

MUERTE y RESURRECCIÓN

ENSEMBLE
PRAETERITUM

Programa

RICHARD STRAUSS

1864-1949

Metamorphosen

TrV 290 (1945)

27 minutos.

Descanso 10 minutos.

ARNOLD SCHÖENBERG

1874-1951

Verklärte Nacht,

opus 4 (1899)

32 minutos.

Duración total: 70 minutos

Notas al programa

El título de este programa, Muerte y Resurrección, nos habla de muchas cosas, algunas obvias en este contexto, pero otras quizás no tanto. De la misma forma que la Pasión de Cristo ha inspirado un acervo de obras incontables, el sufrimiento del héroe caído y renacido inspira de vuelta una selección musical que refiere otra pasión y resurrección, aquí estéticas, que son las vividas por los dos autores convocados en la hora de estas obras maestras. El siglo XIX languidece y la música clásica europea atraviesa una de sus crisis más traumáticas. La “Pasión” es el quebranto de una tonalidad que lleva moribunda

desde el Tristán wagneriano y que expirará su aliento final con la música de Gustav Mahler décadas más tarde. La “Resurrección”, por otro lado, toma la forma de la música atonal, serial o dodecafónica. La continuidad, a ojos de la Segunda Escuela de Viena defendida por Schönberg, Berg y Webern durante la primera década del XX, depende de ello, pero esa es otra historia. Tal es el escenario que nos propone el Ensemble Praeteritum con estas dos piezas terminales del tardorromanticismo firmadas por el postrero Strauss y un Schönberg primerizo. Precisamente, el violinista Pablo Suárez Calero creó Ens-

emble Praeteritum en 2011 no solo para reinventar el pasado, sino también para disparar nuevos puntos de vista sobre conceptos y relaciones programáticas estandarizados por la corriente. Como botón, este programa.

En la primera obra, el famoso sexteto cenital Noche transfigurada, op. 4 de Schönberg basado en el poema homónimo de Richard Dehmel, una pareja de amantes deambula en la noche. Ella embarazada de otro, él de poesía. «Sólo mira ¡cuán claro brilla el universo!» es el consuelo que le dice. Luego se besan y se pierden en la luna. Se estrenó con polémica en 1902; cómo no, Schönberg también andaba enamorado de Mathilde von Zemlinsky y se dejó llevar. Y dejándose llegó a los límites de la corrección armónica, un lugar donde el amor flota extraño e ingravido como la muerte. Las Metamorfosis de la segunda mitad son el duelo de Strauss tras saber de los escombros del Teatro Nacional de Múnich y haber llorado las ruinas durante años: «¡El mundo es muy cruel. Me han aniquilado!», grita. La Segunda Guerra Mundial toca a su fin y doblan las campanas. Nada volverá a ser igual. Y la música, menos que nada. Metamorfosis se redactó como septeto de cuerda pero en abril de ese año Strauss completó la versión para veintitrés instrumentos que un año

después estrenaría Paul Sacher en Zúrich. Que su título no lleve a engaño. La música no muta, no es un estudio de variaciones. Es una pira. La transfiguración sucede por dentro, simbólicamente, y tiene que ver con la mirada de quien contempla el tiempo de espaldas, mirando al horizonte. Por eso escuchamos la Marcha fúnebre de la Heroica de Beethoven en chelos y contrabajo, por eso nos llegan los ecos de Wagner y Mozart en la conmoción de este lenguaje cromático y tentativo que busca realizarse. Todo comienzo es primero una muerte.

ENSEMBLE PRAETERITUM

ENSEMBLE PRAETERITUM

Ensemble Praeteritum es un conjunto instrumental creado por el violinista Pablo Suárez Calero en 2011. Uno de sus principales objetivos es la búsqueda de la novedad en la manera de afrontar la música. Por medio de fuertes contrastes dinámicos y expresivos, improvisaciones, cadencias, recitativos, y una búsqueda constante de colores en el sonido, el Ensemble interpreta la partitura creando una belleza especial y personal destinada puramente al disfrute del público.

Los integrantes del Ensemble Praeteritum han estudiado en España, Alemania, Italia y Bélgica con maestros de la talla de Nicolás Chumachenco, Ana Chumachenco, Salvatore Accardo, Igor Oistrakh, Tabea Zimmermann, Franco Gulli, Agustin Dumay, Jordi Savall, Igor Ozim, José Miguel Moreno, Manuel Barrueco, Esko Laine, Cuarteto Casals, Heime Müller, Diemut Poppen y Günter Pichler.

Desde su creación, ha actuado en salas como la Fundación Juan March, Auditorio de la Universidad

Carlos III de Madrid, Círculo das Artes de Lugo, Teatro Principal de Pontevedra y Ourense, Sala Fundación Caja Segovia, la galería de arte The Gallery de Berlín, La Nau. Capella de la Sapiència de Valencia. El Ensemble ha sido incluido dentro de los ciclos y festivales tales como el 34º Festival Internacional de Música de Canarias, Festival de Música Sacra de Madrid, Red de Teatros de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, Ciclo de música CICUS de la Universidad de Sevilla, Festival Sereñates d'Estiu de Cala Rajada, Ruta de los Órganos históricos de Castilla-La Mancha, Festival Cambia de Marcha – San Isidro 2017, entre otros.

En diciembre de 2014, el Ensemble Praeteritum publica su primer trabajo discográfico con el sello QTV Classics, titulado Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi versión “senza fine”. Una particular versión en la que cada estación y movimiento están enlazados entre sí con cadencias al violín o a la tiorba, resultando una obra sin interrupción.

‘El conjunto del trabajo es coherente, honesto y apasionado’ según una crítica recientemente publicada por la revista Audioclásica, que enfatiza, ‘tempi muy rápidos, en ocasiones casi al límite, líneas de bajo especialmente densas gracias a la presencia de un contrabajo y, enfatizadas por armonizaciones ligeras al optar por la cuerda pulsada en sustitución de la tecla, ataques desgarrados (pero bien administrados) con aire percusivo, son algunas de las caracte-

terísticas dignas de mencionar’.

En junio de 2015, crea su primer festival en la ciudad de Alcalá de Henares: Festival de Música Praeteritum. En su primera edición contó con la colaboración de la mezzosoprano Marta Infante, y la cesión del violín Stradivarius Ex-Lysy, que, en manos de su director, permitió, por primera vez, el poder escuchar un instrumento de esas características en Alcalá de Henares. En la segunda edición, los solistas Silvia Márquez, clave, y David Apellániz, violoncello, interpretaron conciertos de J.S.Bach y L.Boccherini respectivamente.

En la pasada temporada, el Ensemble actuó junto al clarinetista Eduardo Raimundo en el XXI Ciclo de Música en Albarracín y en una gira dentro del 34º Festival Internacional de Música de Canarias, e interpretó una serie de conciertos monográficos de Vivaldi en la Iglesia San Felipe Neri de Alcalá de Henares, en el V Ciclo de Música de Cámara de Ourense, en el XI Festival Villanueva de los Infantes y en la V edición del Festival Bal y Gay de Lugo.

En el presente año 2019, ha actuado en las salas Conde Duque Madrid y Centro Centro Cibeles con el programa “Muerte y Resurrección”, compuesto por la Noche Transfigurada de A.Schönberg y la Metamorfosis de R.Strauss.

Entre sus próximos proyectos se encuentra la grabación de un nuevo CD dedicado a los conciertos para violín y cuerdas de Antonio Vivaldi.

PABLO SUÁREZ CALERO

Pablo Suárez nace en Madrid y estudia con Nicolás Chumachenco en la Hochschule für Musik de Freiburg, con Salvatore Accardo en la Accademia “Walter Stauffer” de Cremona y en la Accademia Musicale Chigiana de Siena, y con Agustín Dumay en Bruselas. Han tenido también una gran influencia en su formación: Gonçal Comellas, Víctor Martín, J. Ellermann, Franco Gulli e Igor Ozim.

Ha sido concertino invitado en Orchestre Philharmonique de Marseille, Orchestre National Bordeaux Aquitaine, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Helsinki Philharmonic Orchestra, Royal Danish Orchestra, Trondheim Symphony Orchestra e Island Symphony Orchestra, entre otras.

Ha ofrecido numerosos conciertos y recitales en España, Alemania, Ucrania, Francia, Italia, Suiza, Reino Unido, Islandia, Canadá, Turquía, Finlandia y Noruega.

Graba para Radio France, RAI Italia y Radio Televisión Española y colabora con artistas como Maurizio Pollini, Bruno Giuranna, Jean Jacques-Kantorow, Lawrence Foster, Christophe Rousset, entre otros.

En el 2011 funda el Ensemble Praeteritum, con el que actúa en salas y festivales como la Fundación Juan March, Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid, Círculo das Artes de Lugo, Teatro Principal de Pontevedra, Sala Fundación Caja Segovia, Red de Teatros de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, y el Festival de Música Sacra de Madrid, entre otros.

En diciembre de 2014 publica junto al Ensemble Praeteritum el cd “Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi versión Senza Fine” (QTV Classics): una idea original en la que cada estación y movimiento están unidos mediante cadencias e improvisaciones, quedando así un concierto sin interrupción.

Ha publicado recientemente las Seis Sonatas para violín solo de Eugène Ysaÿe con el sello Solé Recordings.

Pablo Suárez es en la actualidad profesor de violín en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y director del Ensemble Praeteritum. Colabora con el grupo La Tempestad, dirigido por Silvia Márquez.

Toca un violín Nicola Gagliano, Nápoles 1780.

