

DIALÉCTICA Y CONFRONTACIÓN

El dialéctico es aquel que sabe preguntar y responder.

Platón. *Crátilo*

INTÉRPRETES:

Mario Hossen, violín

Lilyana Kehayova, violoncello

PROGRAMA:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sonata en Mi menor BWV 1023

Allegro

Adagio ma non tanto

Allemande

Giga

Zoltan Kodaly (1882-1967)

Dúo op. 7

Allegro serio, non troppo

Adagio

Finale. Presto

Maurice Ravel (1875-1937)

Sonata en do mayor

Allegro

Muy vivo

Lento

Vivo

Rainer Bischof (1947)

Liebesgeflüster (Amor susurrado)

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Johann Halvorsen (1864-1935)

Passacaglia (Pasacalle)

***

INTÉRPRETES

Mario Hossen

Es un prominente representante de la escuela búlgara de violinistas, considerado como “virtuoso de impresionante estilo”. Comenzó sus estudios de violín en Bulgaria, debutando como solista a la edad de ocho años. Continuó sus estudios con el famoso profesor Michael Frischenschlager, director de la Academia de Música de Viena, donde se diplomó con los máximos honores del Ministerio de Cultura de Austria. Su colaboración con importantes virtuosos y pedagogos como Eugenia María Popova (Bulgaria), Gerard Poulet (París), Ruggiero Ricci (USA), Ifta Niemann (Londres) han proporcionado un destacado impulso a su carrera musical.

Como solista y músico de cámara ha actuado en las más afamadas salas de concierto del mundo (Victoria Hall de Ginebra, Tonhalle de Zurich, Carnegie Hall de Nueva York, Brucknerhaus de Linz, etc. En sus conciertos por Europa, América y Australia ha actuado con las orquestas más importantes, entre las que cabe destacar la Royal Philharmonic y la English Chamber Orchestra, la Wiener Chamber Orchestra, Bruckner Orchestra de Linz, Sinfónica Nacional de la Radio de Bulgaria, Orquesta de Cámara de la Scala de Milán, Filarmónica de Sofía, Sinfónica de Ankara, Orquesta Sinfónica del Estado de México, y muchas otras.

Entre sus programas destacan los 6 Conciertos y los 24 Caprichos de Paganini y la integral de las 10 Sonatas de Beethoven. Como violinista, Hossen ha ganado numerosos premios y concursos internacionales y ha grabado varios CDs con Conciertos de Paganini, Mozart, Bruch y Vivaldi. Está considerado como uno de los más grandes intérpretes de Paganini de su generación.

Es director artístico de “Les Orpheistes Festival Orchestra”, además de profesor asociado de la Nueva Universidad Búlgara de Sofía.

Mario Hossen toca un violín G.B. Guadagnini de 1749, cedido por el Banco Nacional de Austria.

Lilyana Kehayova

La chelista búlgara Lilyana Kehayova es primer violonchelo de la orquesta de cámara “Camerata Orphica” de Viena. Es una apasionada intérprete que ha participado en numerosos festivales y ha ofrecido recitales por toda Europa, como el “International Sommer Academy Prag-Wien-Budapest” ISA (Austria, 2008) y el “International Academy Orpheus” en Viena, donde participa regularmente y donde disfruta de beca completa desde 2010.

En 2014 Lilyana fue invitada a participar en el prestigioso festival “La Musicale/Williencourt Croisirama” donde interpretó seis conciertos, como solista y en formaciones de cámara, en seis condados diferentes en la ribera del Danubio. Lilyana ha tocado

como solista con la Sinfonietta Vratza (Bulgaria), Camerata Orphica (Austria), Orquesta de Cámara "Orpheus" (Bulgaria), New Symphony Orchestra y otros. Lilyana ha tenido la oportunidad de aprender de, y colaborar con, chelistas de la talla de Anton Nicolescu, Dominique de Williencourt, Joseph Luitz, Vladimir Perlin, Martina Suchan, etc. Ha tocado con músicos como Mario Hossen (violín), Boris Mersson (piano) Wolfgang Klos (viola), Milena Mollova (piano), Luisa Sellos (flauta), Romain Leleu (trompeta), Rudolf Leopold (cello) y otros. Ha ganado numerosos premios en concursos, como solista y en formaciones camerísticas, entre ellas el Primer Premio del Concurso del Conservatorio de Viena "Fidelio" (2013) y el primer premio de "Concertino Prague" (2006). Ha sido becada por Thomastik-Infeld Vienna (2010), Banco de Austria (2012) y la Fundación Alban Berg (2012)

Notas al programa

El discurso musical es fundamentalmente un discurso dialéctico, como el teatral, o el filosófico, donde los temas se confrontan entre sí en busca de un fin armónico, es decir, de un punto de entendimiento que hace del discurso una obra de arte.

La relación entre los temas que fluyen a lo largo de una obra musical es siempre dialéctica, oponiendo y confrontando sus características para lograr el equilibrio de los contrastes y de las diferencias. El programa a dúo entre dos instrumentos de cuerda, el violín y el violoncello, resume fielmente la dialéctica del discurso musical a lo largo de la historia.

He aquí un programa que sintetiza todos los componentes de un discurso musical, donde las ideas, las imágenes, los símbolos y los elementos gramaticales y sintácticos se amalgaman y se funden en un cometido común, cual es el de la obra de arte que trasciende como belleza hacia la verdad.

El programa reconoce el discurso del barroco tardío de Johann Sebastian Bach y de Georg Friedrich Haendel como el genuino armazón dialéctico que contribuyó al discurso instrumental de la segunda mitad del s. XVIII, precedente del clasicismo europeo. Asimismo recrea obras paradigmáticas, en este sentido, del más genuino sabor del neoclasicismo secular del XX, como el *Dúo* del húngaro Zoltan Kodaly y la *Sonata* del vascofrancés Maurice Ravel, e incorpora una pieza virtuosística del austriaco Rainer Bischof. En síntesis, un programa que nos ofrece una perspectiva de algo más de dos siglos en los que el discurso musical no solo se construye como un discurso expresivo, sino dialéctico y formal.

La propia *Sonata en Mi menor BWV 1023* de Johann Sebastian Bach escrita para violín y continuo es fiel reflejo estructural, ya que incorpora cuatro episodios formales de suite con los que construye forma y discurso, contrastando los tempos y los contenidos (Alegre, Lento, ritmo de Alemanda y ritmo de Giga), en asignación tímbrica de lo melódico para el violín y el contenido armónico del continuo para el violoncello.

Diferente es la propuesta que Haendel hace en su *Passacaglia* (Pasacalle) versionada por el noruego Johann Halvorsen, ya que la forma española del Pasacalle, equivalente a la también española Chacona, se desarrolla sobre un bajo ostinato que determina tanto el fundamento armónico como el melódico con sus variantes.

Las obras citadas de Kodaly y Ravel son dos obras de repertorio y referencia de excelencia no solo compositiva sino de interpretación, exigiendo a ambos protagonistas una alta dosis de técnica instrumental y un criterio interpretativo humanístico y dramático, es decir, donde puedan combinar las ideas con las vivencias en busca de un discurso tan dinámico como dialéctico.

Kodaly compuso su *Dúo para violín y violoncello* justo cuando estalló la gran guerra del 14. Vivía en Budapest y admiraba a Bach, lo cual explica el sentido de la *invención* que subyace en esta obra, sobre todo en el primer movimiento. Inevitablemente Kodaly hace referencia al estallido bélico en su segundo movimiento, *Adagio*, incorporando una Fuga de muy alto valor contrapuntístico, acentuando así el dramatismo inherente. Retoma Kodaly el sabor del *Verbunkos* gitano a la húngara en el tercer y último episodio combinando virtuosismo y tensión sonora a raudales.

Ravel dedicó su *Sonata en do mayor* “a la memoria d Claude Debussy”, que había muerto el año 1918. Fue compuesta entre 1920 y 1922, lo cual explica su complejidad estructural y su profundidad humanística. Son cuatro movimientos, o capítulos, de gran intensidad tanto instrumental como expresiva, relacionados entre sí con denominaciones dinámicas muy precisas: *Allegro – Muy vivo – Lento – Vivo*, es decir, es un todo encadenado por el contraste “vivo-lento”, dionisiaco y apolíneo. Veinte minutos de intensas vivencias...

El Dúo Hossen-Kehayova, quizás a modo de *Zugabe*, dejará muestra de su excelencia virtuosa con ese “amor susurrado” que propone el compositor austríaco, tan admirador de lo español, que se llama Rainer Bischof.

Luciano González Sarmiento