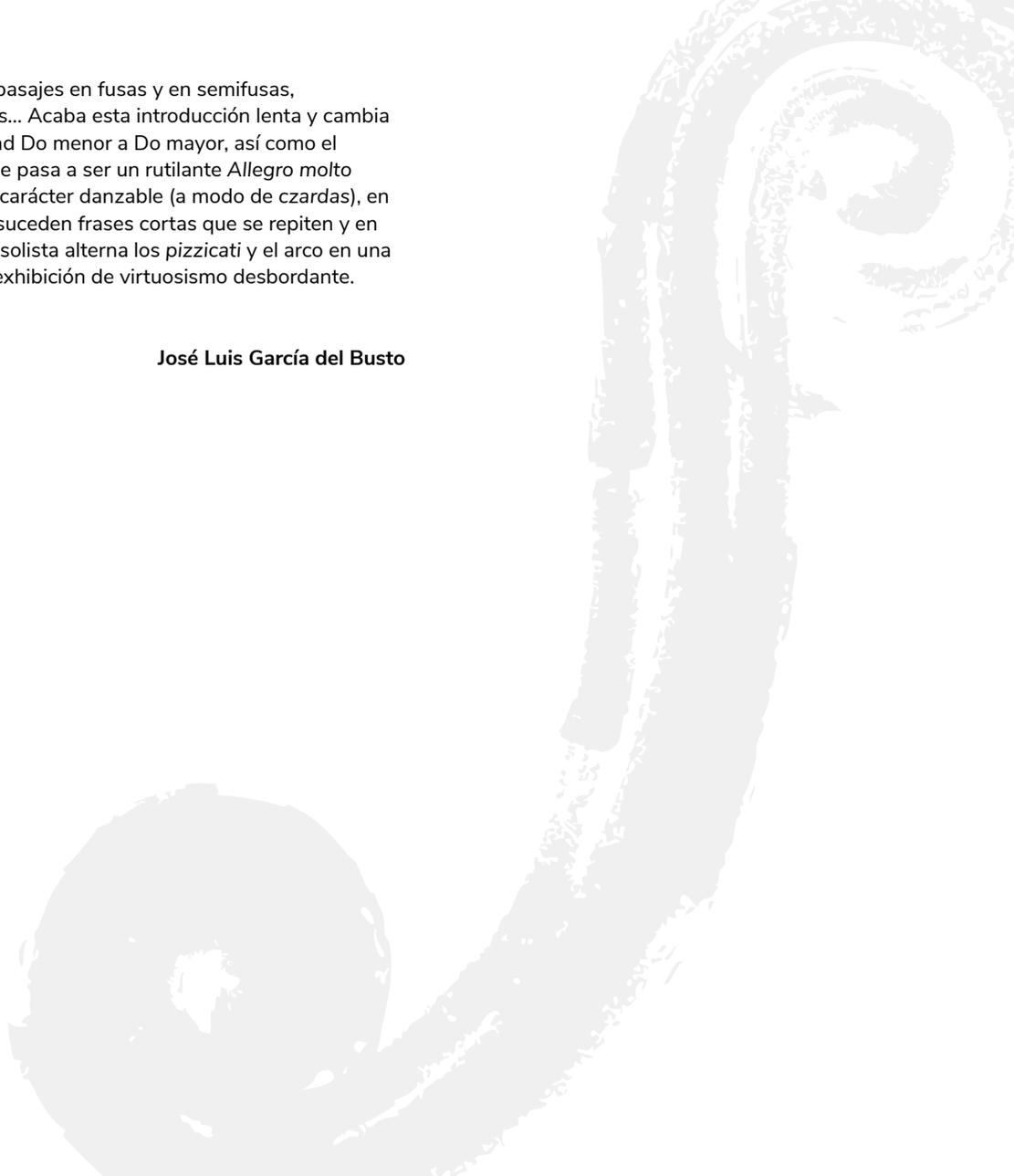
mano encandilaran a los auditorios de su tiempo y sigan haciéndolo ahora.

Introducción y Tarantella, op. 43, dedicada "a su amigo F. Toledo", es obra compuesta en 1899, y de ella hay versiones con orquesta y con piano acompañante. La *Introducción*, muy breve, es un Moderato basado en frases líricas a cargo del violín solista, de diseño en arco ascendente-descendente. Pronto queda el violín solo para impulsar el movimiento hacia el *Allegro vivace* de la *Tarantella*, danza popular italiana escrita en compás de 2/4, pero dibujada en tresillos. En ella asistimos a la utilización de recursos técnicos propios del violín virtuoso: pizzicatos en la mano izquierda, dobles cuerdas, pasajes en tésitura extremadamente aguda... La danza, arrebatada y arrebatadora, culmina enseguida en un contundente final.

Algo más extensa y elaborada es la obra titulada *Zigeunerweisen*, op. 20, también para violín y orquesta (o piano), compuesta hacia 1877, editada y estrenada por Sarasate en Alemania y cuyo título generalmente se traduce por *Aires gitanos* (o bohemios) aunque, desde el punto de vista del señalamiento folclórico, entre nosotros casi sería más adecuado el título de *Aires zingaros* pues, en efecto, la música se relaciona muchos más con lo popular zingaro del centro y el este de Europa que con nuestro folclore gitano-andaluz. La obra, de considerable amplitud, se estructura en forma de díptico, como la anterior, con una primera parte lenta, de gran intensidad, con momentos hondamente líricos, que comienza con unos compases en tiempo Moderato que crean el ambiente expresivo, y sigue una sección Lento en la que Sarasate anota *Muy apasionado* y cede al violín todo el protagonismo en una sección que intensifica la apuntada intensidad

lírica con pasajes en fusas y en semifusas, calderones... Acaba esta introducción lenta y cambia la tonalidad Do menor a Do mayor, así como el tempo, que pasa a ser un rutilante *Allegro molto vivace* de carácter danzable (a modo de *czardas*), en el que se suceden frases cortas que se repiten y en las que el solista alterna los *pizzicati* y el arco en una continua exhibición de virtuosismo desbordante.

José Luis García del Busto

Sergei DOGADIN VIOLÍN

Sergei Dogadin, uno de los representantes más brillantes de la escuela rusa de violín, está construyendo una sólida carrera internacional como solista y músico de cámara con sus cautivadoras interpretaciones.

Dogadin ha actuado con las principales orquestas rusas y, además de las actuaciones de la Orquesta Mariinsky y Valery Gergiev, continúa desarrollando su relación con la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo y Yuri Temirkanov. En otros lugares, Dogadin ha trabajado con Royal Concertgebouw Orchestra/Valery Gergiev, Tonkünstler-Orchester/Fabien Gabel en el Festival Grafenegg, Shanghai Symphony Orchestra/Manfred Honeck, NDR Radiophilharmonie Hannover con Andrew Manze y Robert Trevino, Tokyo Symphony Orchestra bajo la dirección de Norichika Iimori, Orquesta Sinfónica de Australia Occidental bajo la dirección de Nicholas Carter, y muchos otros. Sus próximas actuaciones incluyen un compromiso con la Orquesta Nacional Rusa bajo la dirección de Mikhail Pletnev, Orquesta de Cámara Franz Liszt con István Várdai, Philharmonie

de París con la Orquesta Nacional Juvenil Rusa y Valery Gergiev, un concierto con la Orquesta Sinfónica de Barcelona bajo la dirección de Stephanie Childress y su debut con la Orquesta Filarmónica Real de Liverpool bajo la dirección de Vasily Petrenko.

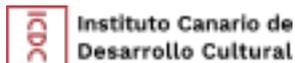
Apasionado de la música de cámara, Dogadin ha actuado, entre otros, en el Festival Grafenegg 2021 con Denis Kozhukhin y actúa regularmente con músicos de renombre internacional como Daniil Trifonov, Narek Hakhnazaryan, Denis Matsuev, David Geringas, Elisabeth Leonskaya, Alexander Knyazev, Maxim Rysanov y Alexei Ogrintchouk.

Dogadin ha ganado varios de los concursos de violín más prestigiosos, incluido el XVI Concurso Internacional Tchaikovsky en Moscú, donde recibió el primer premio y la Medalla de Oro (2019). Otros éxitos incluyen el Concurso Internacional de Violín de Singapur (2018) y el IX Concurso Internacional de Violín Joseph Joachim en Hannover (2015).

Dogadin toca un violín Domenico Montagnana de 1721 prestado por Rin Collection en Singapur y ha tenido la oportunidad de tocar varios instrumentos raros, incluido el legendario violín "Sivori" de Paganini de Jean-Baptiste Vuillaume y un Amati que alguna vez fue propiedad de Johann Strauss.

Gobierno de Canarias

PATROCINADORES

COLABORADORES

MANUEL GÓMEZ RUIZ & TRÍO ARBÓS

MANUEL GÓMEZ RUIZ TENOR
TRÍO ARBÓS PIANO, VIOLÍN Y VIOLONCHELO

PIEZAS DE **BEETHOVEN**

LA PALMA 20/01/2022
Museo Benahoarita | 20.00h.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE LUXEMBURGO

GUSTAVO GIMENO DIRECCIÓN
BEATRICE RANA PIANO

PIEZAS DE **CHIN, RACHMANINOV Y FRANCK.**

TENERIFE 21/01/2022
Auditorio de Tenerife | 20.00h.

ORQUESTA DE CÁMARA DE PARÍS

ANTONIO MÉNDEZ DIRECCIÓN
ARABELLA STEINBACHER VIOLÍN

PIEZAS DE **WAGNER, PROKOFIEV Y BEETHOVEN**

GRAN CANARIA 25/01/2022
Auditorio Alfredo Kraus | 20.00h.

ABRAHAM CUPEIRO LUTHIER Y MULTIINSTRUMENTISTA

ORQUESTA SINFÓNICA DE LAS PALMAS
GRUPO DE CÁMARA

SONIDOS OLVIDADOS

FUERTEVENTURA 27/01/2022
Palacio de Formación y Congresos | 20.00h.

LANZAROTE 28/01/2022
Teatro El Salinero | 20.00h.

*La música, energía
que llega al alma*

*Fundación DISA,
con el Festival de
Música de Canarias*