(programa apertura 10 de mayo 2018-Votapek,pianista)

RALPH VOTAPEK, piano (E.Unidos)

EEne

En el privilegiado círculo de los grandes intérpretes del piano,

Votapek está más allá de toda cuestión…

Un gran artista, un pianista sin limitaciones estéticas o históricas,

un consumado virtuoso

DATOS

Nacido en Milwaukee, Estados Unidos Votapek comenzó su educación musical a los 9 años, en el Conservatorio Wisconsin. Continuó sus estudios en la Universidad Northwestern y luego en la Escuela de Música de Manhattan y la famosa Juilliard School . Sus precoces triunfos - ganador del prestigioso Premio Naumburg y Medalla de oro en la primera Competencia Internacional de Piano Van Cliburn - fueron un preludio auspicioso para una carrera aun más notable.

El cautivante estilo de Votapek plasma lo mejor de las tradiciones del piano en el siglo XX, combinando la pasión, la poesía y la calidez tonal del gran estilo de la era de la pre-guerra con las virtudes modernas de limpia claridad y electrizante aptitud ritmica.

En su prolífica carrera se ha presentado cientos de veces con las mejores orquestas norteamericanas: Chicago Symphony, Filarmónica de Nueva York, Filarmónica de Los Angeles, Sinfónica de San Francisco, entree otras. También tocó con los Boston Pops, como invitado de la Juilliard School , con reconocidos conjuntos de Cámara y repetidamente en el Carnegie Hall y Linconln Center de Nueva York

Con actuaciones en el exterior en Londres, Lisboa, San Petesburgo y el Lejano Oriente, Votapek se embarcó en una especial entrega con América Latina recorriendo varios países por más de cincuenta años. Ha actuado así tanto como solista o con orquestas y otros músicos en Buenos Aires, Rio de Janeiro, Asunción, Montevideo, San Pablo, Lima, Caracas, Santiago y numerosas ciudades mas pequeñas.

Sus grabaciones son numerosas: un programa sobre Gershwin “El Legado de Arthur Fiedler ", grabaciones completas de los Preludios de Debussy y las Goyescas de Granados, obras para piano y chelo de Beethoven, “De Mozart a Piazzolla”, “Últimas Sonatas de Schubert” y otras con excelentes críticas.

Actualmente es Profesor Emérito de piano en la Escuela de Música de la Universidad de Winsconsin

Indicación Imprenta:en la hoja del medio (que se separa para los acomodadores) van: Presentación Votapek, fecha , hora y lugar , el programa propiamente dicho y Datos Administradora y Personal Teatro Mitre.

MOZARTEUM FILIAL JUJUY (esto podría ir adelante)

Lo que sigue tiene que ocupar una sola hoja. Algunos son más largos que otros

TRIGÉSIMA SÉPTIMA TEMPORADA 2018

Ralph Votapek, piano

PROGRAMA

DOMENICO SCARLATTI **(1685-1757)** **Sonata en Mi mayor, K. 206 (L. 257)**

Sonata en Re mayor, K. 491

FRANZ SCHUBERT (1797-1828) **Sonata en Si bemol mayor, D. 960**

Molto moderato

Andante sostenuto

Scherzo: Allegro vivace con delicatezza

Allegro, ma non troppo – Presto

* **Intervalo-**

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) Danse

Nocturno

La isla alegre

GEORGE GERSHWIN (1898-1937) Tres preludios

Allegro ben ritmato e deciso

Andante com moto e poco rubato

Agitato

Selección del Cuaderno de Canciones

1. My One and Only

2. Nobody but You

3. Who Cares?

4. Fascinating Rhythm

5. I'll build a stairway to paradise

6. Do itt again

7. Swanee

8. That certain feeling

9. S´Wonderful

10. The man I love

11. Clap Yo' Hands

12. Do Do Do

13. Strike up the band

14. Somebody loves me

15. Sweet and low down

16. Lisa

17. I Got Rhythm

(**LAS NOTAS VARIAN CON LAS FUNCIONES Y EL PROGRAMA) Generalmente iban ubicadas a continuación de los**

Datos de los artistas

NOTAS PARA EL PROGRAMA

DOMENICO SCARLATTI : Dos Sonatas Mi Mayor, K. 257 y Re Mayor, K. 491

(Nápoles, 1685 - Madrid, 1757) Compositor, clavecinista y pedagogo italiano, nació en Nápoles, Italia, en el mismo año que J.S.Bach y Haendel.Su música ocupa un lugar intermedio entre el estilo contrapuntístico barroco y el del posterior período galante. Su padre Alessandro, también compositor, lo inició en la música. Domenico cultivó la ópera, la música sacra y la docencia. En 1719, en Lisboa, se lo nombra Maestro de clave de la Princesa María Bárbara de Braganza. Cuando ésta se casa con el príncipe heredero español, se traslada a Madrid, donde se dedicó a la composición de las Sonatas y de Música religiosa y permaneció hasta su muerte.

Las Sonatas

Scarlatti escribió más de quinientas cincuenta Sonatas, muchas dedicadas a su alumna real. En realidad fueron denominadas “Ejercicios para el clave” y no Sonatas como se les llamó después.

Olvidadas casi completamente hasta su “rescate” y publicación parcial por Czerny en 1839, talentos como Chopin las reivindicaron. Alessandro Longo realizó las catalogó y editó en 1906 que luego fue corregida y aumentada por el gran estudioso Ralph Kilpatrick en 1953. Hasta hoy siguen apareciendo nuevos ejemplares.

Son piezas en un solo movimiento de breve duración, de forma binaria, con momentos lentos impregnados de melancólica ensoñación y otros en los que se destaca “la luminosidad cantabile de la música italiana y española” . Característica de ello es la incorporación de elementos del folklore hispánico, sugerente de los cantes y tonadas populares, sonidos de guitarras, castañuelas y zapateados .

Su estructura sigue la de la época pero su grandeza no está en la forma musical sino en la riqueza de motivos musicales, en la invención rítmica y melódica y en la habilidad para utilizar todas las capacidades del clavicémbalo. Su ejecución aparentemente sencilla encierra grandes dificultades: cambios de mano, saltos de octavas, complicados arpegios y escalas rapidísimas

Datos consultado: Las mejores Sonatas. Ed.Daimon; The Classical Collection, Ed. Planeta; Gran Historia de la Música, de Rescigno y otros; Wikipedia

FRANZ SCHUBERT: Sonata en Si Bemol Mayor para piano D 960

Schubert ([Viena](https://es.wikipedia.org/wiki/Viena),1797- Viena, [1828](https://es.wikipedia.org/wiki/1828)) fue uno de los grandes músicos austríacos. Es considerado el introductor del [romanticismo](https://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo) musical y la forma breve. Vivió apenas 31 años tiempo en el que logró componer una obra musical de excelencia, especialmemente en los últimos años, ya gravemente enfermo. Resulta significativo que en una ocasión Schubert dijera: «¿Existe realmente lo que se ha llamado música alegre? Yo no la conozco».

La **Sonata en Si Bemol Mayor D. 960,** escrita apenas dos semanas antes de morir, consta de cuatro movimientos

1. *Molto moderato:* El primer tema presenta una bella melodía contemplativa, profundamente melancólica y a la vez serena. La misma adquiere tintes dramáticos cantable en pianissimo.Luego los arpegios de la mano izquierda subrayan otra melodía. Algunas figuras aumentan la velocidad. El segundo tema envuelve la frase melódica en contrapuntos y acordes.La amplitud aumenta **y** la melodía se enriquece con pasajes de virtuosismo, expresiones impregnadas de ternura hasta que el núcleo acaba con recogimiento y se desvanece como en una nebulosa
2. *Andante sostenuto:* Titulado por el editor como “Noche estrellada”es un movimiento lento con fragmentos en pianissimo . El período central es más animado y presenta una nueva melodía. En un momento el discurso musical se interrumpe y tras un compás de silencio reaparece la melodía inicial. La coda finaliza de manera misteriosa y evocadora.
3. *Scherzo :* es un allegro “con delicadeza” en el que se suceden la vivacidad y el colorido y otros ecos murmurantes y armoniosos. Marca un contraste con la profundidad emocional de los dos primeros movimientos.
4. *Allegro ma non tropo. Presto.* En este final predominan la soltura y la gracia. El tema inicial recuerda a Haydn, otro tema tiene un sabor de música popular. Sin exaltaciones desemboca en un *presto* que parece trazado sin meditación con ansias de dar una rápida terminación a esta obra, al término de su propia vida

Datos consultados: Toda la música, comentarios; Las mejores Sonatas, ed. Daimon

CLAUDE DEBUSSY :Danse, Nocturno, La Isla Alegre

Debussy fue uno de los compositores más originales del siglo XX. Nació en 1862 y murió en 1918. Estudió en el Conservatorio de París donde adquirió una sólida formación musical. Hizo varios viajes a Italia y Austria estableciéndose en París. Luego de años de estrecheces económicas, conoce el triunfo y la celebridad. Hacia 1910 se manifiestan los primeros síntomas de una enfermedad y muere poco después ,antes del fin de la 1a Guerra Mundial.

El compositor francés puso en marcha un nuevo concepto de la música. Su obra tiene elementos modernistas, simbolistas y de otras influencias (étnicas, por ejemplo) que estaban en boga a fnales del siglo XIX. Era de la idea que la música no debía transcribir la naturaleza sino evocarla. A menudo se lo ha denominado como “imresionista musical” por cuanto utilizó lossonidos del mismo modo que los pintores impresionistas empleaban los colores, buscando efectos o sensaciones luminosas.

Danse

Debussy escribió dos Danzas para piano solo: “Danse Bohemiénne” y “Tarantella Styrienne”. La primera data de 1880 cuando sólo tenía 18 años.

“Danse” (“Tarantella Styrienne)

La composición “Danse” apareció publicada como “Tarantella Styrienne” en 1890 mientras estaba en el Conservatorio de París. Esperaba captar el interés de los franceses por lo exótico.No existen evidencias de que Debussy haya estado en la provincia de Styria en el sudeste de Austria o que hubiera escuchado ninguna música de allí. Por lo que se sabe, simplemente tomó el ritmo de la tarantella italiana y la ubicó en Asutria, no lejos de la frontera con Italia, casi como un vertiginoso vals.

En el año 1903 se reeditó con el título de “**Danse”.** Orquestada en 1925 por Maurice Ravel, el musicólogo Robert Dalton hizo el siguiente comentario:

“Como pocas ,esta composición captura un momento de perfecto éxtasis pero hay que apurarse: “Si parpadeas puedes perderla”.

En efecto, la riqueza melódica, rítmica y armónica la convierten en una de las obras más interesantes de este período y en cierto modo en una avanzada estética de las obras «impresionistas» posteriores a 1903 como la Ballade (Balada) y el Nocturne. Su carácter es el típico de una tarantella, un baile de origen italiano. Según la tradición se baila frenéticamente para luchar contra la somnolencia provocada por una mordedura de la araña tarántula de allí su ritmo. La pieza es breve y vivaz

Nocturno para piano L.89 (82)

La obra- una pieza corta- es una composición relativamente temprana del autor por lo que no refleja el estilo impresionista de años posteriores. Sin embargo, contiene suficientes huellas de ricas armonías como para no dejar dudas sobre su autoría. En el comienzo deja ver rastros de Listz y de Massenet, quizás aún de Fauré.

“**Nocturno”** abre con un tema breve y misterioso que se eleva desde la región del registro bajo hasta el registro alto impartiendo una delicadeza que recuerda al período medio de Liszt Repentinamente se torna juguetón y un poco caprichoso,luego apasionado y romántico, permitiéndose más luz de lo que el título de la obra podría sugerir. El material del comienzo retorna al igual que los temas secundarios, con más fuerza y pasión.Es una de las obras juveniles de mayor encanto. Evocador, misterioso y aún apasionado consigue crear un ámbito poético de extrema finura

“La Isla Alegre” (L’isle joyeuse)

Esta composición de Debussy, cuyo título se traduce también como “La Isla Feliz” es una breve pieza musical para piano solo compuesta en 1904. Fue concebida en su origen como parte de la “Suite bergamasque” y publicada finalmente en forma independiente.Consta de una exposición, una parte central y una recapitulación.

Tiene una serie de matices de gran colorido que van desde la melancolía a la exaltación.

Muchas veces se ha considerado que dicha isla ha sido la Isla de Jersey donde había estado Debussy. Otros comentaristas dicen que Debussy se inspiró en un cuadro de Watteau “Pelerinage (ou Embarquement) vers l’Isle de Cythere” expuesta en el Museo del Louvre. La isla, ubicada en Grecia era el lugar de nacimiento de Venus, diosa del amor. En el cuadro, pueden distinguirse mujeres que cantan y danzan, enamorados que se dirigen hacia un barco que los llevará a la Isla. Por encima de ellos, sobrevuelan los cupidos. En la pintura, lo que también se logra en la música, hay contrastes de luz , de colores y de planos.

GEORGE GERSHWIN: Tres Preludios

Nacido en una familia de origen ruso-judío, tomó lecciones de música desde muy chico obteniendo un trabajo como pianista a los dieciséis años.

Tuvo un notable talento para fundir su música con el espíritu de una época. En su obra alternó momentos eruditos con una vena popular. Fue uno de los autores que ae inspiraron en el folklore de su país- ragtime, canciones de negros, etc. La distinción entre música seria y ligera o de entretenimiento no tuvo para él mayor validez.

Preludios

A muy temprana edad Gerhswin consiguió fusionar los elementos de jazz en su famosa "Rapsodia en azul" .En el año 1826 una cantante peruana, Margarita de Alvarez, quiso presentar al notable plianista y le pidió que además de la ya famosa Rapsodia, escribiera unas piezas de piano "clásicas", de las que el mismo Gershwin sería intérprete. Así nacieron los cinco **" *Preludios****"* que ya habían sido esbozados antes en las "Novelettes". Dice André Gauthier que la ambición de dicho autor era elevar el blues a la dignidad de "adagio" universal y explotar para los "allegros" el carácter trepidante del jazz,actualizando así el romanticismo.

De esos cinco Preludios, solamente tres han sido publicados.

El *Primer Preludio* (Allegro bien ritmato e deciso) es una improvisación rítmica sobre elementos de tango y de charleston

El *Segundo Preludio* (Andante con moto e poco rubato) descansa sobre una fórmula armónica inspirada en el Segundo Preludio de Chopin y una melodía, si se quiere, ingenua que, a medida que se desarrolla toma una mayor importancia.

En el *Tercer Preludio* el ritmo predomina y es una explosión de alegre inconsciencia.

SELECCIÓN DEL LIBRO DE CANCIONES

Libro de Canciones (Songbook)

Las obras que se interpretarán forman parte del “**Libro de canciones” (Songbook) de Gershwin**. En los años de su actividad enlas obras musicales, su publicista le sugirió que hiciera una colección de sus obras. El compositor pudo volver hacia atrás y echar una mirada a su metórica carrera. El Libro consta de 18 transcripciones que son diferentes en estilo de las pocas grabaciones que dejó de sus improvisaciones. Son en efecto de considerable interés histórico. “Un gran número de músicos llena mi memoria- dice… Estoy en deuda con todos mis predecesores; algunos de los efectos que utilizo en mis transcripciones derivan de su estilo para tocar el piano”.

Las Canciones de Gershwin

Gershwin comenzó su carrera profesional en el "Tin Pan Alley" un lugar en la ciudad de Nueva York donde aspirantes a compositores y escritores de canciones llevaban sus composiciones con la esperanza de vender sus melodías. Como "transcriptor de canciones " para Jerome Remick Company, tuvo acceso a miles de canciones, que le aportaron una buena visión de qué las hacía exitosas. Dos años después de que empezara a trabajar para Jerome Remick, George tenía su primera canción publicada. *Want 'Em You Can't Get 'Em****"*** que no tuvo mayor éxito aunque atrajo la atención.

El primer éxito importante *fue* ***Swanee”***una canción interpretada por Al Jolson en el musical “Simbad”de Broadway . En 1919, George compuso la música para “**La, la Lucille”**, su primera obra musical completa. Con la creciente colaboración de Ira Gershwin, su hemano, compositor y letrista comenzó una ascendente carrera.

En ella se destacan los años de Broadway (1924-1929) y los años de Hollywook (1930-1937)

En 1924 trabajó en el musical **“Lady be good”** que contenía comosiciones como “ ***Fascinating Rhythm"*** y***"Oh, Lady, be Good"*** entre otras. Una canción que después se incluyó fue la muy popular balada ***"The Man I Love"***. Luego de este musical trabajaron en otros que incluyeron *Tip-Toes" y* ***"Oh Kay"***.Canciones destacadas de estos musicales fueron ***"Clap Yo' Hands"***, ***"Strike up the Band"*** y una que más tarde resurgió con gran popularidad,***"Someone to Watch Over Me"*** del musical **“Oh, Kay”.**

"I've got rythm" había sido destinada a su obra **"Treasure girl",** pero por fin fue incluida en una comedia, alcanzando enorme popularidad. Cuatro años más tarde fue elegida como tema de unas variaciones para piano y orquesta. A su vez, ***“Liza”*** fue estrenada por Ruby Keeler en “**Show Girl”**el musical de Ziegfield, con la orquesta de Duke Ellington.En el estreno, en medio de la presentación Al Jolson- casado con R.Keeler- se levantó de su asiento y cantó un coro de la canción, para sorpresa del mismo Gershwin,que luego fue grabado.

Datos consultados: Gershwin de André Gauthier, Espasa Calpe, Comentarios de discos de Ralph Votapek;Descripción del Libro de Canciones por Adrián Corleoni

Selección del Cuaderno de Canciones

1. My One and Only

2. Nobody but You

3. Who Cares?

4. Fascinating Rhythm

5. I'll build a stairway to paradise

6. Do itt again

7. Swanee

8. That certain feeling

9. S´Wonderful

10. The man I love

11. Clap Yo' Hands

12. Do Do Do

13. Strike up the band

14. Somebody loves me

15. Sweet and low down

16. Lisa

17. I Got Rhythm

Datos consultados: Gershwin de André Gauthier, Espasa Calpe, Comentarios de la discografía del M. Ralph Votapek Datos consultados: Robert Farnon Society: Tarantela Styrienne, Análisis de Robert Walton;Comentario de “Nocturno” por Robert Cummings (All Music);