

FUNDACIÓN GOETHE

LA FUNDACIÓN CULTURAL
DE LA ECONOMÍA HISPANO-ALEMANA

PRESENTA

MANDELRING-QUARTETT

UNO DE LOS MEJORES CUARTETOS DE CUERDA A NIVEL MUNDIAL

LA FUNDACIÓN GOETHE AGRADECE POR SU COLABORACIÓN A:

cccc
Centre del Carme
Cultura Contemporània

SIXT
rent a car

NOTAS AL PROGRAMA

N *Es posible que el sentido común pueda dar entrada al primer violín de una manera tan disonante? ¿Acaso su autor lo ha hecho para avergonzar al intérprete o para que el público gritara que desafina? ¿Es esta la mejor manera de disfrutar de la música?*

Tales eran las preguntas que el famoso compositor de ópera Giuseppe Sarti se formulaba tras escuchar el Cuarteto K 465 de Mozart. Fue sobre todo la introducción lenta de esta obra la que suscitó el misterio que acabaría desconcertando a algunos de sus contemporáneos, valiéndole por ello el sobrenombre de cuarteto de las disonancias. Con todo, los seis cuartetos dedicados a Joseph Haydn -de los cuales hoy escucharemos el sexto- siguen siendo considerados como la quintaesencia del arte clásico del género, caracterizada sobre todo por la equilibrada participación de los cuatro instrumentos. A ello se suma que Mozart, muy avanzado a su tiempo y en constante búsqueda de la unidad temática, construyó los cuatro movimientos del último cuarteto de la serie a partir del motivo ascendente del Allegro y del motivo cromático descendente del Adagio.

Sin embargo, no todos los contemporáneos del compositor salzburgués tuvieron una visión negativa sobre esta partitura. Poco después de su culminación, los Mozart, padre e hijo, junto con los barones Anton y Bartholomäus Tinti, interpretaron los seis cuartetos en presencia de su dedicatario, Joseph Haydn, cuya opinión quedó plasmada en una carta dirigida poco después a Leopold Mozart: *Yo le digo frente a Dios, como hombre honesto, que su hijo es el mejor compositor que conozco [...]: Tiene buen gusto, y por encima de todo, la mayor ciencia compositiva.*

La producción musical de Dmitri Schostakovich estuvo marcada en mayor o menor me-

da por la tensa relación que éste mantuvo con el estado soviético, siempre oscilante entre la dura represión y la apropiación que aquél quiso hacer de su figura como artista nacional. En ningún otro género tal relación se manifestó con tanta claridad como en sus quince cuartetos de cuerda, compuestos entre 1938 y 1974, de los cuales hoy escucharemos el octavo.

En junio de 1960, Schostakovich, profundamente consternado por su ingreso forzoso en el Partido Comunista, viajó a Dresde con el fin de componer la música para una película que había de tratar sobre la destrucción de dicha ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. En pocos días escribió «un cuarteto inútil e ideológicamente despreciable», como él mismo declaró irónicamente. A pesar de haber sido creado oficialmente en memoria de las víctimas del fascismo y de la guerra, en la mente del compositor subyacía una motivación más profunda: «Pensé que tras mi muerte nadie escribiría una obra en mi memoria. Por eso decidí componerla yo mismo». Ello hizo que, con la misma ironía, Schostakovich decidiese dedicar la primera edición de la partitura «a la memoria del compositor de este cuarteto».

El carácter autobiográfico que de él se desprende quedó muy bien reflejado en sus cinco movimientos, unidos sin solución de continuidad. Estamos, seguramente, ante la obra más personal de Schostakovich en la cual recurre a la cita de algunas de sus obras más emblemáticas, como los comienzos de las Sinfonías nº 1 y nº 5; el tema judío del Segundo Trío con piano, que quiebra el agitado Allegro molto, e inclusive el tema principal de su Concierto para violonchelo nº 1, que ilumina brevemente el Allegretto del tercer movimiento. Del mismo modo, en el insistente Largo del cuarto, la canción revolucionaria Atormentado hasta la muerte en el calabozo es seguida por el motivo

Wolfgang Amadeus Mozart Cuarteto de cuerda nº 19 en do mayor K 465,
(1756-1791) «de las disonancias»

Adagio - Allegro
Andante cantabile
Menuetto - Trio - Menuetto
Allegro molto

Dmitri Schostakovich Cuarteto de cuerda nº 8 en do menor, op. 110
(1906-1975)

Largo
Allegro molto
Allegretto
Largo
Largo

Felix Mendelssohn Cuarteto de cuerda nº 3 en re mayor, op. 44, nº 1
(1809-1847)

Molto allegro vivace
Menuetto: Un poco allegretto
Andante espressivo ma con moto
Presto con brio

del aria «Seriozha, mi amado», de la ópera Lady Macbeth de Mtsensk, tan significativa en el largo historial de penalidades que Shostakovich sufrió por motivos políticos. Pero sobre todo es la secuencia de tonos D (re) - eS (mi bemol) - C (do) - H (si), presentada aquí como monograma musical del compositor (D. Sch), la que suministra el material temático para el primer y el último movimientos, proporcionando a su vez un leitmotiv para los tres restantes. El resultado es una música de una gran fuerza e intensidad -incluso violenta por momentos- que ofrece al oyente un cautivador retrato del alma compositiva de Shostakovich.

El Cuarteto en re mayor, op. 44, nº 1 de Mendelssohn es el último de una serie de tres destinada a convertirse en un hito dentro de su género, debido sobre todo a la influencia que habría de ejercer sobre algunos autores que a partir de mediados del siglo XIX compusieron cuartetos de cuerda, como Robert Schumann, Johannes Brahms, Édouard Lalo, Camille Saint-Saëns, o César Franck, entre otros. Los testimonios que se conservan acerca de la génesis de esta obra muestran que Mendelssohn no pensó desde un primer momento en crear un ciclo completo de tres cuartetos, ya que en principio fueron escritos sin otro propósito que satisfacer el deseo de mejorar su técnica compositiva, hecho que parece deducirse de las numerosas correcciones efectuadas sobre los manuscritos una vez decidida su publicación.

Ello no impidió, sin embargo, que Men-

delssohn llegara a sentirse orgulloso del resultado final, antes incluso de darlos a conocer al público en su estado definitivo. En una carta dirigida a su amigo, Ferdinand Hiller, el 30 de julio de 1838, el compositor le hacía partícipe de su satisfacción con el tercer cuarteto, que acababa de concluir, al haber conseguido desarrollar en él un dinamismo y un efecto mucho mayor que en los dos anteriores. Tal efecto se percibe inmediatamente en el primer movimiento, en el cual hace brillar sobre todo al primer violín. En el segundo movimiento aparece el último Menuetto que Mendelssohn compondría. Sus voces paralelas, dispuestas en intervalos de tercera y sexta, contribuyen a generar una cierta sensación de nostalgia. El tercer movimiento refleja la intención de transferir al cuarteto de cuerda el mismo ideal que había inspirado sus Romanzas sin palabras. En este caso, sin embargo, las voces que acompañan la melodía principal están cuidadosamente trabajadas, lo cual muestra que el compositor quiso ofrecer aquí algo mucho más elaborado que un simple lied con un acompañamiento instrumental superpuesto. Por otra parte, los incesantes y rápidos tresillos del Finale evocan el trepidante ritmo de su Sinfonía Italiana, en la cual Mendelssohn había estado trabajando en los últimos años, y cuya versión revisada sería estrenada en Londres el 18 de junio 1838, apenas unas semanas antes de concluir el cuarteto que hoy escucharemos.

- Jörg Sebastian Schmidt

MANDELRING-QUARTETT

SEBASTIAN SCHMIDT, violín

NANETTE SCHMIDT, violín

ANDREASWILLWOHL, viola

BERNHARD SCHMIDT, violonchelo

Mandelring-Quartett

La expresividad, la homogeneidad interpretativa y su firme voluntad de penetrar en la esencia de la música que interpretan, son las principales señas de identidad del Cuarteto Mandelring, cuyos primeros premios, obtenidos en importantes concursos, como el ARD Múnich, el Concours International de Quatuor à cordes Evian, o el Premio Paolo Borciani en Reggio Emilia, marcaron el inicio de su carrera internacional. La prestigiosa publicación Fono Forum lo calificó como uno de los seis mejores cuartetos de cuerda del mundo. En la actualidad estos cuatro intérpretes actúan en los centros musicales de mayor prestigio, tanto en Europa como en todo el continente americano, Oriente Próximo y Asia. También participan habitualmente en importantes festivales como los de Lockenhaus, Montpellier, Ottawa, Oleg-Kagan, Schleswig-Holstein, y Salzburgo. Los cuatro músicos que integran esta formación han dejado siempre una huella indeleble en todas sus actuaciones: Recientemente la prensa calificó su intervención en el festival de Salzburgo como «una experiencia memorable, difícil de repetir». Sus actuaciones son frecuentes en el Hamba-

cher Musikfest, donde se dan cita amantes de la música de cámara de todo el mundo. Desde 2010 desarrollan también sus propios ciclos de conciertos en la Filarmonía de Berlín y en su ciudad de origen Neustadt an der Weinstraße. Sus numerosas grabaciones han sido galardonadas con importantes premios -como el de la Crítica del Disco Alemana, entre otros- que avalan la gran calidad artística del conjunto, mostrando la versatilidad y amplitud de su repertorio, integrado por obras que van principalmente desde mediados del siglo XVIII hasta finales del XX, entre las cuales destacan los quince cuartetos de cuerda de Schostakovich, que esta formación ha interpretado con mucha frecuencia. La grabación completa de esta serie, así como sus producciones discográficas con obras de Schubert y Schumann, han sido consideradas por la crítica especializada como interpretaciones de referencia. Recientemente el Cuarteto Mandelring ha concluido la grabación completa de la obra de música de cámara para cuerdas de Brahms, teniendo entre sus proyectos más inmediatos el registro de diversos cuartetos de cuerda de compositores franceses.

GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES:

Mercedes-Benz

Together with Passion

Rödl & Partner

Conciertos de Navidad

Save the date

25.11.

**IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN
BILBAO**

26.11.

**IGLESIA SAN JUAN DEL HOSPITAL
VALENCIA**

27.11.

**IGLESIA DE LA MERCED
MÁLAGA**

28.11.

**POR DETERMINAR
MADRID**

29.12.

**IGLESIA DE SANT PAU DE CAMP
BARCELONA**

**FUNDACIÓN
GOETHE**

FUNDACIONGOETHE.ORG

Fundación Goethe España
c/ de Almagro, 9
ES-28010 Madrid
e: info@fundaciongoethe.org
t: +34 910 291 992
m: +34 670 588 264
www.fundaciongoethe.org
f t in @fundaciongoethe