

Notas al programa

Las formas clásicas del siglo XX

La forma, ese espacio a veces definido por un formato concreto y otras abierto al sugestivo azar de la creación, ha constituido siempre un punto de inflexión en los diferentes tiempos estéticos que se han ido configurando a lo largo de la historia. No ha habido arte sin forma, y cuando la forma ha adquirido carta de naturaleza en un tiempo concreto, suele ser elevada a la categoría de “forma clásica”, por haber logrado ser referente para la creación de todos los tiempos. El retorno a lo “clásico” ha sido una constante en la historia como recurso para mantener un concepto de orden que, por las razones que fueren, está en peligro. Así, en la confluencia de los siglos XIX al XX, cuando el romanticismo inicia su ocaso y se propende hacia nuevas formas de lenguaje musical, se genera una situación crítica que produce inestabilidad. El mismo sistema tonal, que había sustentado el discurso musical a lo largo de su historia de la música culta, es decir, desde la aparición del “ars nova” en el siglo XIV, entra en una fase de inestabilidad, con la irrupción de nuevos intentos sistemáticos, como la “atonalidad”, la “politonalidad” o la “pantonalidad”, creando así nuevos espacios y nuevos formatos para la creación musical. La forma “Sonata”, logro y culminación de varios siglos, se ve también sometida a una transformación impuesta por la música de programa pretendida por algunos románticos. Y es el lenguaje musical el que entra en crisis por su propia evolución.

Ante esta situación crítica, los compositores recurren a los “formatos” clásicos de creación, bien como recurso

ante la inestabilidad que genera el cambio, bien como alegato para sostener lo que ellos creen que nunca se debe perder: las formas o los formatos en los que los clásicos habían sustentado el lenguaje musical tradicional. Tal es el sentido del concierto que se ofrece hoy en la sede de la Fundación Botín, exponente de formas y formatos clásicos que algunos compositores del siglo XX desarrollan como fundamento de su propio lenguaje. Y en este contexto se quiere situar la figura del compositor cántabro Miguel Ángel Samperio, cuyo recuerdo la Fundación Botín quiere acentuar con motivo del X aniversario de su muerte, para fomentar el conocimiento de la obra de uno de nuestros más insignes compositores de Cantabria y para comprender el significado estético de su obra en el marco de la música española y universal. Samperio, como tantos compositores del siglo pasado, centró su discurso creativo en el marco técnico y estético de las formas clásicas, sumándose así a la postura de quienes desconfiaban de las llamadas “vanguardias”. Esta postura fue muy común a lo largo del siglo y sigue estando vigente como actitud de muchos compositores que, desde sus postulados estéticos, han dado a la posteridad obras maestras y han configurado una corriente creativa que hoy conocemos como “neoclasicismo”.

El programa del violonchelista Asier Polo y la pianista Marta Zabaleta expone modelos de los que podríamos denominar “modelos” de la corriente neoclásica del siglo XX, como el alemán Paul Hindemith y el ruso Dimitri Shostakovich, y modelos musicales españoles como el sevillano Manuel Castillo y el cántabro Miguel Ángel Samperio. Todas las obras

programadas responden al formato clásico de la estética formal tradicional. De Paul Hindemith se interpreta el *Scherzo*, la forma antigua de carácter ligero y jocoso que ya Monteverdi cultiva como forma musical en sus *Scherzi musicali* y que Beethoven eleva a la más alta categoría formal. El *Scherzo* de Hindemith perteneciente a sus *Tres piezas opus 8* compuestas en 1917. De Dimitri Shostakovich se interpretará su *Sonata en Re menor, opus 40*, algo posterior que la del teutón (1934), y de los españoles el *Ricercare* (forma improvisatoria cercana a la “Fantasía” típicas de los siglos XVI y XVII) que Manuel Castillo escribió el año 1976 en homenaje a Pablo Casals con motivo del centenario de su nacimiento. De Miguel Ángel Samperio se escuchará en este concierto su *Sonata para violonchelo y piano* escrita diez años antes que el *Ricercare* de Castillo (1966), y que reúne en sus cuatro movimientos todos los componentes sintácticos de la forma Sonata clásica, desde la configuración tripartita bitemática del primero, hasta la rítmica en forma de ronda del cuarto, con sus intermedios de formato scherzando el segundo y en forma de Lied del Tercero.

Luciano González Sarmiento

Asier Polo, violonchelo

Nacido en Bilbao, estudió con Elisa Pascu, María Kliegel e Ivan Monighetti. Comenzó pronto a destacar al obtener el Primer Premio de violonchelo y de música de cámara en el Concurso Nacional de Juventudes Musicales. Ha colaborado como solista con la mayoría de las principales orquestas españolas, además de orquestas extranjeras como la Orchestra Sinfonica

Nazionale della RAI, Dresdner Philharmonie, Orchestre de Paris, Israel Philharmonic Orchestra o la Basel Symphony Orchestra. Asier Polo ha tocado bajo la dirección de importantes batutas, como Christian Badea, Claus Peter Flor, Günther Herbig, Antoni Wit o Anne Manson, además de los principales directores nacionales. Ha sido invitado por importantes festivales de música, como los festivales de Nantes (Francia), Ohrid (Yugoslavia), Roma, Lisboa, Morelia (México) o la Quincena Musical de San Sebastián. Ha compartido escenario con artistas de la talla de Josep Colom, Gerard Caussé, el Cuarteto Janák o Alfredo Kraus, quien le invitó en los últimos años de su carrera a colaborar como solista en sus conciertos, actuando en el Maggio Fiorentino, el Covent Garden londinense, el Tonhalle de Zürich o la famosa Musikverein de Viena. Cabe destacar su compromiso con la música actual, especialmente con la de nuestro país. Impulsor de nuevas composiciones, Asier Polo se ha interesado por el repertorio escrito y desconocido por el gran público (Tomás Marco, Carmelo Bernaola). Compositores como Gabriel Ercoreca, Luis de Pablo y Antón García Abril le han dedicado algunas de sus obras. Ha sabido compaginar la nueva música con el gran repertorio de la literatura clásica, abarcando desde las *Suites* de Bach hasta la música contemporánea, pasando por los grandes conciertos clásicos y románticos. Asier Polo ha sido galardonado con numerosos premios, entre los que cabe destacar el “Ojo Crítico” de Radio Nacional (2002) y el Premio Fundación CEOE a la interpretación Musical (2004). En 2009 fue galardonado como “Ilustre de Bilbao”.

Ha realizado diversos trabajos discográficos para los sellos *Claves*, *RTVE*, *Marco Polo* o *Naxos*, interpretando obras de diversos autores como los conciertos de Usandizaga, Villarajo, Escudero o Rodrigo. Actualmente es profesor en el Centro Superior de Música del País Vasco. Asier Polo toca un violonchelo Francesco Rugieri (Cremona 1689) adquirido con la colaboración de Banesto.

Marta Zabaleta, piano

Nacida en Legazpia (Guipúzcoa), inicia sus estudios musicales con Arantxa Rodríguez, para continuar en el Conservatorio de San Sebastián con J. A. Medina. Posteriormente se traslada a París, donde trabaja con el profesor Dominique Merlet en el Conservatorio de esa ciudad. Una vez finalizada la etapa francesa, ingresa en la Escuela Superior de Música Reina Sofía para continuar sus estudios con insignes maestros como Dimitri Bashkirov, A. Pouvsun y Galina Eguiazarova. Más tarde, se especializa en repertorio español con Alicia de Larrocha y T. Montenys, en la Academia Marshall de Barcelona. Es destacable su participación en prestigiosos concursos internacionales de piano como el Concurso Internacional de Piano Paloma O’Shea de Santander, Chopin de Darmstadt, Pilar Bayona de Zaragoza y Jaén, entre otros, donde ha obtenido numerosos galardones. Marta Zabaleta colabora asiduamente con destacadas orquestas como la Sinfónica de Galicia, Extremadura, Euskadi, RTVE, Valencia, Bilbao, English Chamber Orchestra, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Orquesta de Krefeld, Orquesta Sinfónica de Berlín... y bajo la dirección de maestros de la talla

de Sir Colin Davis, Sergiu Comissiona, Lucas Pfaff, Gabriel Chmura, Harry Christophers, Christian Mandeal, John Bell, Sebastián Bereau, Mario Venzago, George Pehlivanian, Gloria Isabel Ramos, Max Bragado, Juan José Mena, Christopher Wilkins, Gilbert Varga entre otros.

Sus incursiones en la música de cámara le han llevado a colaborar con prestigiosas formaciones como el Cuarteto Enesco, Cuarteto Ysaye, Alternance y Proyecto Gerhard, y trabaja regularmente con el cellista Asier Polo, con quien debutó en el Carnegie Hall de Nueva York. Estrenó el Concierto para piano y orquesta Hitzaurre-bi de Ramón Lazkano en el Festival de Estrasburgo y en el Festival de Música Contemporánea de Alicante, obteniendo un enorme éxito de la crítica y el público. Entre sus grabaciones hay que destacar dos CD para el sello EMI (Catálogo Internacional) con la obra para piano solo de Joaquín Rodrigo, un CD para el sello suizo CLAVES, en el que interpreta el Concierto Vasco de Escudero con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, bajo la dirección de Arturo Tamayo, uno para el sello RTVE con el Concierto para dos pianos y orquesta de Martín Pompey con la Orquesta de RTVE, y recientemente un CD con obras para violoncelo y piano con Asier Polo, que obtuve gran éxito de crítica. Actualmente compagina su faceta de solista con la docencia en el Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, en San Sebastián.

LAS FORMAS CLÁSICAS DEL SIGLO XX

Asier Polo, violonchelo
Marta Zabaleta, piano

I

PAUL HINDEMITH (1895-1833)

Scherzo, op.8, nº3

MIGUEL ÁNGEL SAMPERIO (1936-2000)

Sonata para violoncello y piano

Andante flexible, con espíritu

Allegretto

Adagieto, quasi andante

Allegro cómodo

MANUEL CASTILLO (1930-2005)

Ricercare a Pau Casals

DIMITRI SHOSTAKOVICH (1906-1975)

Sonata para violonchelo y piano en re menor. Op. 40

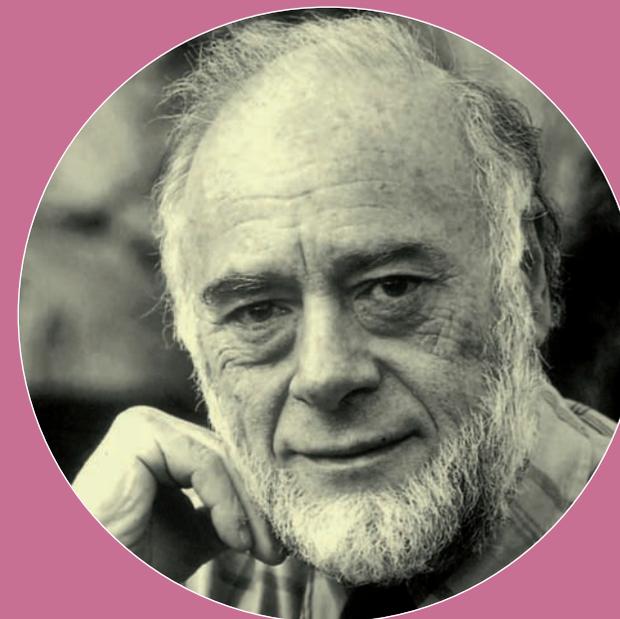
Allegro non troppo

Allegro

Largo

Allegro

15 de noviembre de 2010. 20 horas

PRÓXIMO CONCIERTO

Aarón Zapico, Enrique Solinís y Rami Alqhai

29 de noviembre de 2010

Asier Polo, violonchelo
Marta Zabaleta, piano

15 DE NOVIEMBRE DE 2010. 20 HORAS

M Ú S I C A