

14 de abril de 2023 | Málaga

EL UNDÉCIMO MÁLAGA CLÁSICA RECORRE LA HISTORIA DE LA MÚSICA A TRAVÉS DE SUS REVOLUCIONES

El Festival Internacional de Música de Cámara aborda en cinco conciertos entre el 31 de mayo y el 4 de junio diferentes rupturas en las formas y lenguajes musicales, del Barroco a piezas del siglo XX de Stravinski, Schönberg, John Cage y Frederic Rzewski pasando por Beethoven

La fundación Reina/Nilsen, el Ayuntamiento de Málaga y Málaga Procultura organizan la nueva edición del encuentro dirigido por Jesús Reina y Anna Margrethe Nilsen, que cuenta con la colaboración de la Fundación "la Caixa", la Academia Galamian y el Hotel del Pintor

La undécima edición de Málaga Clásica recorre en cinco conciertos la historia de la música a través de algunas de sus más relevantes revoluciones. El XI Festival Internacional de Música de Cámara abordará entre el 31 de mayo y el 4 de junio diferentes rupturas y cambios en las formas y en los lenguajes musicales acaecidos entre el Barroco y el siglo XX, desde la recreación de sonidos de animales de Biber en el siglo XVII a la celeberrima pieza '4:33' de John Cage. Entre medias, se escucharán en el Teatro Echegaray, sede de las primeras cuatro veladas de este encuentro camerístico que precisamente se titula *Revoluciones*, partituras de Auber, Bizet, Verdi, Poulenc o Shostakovich, mientras que la clausura del domingo 4 de junio en el Cervantes mostrará dos momentos cruciales del desarrollo compositivo de Beethoven.

Cambios de paradigma tan relevantes como el dodecafonismo de la Segunda Escuela de Viena coinciden en el programa del festival dirigido por los violinistas Jesús Reina y Anna Margrethe Nilsen con obras que suscitaron escándalos mayúsculos en sus estrenos, caso de la 'La consagración de la primavera', de Stravinski, y composiciones alusivas a procesos revolucionarios contemporáneos, como 'The people united will never be defeated!', serie de variaciones de Frederic Rzewski sobre la canción de Quilapayún 'El pueblo unido jamás será vencido'. Todo ello, a cargo de un elenco internacional de reconocidos instrumentistas en el que además de Reina y Nilsen figuran los violinistas Robert Kowalski y Joanna Wronko; las violas Laura Romero Alba, Léa Hennino y Tomoko Akasaka; los violonchelistas Øyvind Gimse y Adolfo Gutiérrez; los pianistas Natalia Kuchaeva y Julien Quentin; la soprano Susanne Hvinden Hals, y el tenor Nils Nilsen.

Esta tarde salen a la venta los cinco conciertos temáticos del XI Festival Internacional de Música de Cámara Málaga Clásica, que ha sido presentado esta mañana por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y sus dos directores artísticos. El gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar; el responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación "la Caixa", Juan Carlos Barroso, y el director de Área de Negocio de Caixabank en Málaga, Francisco Ramos, han apoyado con su presencia en la rueda de prensa el anuncio del programa de este año 2023.

Las entradas para el XI Málaga Clásica: Revoluciones se podrán adquirir desde las 18.00 horas de hoy en todos los canales de los espacios escénicos municipales: taquillas, teléfono (902 360 295 –

MálagaProcultura

952 076 262) e Internet (www.teatrocervantes.com, www.unientradas.es). Tanto las cuatro sesiones programadas del 31 de mayo al 3 de junio en el Echegaray como las entradas para la clausura tienen un precio único de 15 euros, y la compra del ciclo completo dará derecho a un descuento del 15 %. Los conciertos del Echegaray comenzarán a las 20.00 horas, mientras que el cierre en el Teatro Cervantes está previsto para las 19.00 del domingo del 4 de junio.

El XI Málaga Clásica vuelve a estar organizado por su fundación Reina/Nilsen, el Ayuntamiento de la ciudad y Málaga Procultura, y cuenta de nuevo con la colaboración de la Fundación "la Caixa", la Academia Galamian y el Hotel del Pintor.

Las cinco sesiones temáticas de esta edición tendrán el aperitivo de los conciertos y conferencias de *Talentos*, el apartado didáctico del Festival organizado en colaboración con la Academia Internacional Galamian. *Talentos* se desarrollará los días 29 y 30 de mayo en el Echegaray, y su programa concreto está aún por confirmar (información en el correo secretaria.malagaclasica@gmail.com y el teléfono 699067452).

De los Nuevos caminos a La grandeza de Beethoven

El núcleo central del XI Festival Internacional de Música de Cámara Málaga Clásica comenzará el 31 de mayo con el programa titulado *Nuevos caminos*, que recoge piezas de Biber, P.D.Q. Bach (compositor ficticio inventado por Peter Schickele), Cowell, Paganini, John Cage, Bartók y Kodály unidas por el deseo de representación de elementos naturales. *Revolución popular*, la sesión del 1 de junio, recoge a través de piezas de Rzewski, Auber, Poulenc, Vieuxtemps, Shostakovich y Claude-Michel Schönberg/Alain Boublil partituras asociadas a distintas revueltas sociales. Con el título de *¡Escándalo!*, el concierto del 2 de junio exhibe composiciones de Stravinski, Bizet, Verdi, Rothenberg, Puccini y Rossini que en su día fueron malentendidas, protestadas o brutalmente rechazadas.

El dodecafonismo de Schönberg y la Segunda Escuela de Viena protagoniza la cuarta velada, en la que también se escucharán obras de sus dos discípulos más relevantes, Berg y Webern, agrupadas bajo el título de *Pioneros*. Y el epígrafe de la clausura del 4 de junio en el Cervantes, *La grandeza de Beethoven*, expresa de manera fehaciente la capacidad de influencia del compositor de Bonn a través de dos momentos cruciales de su desarrollo creativo.

Las diez ediciones anteriores

El Festival Internacional de Música de Cámara Málaga Clásica nació en 2013 gracias a la iniciativa del violinista malagueño Jesús Reina y la violinista noruega Anna Margrethe Nilsen y al apoyo del Ayuntamiento de Málaga y el Teatro Cervantes. La primera edición se tituló *A través del tiempo* en alusión al carácter histórico y didáctico de los programas desarrollados, en 2014 el foco iluminó los vínculos entre las músicas populares y la llamada culta bajo el epígrafe de *Inspirado en el folclore* y en 2015 los instrumentistas se vistieron camisetas de rayas horizontales y viajaron al París de entreguerras en *¿Qué oía Picasso?* La IV edición, titulada *Mitos y leyendas*, discurrió en 2016 por el mundo mágico y evocador de la música, ese rincón donde lo imaginario y lo onírico se cruzan con la realidad, y la de 2017 se sumergió en la *Cultura gitana* para así honrar "a un pueblo prolífico que ha dejado su firma expresiva en los numerosos países por los que ha pasado".

El VI Málaga Clásica, denominado *España en la música*, recorrió el año 2018 el legado de los compositores españoles y la evocación de nuestro país en partituras de autores de Europa y América, y la entrega de 2019 (VII edición) se tituló *Explosión* a modo de resumen del prolífico legado musical

del Romanticismo, un universo sonoro lleno de matices y contrastes y plagado de singulares genios, desde Beethoven, Brahms o Schumann o Grieg hasta operistas como Puccini, Bellini o Bizet. El Festival de 2020 (VIII) se tuvo que retrasar a septiembre a causa de la crisis sanitaria de la covid-19. Su programa se estructuró alrededor del concepto del *Ahora*, un título que englobó el estreno de obras de Jesús Reina, Fernando Arroyo Lascurain, Javier López de Guereña y Jennifer Fagregolya y la reinterpretación de partituras de autores tan reconocidos como Bartók, Tchaikovsky, Shostakovich, Händel o Piazzolla.

La IX edición, celebrada en noviembre de 2021 tuvo como protagonista la música compuesta para violín, un instrumento fundamental en la historia de la música. Titulada *El arte del violín*, puso el foco en los virtuosos que marcaron época con sus técnicas, sus composiciones o sus adaptaciones de obras de grandes autores, con visitas a la obra de 'el Diablo' Paganini, 'el Rey' Kreisler, el maestro Joachim, 'el Genio' Enescu, Heifetz 'el violinista de Dios', Ysaÿe 'el Zar del violín', Pablo Sarasate y Friedrich Hermann, entre otros. Y el programa del año pasado, enmarcado bajo el término *Crescendo*, celebró su X aniversario con siete conciertos en los que el tamaño de las formaciones fue aumentando progresivamente, desde un instrumento solo hasta 10, para mostrar toda la riqueza y diversidad de las partituras ideadas para el pequeño formato.

El XI Málaga Clásica según sus directores:

“La evolución es algo inherente a la vida. A veces surgen cambios de gran envergadura que se producen en periodos de tiempo muy cortos. A estos cambios los solemos llamar revolución. En la historia de la humanidad, la revolución ha sido algo así como la evolución por voluntad propia del ser humano. Ha habido revoluciones de diversas naturalezas: tecnológicas, industriales, digitales, espirituales, filosóficas, científicas, artísticas... algunas de ellas pretendiendo cuestionar un *status quo* que a menudo es reemplazado por otro. También hay revoluciones que han sido verdaderos fracasos, originándose estas en las ambiciones más oscuras del ser humano, disfrazadas de avance, progreso o lucha de valores que acaban por sumergir a la sociedad en las tinieblas. En estos casos, es común que otra revolución surja y devuelva un poco de luz a la historia siempre cambiante de la humanidad.

Al igual que cada nuevo rumbo afecta nuestra percepción y relación con el mundo, también afecta el enfoque de los músicos a la hora de componer, interpretar e incluso escuchar. En los cinco conciertos temáticos centrales de esta edición, abordaremos algunos cambios de paradigmas musicales ligados a diversas revoluciones, abarcando repertorio desde el periodo barroco hasta el siglo XX. Se presentarán obras que expandieron el uso de los instrumentos y partituras que causaron verdadera conmoción en sus estrenos, incluso revueltas sociales. Tuvo que pasar mucho tiempo para que estas piezas se percibiesen como magníficas y geniales obras de arte. Entre todas ellas, habrá verdaderos descubrimientos para el oyente.

En la XI edición Málaga Clásica: Revoluciones, se pondrá en evidencia el profundo poder transformador de la música en el ser humano. Sean bienvenidos a esta emocionante semana para vivir las interpretaciones de nuestro grupo de cautivadores artistas.

Con todo el cariño y música que pueda caber en nuestros corazones”.

Jesús Reina y Anna Margrethe Nilsen, violinistas y codirectores de Málaga Clásica

www.malagaclasica.com

MálagaProcultura

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Málaga.
Tomo 4297, libro 3207, Folio 184. Hoja MA-91166.
CIF A92836964

Ramos Marín SN 29012 Málaga Spain
T. +34 952 224 109 F. +34 952 212 993
teatrocervantes.es
malagaprocultura.com

www.teatroechegaray.com
www.teatrocervantes.com

Los cinco conciertos temáticos del XI Málaga Clásica, *Revoluciones*

31 de mayo, 20:00 h. - Teatro Echegaray

NUEVOS CAMINOS

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704) Sonata representativa en La mayor, para violín y piano

Robert Kowalski violín / Julien Quentin piano

P.D.Q. Bach (Peter Schickele)(1742-1807) Sonata para viola a 4 manos y piano

Laura Romero Alba viola / Tomoko Akasaka viola / Natalia Kuchaeva piano

Henry Cowell (1897-1965) 'Aeolian Harp', para piano solo

Julien Quentin piano

Niccolò Paganini (1782-1840) 'Fantasia de Moises' en la cuerda Sol, MS 23

Robert Kowalski violín / Natalia Kuchaeva piano

John Cage (1912-1992) '4:33', para piano solo

Julien Quentin piano

Béla Bartók (1882-1945) / Luciano Berio (1925-2003) Selección de dúos para dos violines

Joanna Wronko violín / Anna Margrethe Nilsen violín

Zoltán Kodály (1882-1967) Dúo para violín y violonchelo, Op.7

Jesús Reina violín / Adolfo Gutiérrez violonchelo

El deseo de expresión ha sido una causa importante en el desarrollo de las técnicas en las artes. El deseo de representar elementos naturales a través de diferentes medios, como la pintura, la escultura o la composición musical ha dado forma a cómo se usan dichos medios. Eso ocurre con el compositor Biber, que recrea sonidos de animales a través del lenguaje del violín y el piano (clavicordio originalmente). P.D.Q. Bach usa la viola de manera caricaturesca, disolviendo los límites entre música y humor, y Cowell transforma el piano en otro instrumento, extendiendo las técnicas usadas para interpretar sobre él. Paganini limita el instrumento (la viola en este caso) a una cuerda, y a la vez, abre un mundo de posibilidades expresivas con sólo esa cuerda, mientras que John Cage llama a la contemplación en silencio, siendo este simple hecho una revolución en sí mismo. Berio explora texturas con sonido y ritmo, como un pintor lo haría con la estructura y Bartok incorpora elementos del folclore en modos creativos, dando lugar a la obra de Kodaly, que funde el folclore con técnicas compositivas sofisticadas, creando un nuevo organismo en el mundo de la música.

1 de junio, 20:00 h. - Teatro Echegaray

REVOLUCION POPULAR

Frederic Rzewski (1938-2021) Tema de 'The People United Will Never Be Defeated', para piano solo

Natalia Kuchaeva piano

Daniel Auber (1782-1871) 'Du pauvre seul ami fidèle' de la opera *La muda de Portici*, para tenor y piano

Nils Georg Nilsen tenor / Natalia Kuchaeva piano

Francis Poulenc (1899-1963) 'Ave Maria' de la opera *Diálogos de carmelitas*, para soprano y piano

Susanne Hvinden Hals soprano / Natalia Kuchaeva piano

Francis Poulenc (1899-1963) Sonata para violín and piano, FP119

Robert Kowalski violín / Julien Quentin piano

MálagaProcultura

Henri Vieuxtemps (1820-1881) 'Souvenir d'Amerique', Variaciones sobre 'Yankee Doodle', para violín y piano
Joanna Wronko violín / Natalia Kuchaeva piano

Dmitri Shostakovich (1906-1975) Quarteto de cuerda No. 8 en Do menor, Op.110
Robert Kowalski violín / Joanna Wronko violín / Laura Romero Alba viola / Øyvind Gimse violonchelo

Claude-Michel Schönberg (1944-) / Alain Boublil (1941-) Selección de canciones del musical *Los miserables*
'I dreamed a dream', para soprano y piano
'Bring him home', para tenor y piano
'Do you hear the people sing', ensemble y piano
Susanne Hvinden Hals soprano / Nils Georg Nilsen tenor / Julien Quentin piano

Una obra de arte procede de un lugar tan poderoso, que su fuerza y empuje puede verdaderamente mover montañas. La manera en la que las obras de arte resuenan con la gente puede encender la chispa de una revolución que haya estado creciendo en el corazón de las personas. La obra de Auber hizo justo eso, siendo la única ópera (que se sepa) que haya causado directamente una revuelta social, dando pie a la revolución belga. El resto del programa presenta la unión que puede traer la música, y la manera en la que diferentes pueblos y naciones han expresado su idealismo, cambio y triunfo a través del poder de la música.

2 de junio, 20:00 h. - Teatro Echegaray

¡ESCÁNDALO!

Ígor Stravinski (1882-1971) 'La Consagración de la Primavera', selección de movimientos, para piano a 4 manos
Natalia Kuchaeva piano / Julien Quentin piano

Georges Bizet (1838-1875) 'Je dis que rien', de la opera *Carmen*, para soprano y piano
'La fleur que tu m'avais jetée', de la opera *Carmen*, para tenor y piano

Guiseppe Verdi (1813-1901) 'Parigi, o cara' de la opera *La traviata*, dúo para soprano y tenor, con piano
Susanne Hvinden Hals soprano / Nils Georg Nilsen tenor / Natalia Kuchaeva piano

George Rochberg (1918-2005) Cuarteto de cuerda No. 3
Joanna Wronko violín / Robert Kowalski violín / Léa Hennino viola / Øyvind Gimse violonchelo

Giacomo Puccini (1858-1924) 'Addio, fiorito asil' de la opera *Madama Butterfly*, para tenor y piano
Nils Georg Nilsen tenor / Natalia Kuchaeva piano

Gioachino Rossini (1792-1868) 'Una voce poco fa' de la opera *El barbero de Sevilla*, para soprano y piano
Susanne Hvinden Hals soprano / Natalia Kuchaeva piano

Según el pintor Kandinsky 'cada obra de arte es hijo de su tiempo'. Dar esta afirmación por verdad hace de cada obra de arte algo único e irrepetible, como lo es cada momento. Esto no quiere decir que la obra de arte esté atada a un tiempo, ya que el contenido que le da forma es atemporal. A menudo, la obra resultante no es sólo malentendida en el tiempo de su creación, sino brutalmente rechazada. Cada pieza presentada en este concierto causó revueltas en sus estrenos, siendo su existencia percibida como un escándalo para el público. El amplio espacio temporal cubierto en este programa muestra con no es una excepción que esto ocurra, sino más bien un fenómeno que está presente a lo largo de la historia.

3 de junio, 20:00 h. - Teatro Echegaray

PIONEROS

Alban Berg (1885-1935) Selección de canciones de '7 canciones tempranas', para soprano y piano
Susanne Hvinden Hals soprano / Julien Quentin piano

Arnold Schoenberg (1874-1951) 'Erwartung' de 4 Canciones, Op 2. No.1, para tenor y piano
Nils Georg Nilsen tenor / Julien Quentin piano

Anton Webern (1883-1945) Cuatro obras para violín y piano, Op. 7
Joanna Wronko violín / Natalia Kuchaeva piano

Arnold Schönberg (1874-1951) 'Fantasía', Op.47, para violín y piano
Jesus Reina violín / Julien Quentin piano

Arnold Schönberg (1874-1951) 'Noche transfigurada', Op.4, para sexteto de cuerda
Anna Margrethe Nilsen violín / Jesus Reina violín / Léa Hennino viola / Tomoko Akasaka viola / Adolfo Gutiérrez violonchelo / Øyvind Gimse violonchelo

Arnold Schönberg creó un nuevo sistema de composición en el que una obra se desarrolla a partir de doce tonos predeterminados, las doce notas que forman la escala cromática. Este programa muestra al revolucionario sistema gestándose, a través de la obra de los pupilos de Schönberg, Berg y Webern. Culmina esta gestación con la disonante Phantasy de Schönberg. Es interesante escuchar inmediatamente después Noche transfigurada, una obra más temprana que estira los límites de la tonalidad. Las causas y consecuencias de este modo de componer son complejas. La estética chocante de las obras son el resultado de una búsqueda artística profunda en medio de unos momentos críticos en la historia, rodeado de violencia, guerra, y la exaltación de valores que corrompían el alma humana.

4 de junio, 20:00 h. - Teatro Cervantes

LA GRANDEZA DE BEETHOVEN

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Trío en Re mayor 'Fantasma', Op.70, No.1, para violín, violonchelo y piano
Anna Margrethe Nilsen violín / Adolfo Gutiérrez violonchelo / Natalia Kuchaeva piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Quinteto de cuerda en Do mayor 'La tormenta', Op. 29
Jesus Reina violín / Anna Margrethe Nilsen violín / Tomoko Akasaka viola / Léa Hennino viola / Øyvind Gimse violonchelo

El extenso catálogo de la obra de Beethoven ha enriquecido e influido el repertorio sinfónico, camerístico e instrumental. Las obras presentadas en este programa además, vienen de dos momentos interesantes en el desarrollo compositivo de Beethoven. El trío op. 70 está ubicado en el periodo medio mientras que el quinteto op. 29 es la última obra de su primer periodo. La vida musical de Beethoven fue una revolución vista desde su plenitud. El mundo ha mantenido vigente algunos éxitos de Beethoven a través de los cuales se muestra la imagen cliché de un genio creativo, quien de un plumazo rompió toda forma musical existente. El proceso sin embargo fue cocinado a fuego lento, más parecido a una evolución que una revolución, hasta que su llama creativa se avivó y causó una onda expansiva a través del tiempo, convirtiéndose en una fuente de inspiración para las artes durante los siglos venideros.