

20 CICLO DE GRANDES INTÉRPRETES

MADRID 2015

“

*Mis composiciones
tratan de explicar una vida
a través de la música.*

”

FAZYL SAY

Por favor, se ruega el máximo silencio posible en la sala,
en especial en las pausas entre los movimientos,
y no aplaudir hasta el final de cada bloque de obras.

PROGRAMA

FAZIL SAY

MARTES, 22 DE SEPTIEMBRE. 19:30 H.

I

W. A. MOZART (1756-1791)

Sonata para piano núm. 11 en la mayor, K. 331 (1783)

Tema: Andante grazioso

Menuetto - Trio

Alla turca: Allegretto

Sonata para piano núm. 12 en fa mayor, K. 332 (1783)

Allegro

Adagio

Allegro assai

II

FAZIL SAY (1970)

Sonata "Gezi Park 2" (2014)

Nights of resistance on the streets of Istanbul

The silence of the gas cloud

On the killing of the innocent child Berkin Elvan

Hope is always in our hearts

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

Cuatro Preludios del Libro I (1909-1910)

La cathédrale engloutie

Minstrels

Des pas sur la neige

La danse de Puck.

NOTAS AL PROGRAMA

LOS TRES SIGLOS DE FAZIL SAY

SANTIAGO MARTÍN BERMÚDEZ

El compositor y pianista turco Fazil Say va a darnos esta tarde unas cuantas alegrías. Mozartiano consumado, trae dos sonatas que parece que son de la época de *El rapto en el serrallo*. Debussyano confeso y convicto, se acerca a esa maravilla de sutileza que son los *Preludios*. Y ciudadano consciente y auténtico patriota (en el viejo sentido de “patria como ámbito de convivencia entre los iguales”, no como *caverna tribal diferenciada* y lo que Samuel Johnson consideró “último refugio de canallas”) ofrece un testimonio y una protesta ante hechos que sucedieron en su país hace dos años y que tuvieron un desarrollo y un significado dolorosos, que permanece, porque permanece el despotismo disfrazado de democracia.

Mozart en Viena hacia 1783

La sonata pianística la inventó Haydn, pero Mozart la cultivó con algo más que esmero. Con genio. Un genio que no le era desconocido a papá Haydn, pero que era sobre todo patrimonio del más joven. La amplia serie de sonatas mozartianas tiene destinatarios diversos, diversidad de encargos y muy distintos propósitos. Nació Mozart con la sonata como género y desarrolló la sonata como tal y como forma, hasta su eclosión en obras como la que escuchamos hoy, de plena madurez, que en Mozart fue muy temprana. Ahora se cree saber que las dos sonatas que oímos hoy son de comienzos de los años 1780, no del final de la década anterior.

Los tres movimientos de la *Sonata K. 331* prescinden de un movimiento en gran forma sonata. El Andante grazioso es cantábile y consiste en la exposición de un tema y la deducción de seis variaciones, la primera de las cuales es un canto que alcanza la culminación, mientras que en el corazón de la secuencia se nos presenta una variación fugaz de carácter lento, marcada Adagio.

El Minueto es ortodoxo (ABA), con un tema principal elegante aunque danzante, como corresponde porque se trata de una danza, y un trío central en contraste. Al final llega el Rondó *alla turca*, demasiado conocido para glosarlo: tema principal supuestamente turco y a modo de marcha, y *couplets* en alternancia, como es obligado. Aunque esto no sea turco, Fazil Say le dará sin duda su toque de autenticidad.

Al introducirnos en la *Sonata K.332*, prefiero empezar por el centro. El dulce y cantábile Adagio central presenta dos temas melódicos, soñadores, que podrían ser la base de dos arias, o de un aria bitemática (aria de concierto,

claro, aunque valdría también para el escenario). Al tratarse de dos temas se ha dicho que es forma sonata, lo cual es dudoso debido a la ausencia de desarrollo: ahí están los temas, y quién sabe si esto podría considerarse una sonatina porque hay una repetición exacta de la secuencia primera de ambos.

La forma sonata hay que dejársela al movimiento inicial, un Allegro virtuosístico, también cantáble, pero menos, con dos temas, desarrollo, recapitulación y coda. También cantan estos dos temas, pero su canto es de otra índole, más precipitado, más para corretear por el teclado... o mediante las agilidades vocales a las que se pudiera destinar. Con el Finale, Allegro assai, también fogoso, vivaz, también bitemático, ¿estamos ante una forma sonata o ante un rondó que recupera el refrán para exponer variantes (que no variaciones) del segundo motivo? Una brillante coda realza el brillo de esta sonata considerada menor si se compara con la anterior, la “turca”.

Say: Sonata ‘Gezi Park 2’

Por favor, echen una ojeada a la nota biográfica del compositor y pianista turco Fazil Say, protagonista del recital de hoy. Su dimensión creativa es muy amplia; se trata de eso que se llama un compositor prolífico. Turquía, varias ciudades alemanas, Estados Unidos, y casi todos los géneros: instrumental, cámara, pequeños conjuntos, obras vocales para dispositivos de toda dimensión y, desde luego, obras sinfónicas y concertantes. Lamentablemente, no conocemos bien su obra en nuestro país, ni podemos extendernos sobre algunas a las que hay acceso mediante discos o en la red.

Pero sí podemos decir que la obra que oímos hoy tiene un interés especial y que forma parte de lo que, por el momento, puede considerarse un tríptico. Aunque ese tríptico esté destinado a formaciones muy distintas, como veremos, la motivación es la misma: los disturbios, enfrentamientos y represión del verano de 2013 debidos a las protestas ciudadanas contra la destrucción y cambio de destino de un parque público en el barrio estambulí de Taksim, el Parque Gezi, que da nombre a las tres obras.

Los hechos y sus consecuencias, no previstos por el despotismo gubernamental, tuvieron una considerable trascendencia. Fazil Say pertenece a esa enorme masa de turcos que desea la modernización de su país en contra del secuestro del mismo por parte de un grupo que enarbola una ideología aplastante de cierta forma de religiosidad y que consigue atraer a la también enorme Turquía anclada en un pasado que no es sino reelaboración. Como todo pasado.

En palabras de Fazil Say: “Es muy importante para mí y para la historia de los turcos la situación actual de Turquía. Esto fue nada menos que una manifestación del tipo del 1968 europeo. Millones de personas se manifestaron juntas en muchas ciudades turcas. El Parque Gezi de Estambul fue un símbolo, pero la situación fue la misma en cada ciudad grande”.

Fazil Say escribió una carta a Angela Merkel como protesta por la oposición de su partido y los miembros de su gobierno a la entrada de Turquía en la Unión Europea, por su incomprensión de los acontecimientos del barrio

NOTAS AL PROGRAMA

de Taksim. Considera Say que Turquía es necesaria para Europa y que Europa sería beneficiosa para Turquía, y no sólo por cuestiones económicas. Sorprende lo semejante que es la esperanza de la Turquía laica y moderna ante Europa a la misma esperanza de los españoles, hace décadas y durante tanto tiempo, en el mismo sentido. La modernización de Turquía se pone a prueba en los últimos años y muchos consideran que las interpretaciones concretas de lo religioso por parte del poder actual suponen un retroceso que sólo puede ser conducido mediante la represión. Una represión como la sufrida en el barrio de Taksim, en el Parque Gezi, que es lo que el compositor y pianista turco nos trata de recordar hoy con su doble calidad artística.

Hasta el momento Fazil Say ha compuesto tres obras en memoria de los incidentes del Parque Gezi de Estambul: un *Concierto para dos pianos y orquesta*, que evoca los días 30 y 31, cuando comenzaron los mismos; una *Sonata para piano* (la obra que escucharemos en este recital) en la que se hace referencia a los días 1 y 2 de junio, “días de resistencia y de enfrentamientos, cuando se incrementa la línea dura del primer ministro Tayyip Erdoğan y la policía dispara a gente inocente”. Finalmente –al menos, de momento- en este mismo mes de septiembre, el pasado día 2, estrenó una balada para piano y orquesta, *Gezi Park 3*, para mezzosoprano, cuerdas y piano; el propio Fazil Say fue el solista, con la cantante Marianne Crebassa y la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen dirigida por Kristjan Järvi (Musikfest Bremen).

La *Sonata ‘Gezi Park 2’* fue un encargo del Wiener Konzerthaus y se estrenó en mayo del pasado 2014. A lo largo de unos veinte minutos, y sin aparente solución de continuidad, tienen lugar cuatro episodios musicales enlazados, lo mismo que sucedía con los tres movimientos de *‘Gezi Park 1’*, y al modo de la *Sonata “1905”* de Janáček, que recogía un lamentable suceso callejero de represión de las fuerzas austriacas a los patriotas checos, ocasionando la muerte de uno de ellos. Los cuatro episodios de *‘Gezi Park 2’* son: *Noche de resistencia en las calles de Estambul*; *El silencio de la nube de gas*; *Asesinato del niño inocente Berkin Elvan*; *La esperanza está siempre en nuestros corazones*. Berkin Elvan era un muchacho kurdo de quince años que fue alcanzado por disparos de gas de la policía; entró en coma en julio y murió en marzo del año siguiente, lo que dio lugar a nuevas revueltas. Puede considerarse la *Sonata ‘Gezi Park 2’* música de programa, o más bien música incidental para una secuencia cinematográfica no filmada pero que realmente sucedió. Un pueblo que lucha no sólo contra el poder, sino también contra la parte más atrasada y manipulada de su propio pueblo: ese sería, tal vez, el film para esta música incidental.

DEBUSSY: Cuatro preludios del Libro I

La catedral sumergida

Ministrels

Pasos en la nieve

La danza de Puck

Debussy ya es el compositor que ha estrenado *Pelléas et Mélisande* cuando compone las tres *Estampes*, la breve y jugosa *Masques* o los dos libros (seis piezas) llamados *Images*; a éstos seguirán las hermosísimas piezas para orquesta también llamadas *Images*. Es decir, Debussy, el pianista virtuoso que no se dedicó a tocar en público de manera regular, parece reservarse en el ámbito de su propio instrumento para ir “más allá”, como ya ha ido en la ópera, en la *mélodie* y, desde luego, en la orquesta.

El sonido que parece buscar el ensayo pianístico de nuestro compositor por esas fechas es el de dos cuadernos imprescindibles, los *Préludes* (1909-1912), de doce piezas cada uno. Se diría que estas obras surgen de la sonoridad del piano más que del intento de arrancarle episodios, evocaciones, sentidos. La mano de Debussy busca y saca de allí, no va cargada de un acorde o una célula para conseguir el sonido correspondiente. Debussy consigue que hable el piano, no trata de imponerle cantos previos. La preferencia por el *mezzoforte* y las gamas inferiores (sin desdeñar los diversos *forti*) emana de ese acariciar el piano para hacerle decir cosas más íntimas que las picantes emociones o los fuegos de artificio de los salones románticos. Es otra sensibilidad. Estamos aquí incluso ante un cambio del concepto de tema. Sigue habiendo temas, sigue habiendo tonalidad, permanecen los contrastes y hay una clara línea horizontal; no se impone la verticalidad, ni se suspende la tonalidad. Pero el tema ya no manda, los temas se suceden, fugaces e irresueltos, plurales y en secuencia, motivada y lógicamente, pero no de manera inevitable, ni uno del interior del otro; no hay variación, ni desarrollo, ni transformación; pero dentro de cada preludio hay un tema, y otro, y otro...

Fazil Say nos propone cuatro preludios del *Libro I*, los tres últimos y el sexto, pero éste (*Des pas sur la neige*) lo coloca en tercer lugar, lo que redunda en un equilibrio en la secuencia.

A veces nos preguntamos, al escuchar *La fille aux cheveux de lin*, que no figura en el programa de hoy pero que acaso es el preludio más conocido del compositor, si ese pelo que evoca no es el de *Mélisande*. Modalidad, pentatonismo, y una dulzura o suavidad expresiva que reclama la indicación; podría ser *Mélisande*, no ya antes de conocer a Golaud, sino incluso antes de entrar en la morada de Barbazul.

En *La cathédrale engloutie* (“Profondément calme”) hay una referencia a la catedral sumergida de *Ys*, pero la *desaparición* bajo las aguas descrita convive con la lógica musical de la pieza, que no es realmente programática. Es el preludio más largo de la serie, el más solemne, sin humor ni ironía, con su secuencia de secciones diferenciadas y sus consiguientes cambios de intensidades y métrica, con sus vigorosos acordes escalonados por todo el teclado.

NOTAS AL PROGRAMA

La Danse de Puck (“Capricieux et léger”, 2/4) evoca el pequeño personaje de *El sueño de una noche de verano*, que está al servicio de Oberon: cambios de ritmo, de tempo, saltos y fermatas, repentinos *ostinati* de apoyo, sín-copas, *ritardandi*... De todo, para dar una sugerencia que es algo más que un retrato, es más bien la presencia del espíritu; y a los espíritus no se los ve ni se los oye: por eso, el sonido está aquí para sugerir lo presentido con apremio, con zozobra. Hermosa zozobra, sin duda.

Y tras estas travesuras, lo contrario: *Des pas sur la neige* (“Triste et lent”, 4/4). “Este ritmo ha de poseer el valor sonoro de un fondo de paisaje triste y helado”, escribe Debussy al pie de la indicación “triste et lent”. ¿Se trata de pasos o se trata de aquella (o aquél) a quien pertenecen esos pasos? ¿Son pasos lentos o es la mirada que recorre esos pasos, ese paisaje helado y desolado que reclama Debussy? Con una economía de medios que sorprende por sus resultados emotivos, o más bien de emotiva sugerencia: la obstinación del intervalo; con una lentitud progresiva, con unas notas tenidas, distanciadas, que se suspenden de repente, y que retratan el silencio a través del sonido, la soledad a través de la suspensión del relato sonoro (suspensión, no interrupción; ilusión de búsqueda, no irresolución). Hay un episodio central, “En animant surtout dans l’expression”, pero es fugaz, y el episodio desolado regresa; el propio compositor lo subraya con una indicación: “Comme un tendre et triste regret”, y se acentúa poco después la lentitud, hasta la interrupción: interrupción, no resolución ni disolución sonora. Decece el sonido... y se interrumpe el discurso, la visión de los pasos. No los pasos, que ya fueron y que no hemos oído. Hemos visto (¿visto?) sus huellas.

Minstrels (“Modérément animé, léger, égal et lointain”, 4/8) podría ser pariente de *Golliwogg’s Cake-walk*, aunque la rítmica sea diferente; nos referimos al parentesco de lo que aún no se llama jazz, y que es la música de music-hall o de procedencias menos nobles incluso. En cualquier caso, aquí hay teatro no dramático y sonoridades exóticas, con una irregularidad rítmica que acentúa el exotismo y lo pintoresco. Como contraste con la pieza anterior, hay ahora un discreto triunfo del humor en estos cómicos evocados y también presentidos, como Puck, sólo que más carnales. Si no los vemos, sabemos que podremos verlos un día, no como al duendecillo de Oberon.

BIOGRAFÍA

Fazil Say (Ankara, 1970) estudió piano y composición en el conservatorio de su ciudad natal. Una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico le llevó a estudiar con David Levine en el Instituto Robert Schumann de Düsseldorf. Continuó sus estudios en Berlín y en 1994 obtuvo el premio Young Concert Artists International Auditions de Nueva York. Ha aparecido como solista con la Filarmónica de Nueva York, Filarmónica de Israel, Sinfónica de Baltimore, Filarmónica de la BBC, Orquesta Nacional de Francia y Orquesta Filarmónica de San Petersburgo entre otras. Es un prolífico compositor con un catálogo que incluye obras para orquesta, piano, guitarra, música de cámara y canciones.

PRÓXIMO CONCIERTO

NIKOLAI LUGANSKY

MARTES, 20 DE OCTUBRE. 19:30 H.

Para muchos, el pianista que más y mejor ha crecido en los últimos años. De un virtuosismo límpido y poderoso, sus programas son una suma coherente de redescubrimientos y repertorio.

PROGRAMA

FRANCK
(transcr. BAUER)
Preludio, Fuga y Variación, Op. 18

SCHUBERT
Sonata en do menor, D. 958

GRIEG
Tres Piezas Líricas

CHAIKOVSKI
Gran Sonata