

DENVER PHILHARMONIC
ORCHESTRA

19-
20

PRIMERAS IMPRESIONES MÚSICA Y MONET

4 DE OCTUBRE DE 2019

LOS PROGRAMAS DE ESPAÑOL
SON POSIBLES GRACIAS A

4 DE OCTUBRE DE 2019

PRIMERAS IMPRESIONES: MÚSICA & MONET

UNA COLABORACIÓN CON EL MUSEO DE ARTE DE DENVER

PRESENTADO POR LIGATURE CREATIVE

Escenario Antonia Brico a Central Presbyterian Church · Denver, Colorado · 7:30 pm

Lawrence Golan, director

Stephanie Cheng, piano

David Sherman, diseño de proyecciones

LILI BOULANGER

D'un matin de printemps (Una mañana de primavera)

CLAUDE DEBUSSY

*Prélude à l'après-midi d'un faune
(Preludio a las tardes de un fauno)*

MAURICE RAVEL

Concierto para piano en Sol Mayor

por **Stephanie Cheng**

Allegrement

Adagio assai

Presto

· INTERMISIÓN DE 20 MINUTOS ·

DEBUSSY

La Mer (El Mar)

1. *De l'aube à midi sur la mer (Del amanecer al mediodía en el mar)*
2. *Jeux de vagues (Juego de olas)*
3. *Dialogue du vent et de la mer (Diálogo entre el viento y las olas)*

RAVEL

Boléro

STEPHANIE CHENG

PIANO

La pianista taiwanesa-americana Dr. Stephanie Shih-yu ha hecho conciertos en los principales centros musicales alrededor del mundo con gran aclamación.

Frecuentemente se presenta en recitales con la pianista Sara Davis Buechner y ha colaborado con el director Leon fleisher, también ha sonado en la radio pública nacional, WFMT en Chicago, Chicago Loop Cable Channel 25, Radio Video Mediterráneo en Italia, la sección Living & Travel de msnbc.com, y Nippon Television en Japón.

Stephanie estudió con Gilbert Kalish en la State University of New York en Stony Brook, donde se doctoró en artes musicales. Antes de esto, estudio con Ann Schein y fue asistente de clase de Early Carlyss, en el Peabody Conservatory. Stephanie fue galardonada con el premio Rose Marie Milholland de piano en Peabody, y se ha distinguido en varias competencias internacionales. También recibió el premio Prix-Ville de Fontainebleau en francia, el cual fue presentado personalmente por Philippe Entremont.

Dada su alta demanda para enseñar clases maestras y como juez musical, Stephanie ha sido mentora de estudiantes ganadores de premios en competencias tales como Young Artists Piano Showcase (Exhibición de piano de Jóvenes Artistas), y el American Fine Arts Festival (Festival Americano de Finas Artes). Sus estudiantes consecuentemente se han presentado en los conciertos de ganadores en el Weill Recital Hall en Carnegie Hall.

Stephanie trabajó para las facultades del City University of New York y en el pre-universitario Manhattan School of Music, antes de mudarse a Kuwait en el 2012 para vincularse al recientemente

NOTAS

PRIMERAS IMPRESIONES • 4 DE OCTUBRE

por ELIZABETH SCHWARTZ
traducida del español por MARÍA ANGÉLICA LASSO

establecido departamento de música en la American University of Kuwait. En Kuwait, se convirtió en en la primera persona en dirigir un concierto de piano desde el mismo piano y rápidamente ganó renombre en El Medio Oriente. En el 2015, Stephanie volvió a los Estados Unidos para vincularse a la facultad de música, Lamont School of Music, de la Universidad de Denver como profesora asistente de clases y en la dirección del departamento de teclados.

Stephanie Cheng es una "Artista Steinway".

DAVID SHERMAN DISEÑO DE PROYECCIÓN

David, es co-creador, editor y productor de "Playing Out", la serie web ganadora de premios Emmy de la Filarmónica de Denver. David ha diseñado proyecciones para múltiples musicales y conciertos de gran escala y ha creado seis programas multimedia académicamente estructurados, que han sido rotados entre escuelas secundarias. David también es el creador de "The Big Adventures of Little Ioda" (Las Grandes Aventuras del Pequeño Ioda), una serie de seis partes para niños, desarrollada para PBS. La serie fue ganadora de 5 premios Emmy en el 2016, de los cuales dos fueron otorgados a David como Mejor Escritor y Mejor Editor de Programas para Niños.

D'un matin de printemps (Una mañana de primavera)

Lili Boulanger (1893–1918)

Las mujeres compositoras, tal y como otras artistas creativas femeninas, tienen que pelear batallas que los hombres en su contraparte no.

Inclusive hoy en día, una artista visual, escritora o compositora femenina es evaluada bajo criterios que poco o nada tienen que ver con su trabajo, y por el contrario mucho que ver con su género, apariencia, o circunstancias de vida. Lili Boulanger no es la excepción.

Lili, la hermana menor de la compositora y pedagoga Nadia Boulanger, quien enseñó composición a muchos de los más distinguidos compositores del siglo 20, mostró su enorme talento desde muy temprana edad. Nació en 1913 y fue un prodigio musical en el seno de una familia de músicos. A la edad de 20 años, se convirtió en la primera mujer en ganar el codiciado Prix en Roma, el premio francés en composición más prestigioso. El estilo compositivo de Boulanger, además de basarse en la más prevaleciente estética impresionista asociada con Claude Debussy, es también propiamente suyo. Su música exhibe ricos colores armónicos, acordes abiertos (quintas y octavas abiertas), figuras de ostinato, arpeggios rápidos y ritmos estáticos.

Junto con su tremenda habilidad musical, Boulanger nació con una debilitante enfermedad intestinal crónica, probablemente la “Enfermedad de Crohn”, que en aquella época no tenía nombre ni cura. Durante su corta vida, Boulanger sufrió de severos dolores abdominales y fatiga constante; naturalmente todos estos síntomas impactaron su vigor y habilidad para componer. Las críticas contemporáneas del trabajo de Boulanger siempre enfatizaban su fragilidad física, usualmente para ser tenido en cuenta como factor influyente en la evaluación de su música.

A pesar de su enfermedad, Boulanger continuó componiendo incluso desde su lecho de muerte. “D’un matin printemps” (Una Mañana de Primavera), segunda mitad de un díptico que incluye su contraparte más corta “D’un soir triste” (Un triste atardecer), fueron dos de las últimas obras que compuso. La apertura de ambas piezas tratan el mismo tema melódico y rítmico de diferentes maneras: D’un soir triste, es de tempo lento y de temperamento elegíaco, mientras que el mismo fragmento melódico y rítmico recibe un tratamiento más alegre y travieso en D’un matin printemps. Dada la época en que D’un soir triste fue compuesto, la obra se convirtió en un obituario musical y elegía a los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial, mientras que D’un matin printemps chispea de efervescencia y alegría juvenil.

DE UN VISTAZO

- Compositor: Nació en Agosto 21 de 1893, en París; Murió en Marzo 15 de 1918, en Mézy-sur-Seine.
- Composición de la obra: 1917–18. Boulanger hizo arreglos en múltiples formatos: violín y piano, trío de cuerdas, y orquesta completa
- Instrumentación: flautín (piccolo), 2 flautas, 2 oboes, corno inglés, 2 clarinetes, clarinete bajo, 2 fagots, contrafagot, 4 trompas (cuernos franceses), 2 trompetas, 3 trombones, tuba, bombo, castañuelas, platillos, pandereta, batintín (tam-tam), timbales, triángulo, celesta, arpa, y cuerdas
- Duración estimada: 5 minutos

Prélude à l’après-midi d’un faune (Preludio a las tardes de un fauno) Claude Debussy (1862–1918)

Cuando el “Prélude à l’après-midi d’un faune” (Preludio a las tardes de un fauno) fue interpretado por primera vez en París en diciembre de 1894, envió ondas de choque musicales alrededor del mundo.

La música revolucionaria de Claude Debussy es basada en el poema del escritor simbolista Stéphane Mallarmé, Las Tardes de un Fauno, publicado en 1876. Tanto el poema como la música se desarrollan sin claridad narrativa; el texto y la música crean una sucesión de cambios de ánimos e impresiones, en lugar de tener una historia lineal. Tanto en el Prélude à l’après-midi d’un faune, como en muchas otras obras de Debussy del mismo periodo, el color y la textura son elementos esenciales en la estructura de su música. Cuando Mallarmé escuchó el Fauno por primera vez, exclamó: “¡No me esperaba nada de este tipo! Esta música prolonga la emoción de mi poema y establece la escena más vivamente que el mismo color”.

El estilo de composición de Debussy que se empleó en el Fauno se hizo conocido como Impresionismo, tras el estilo de los pintores impresionistas. Siendo esencialmente francés en su concepción, el estilo musical impresionista fue todo un reto para la tradición alemana, la cual enfatizó estructuras formales y movimientos generados por progresiones armónicas.

En el poema, el Fauno de Mallarmé pasa el lánguido letargo de una tarde de verano en semiconsciente ensueño. Sus pensamientos giran en torno al recuerdo de dos ninfas ¿las habrá seducido, o habrá sido sólo un sueño?, también reflexiona respecto al poder seductor de la música. A diferencia del extensivo del texto de Mallarmé, la música de Debussy es concisa;

en 10 minutos logra destilar y transformar eficientemente las imágenes de ensueño en sutiles fragmentos de colores y texturas musicales.

Debussy explica que la música conecta “las escenas sucesivas en las que los deseos y anhelos del fauno acontecen en el calor de una tarde.” Lo más cercano que llega Debussy a representar las imágenes de Mallarmé es el solo de flauta durante la apertura, que hace alusión a la flauta de pan del fauno. 18 años después de su estreno, el Fauno inspiró al bailarín y coreógrafo Vaslav Nijinsky, quien bailó el rol del título en su icónico ballet de 1912, junto con los ballets rusos de Sergei Diaghilev.

Durante el estreno, la audiencia reaccionó con tan abrumador entusiasmo que el director Gustave Doret se vio forzado a interpretar una pieza adicional. A diferencia de la audiencia durante el estreno, los críticos tardaron en reconocer la importancia de las innovaciones de Debussy. “[Las Tardes de un Fauno] suena hermosa, pero ésta no es la única idea realmente musical en ella; más que una pieza musical, es también una paleta de colores con la que un pintor ha estado trabajando en su pintura” dijo en son de burla el músico de conservatorio Camille Saint-Saëns. Este es el caso, como otros en la música revolucionaria, en el que la aclamación intuitiva de la audiencia por el sonido radical de Debussy se

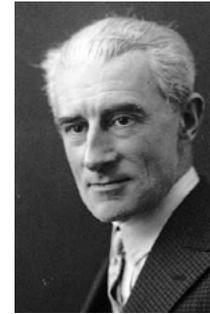
presenta como prueba predictiva de su éxito. Desde su estreno, durante de los siguientes 115 años, y hasta el día de hoy, éste sigue siendo el trabajo orquestal más popular de Debussy.

DE UN VISTAZO

- Compositor: Nació el 22 de agosto de 1862, en St. Germain-en-Laye, France; murió el 25 de marzo de 1918, en París
- Composición de la obra: 1891–94
- Estreno mundial: Gustave Doret dirigió el estreno en el Sociéte Nationale de Musique en París, el 23 de diciembre de 1894
- Instrumentación: 3 flautas, 2 oboes, corno inglés, 2 clarinetes, 2 fagots, 4 trompas (cuernos franceses), platillos antiguos, 2 harpas, and cuerdas
- Duración estimada: 10 minutos

Concierto para piano en Sol Mayor

Maurice Ravel (1875–1937)

“Éste es un concierto en todo el sentido de la palabra: quiero decir que fue escrito con la misma esencia de conciertos escritos por Mozart y Saint-Saëns” — Maurice Ravel

Maurice Ravel tenía cierta afinidad por estilos musicales de épocas pasadas, esto se refleja en varias obras, como en su suite *Le tombeau de Couperin* escrita en 1917, la cual fue inspirada por el compositor barroco francés François Couperin. Sin embargo, en el *Concierto para Piano en Sol Mayor*, Ravel quiso capturar con su música algo más indefinible: la “Belleza Absoluta” que encontró en la música de Wolfgang Amadeus Mozart. “Lo que creó Mozart para el disfrute del oído es perfecto” dijo Ravel. “Yo creo que un concierto puede ser delirante y brillante, sin necesidad de ofrecer profundidad o grandes efectos dramáticos”.

Los oyentes podrán concluir de esta observación que el *Concierto en Sol Mayor* de Ravel es un producto superficial, pero por el contrario satisface en todo sentido, a pesar de las contrarias pretensiones del autor. La biógrafa Madeleine Goss anota que: “En ninguna de sus composiciones es Ravel un completo maestro de su arte, tanto como lo es en este concierto. Se ha dicho que satisface todos los elementos esenciales de su música: brillo, claridad, elegancia, originalidad; delicadeza y simplicidad en la parte del medio, y en el movimiento final osado vigor y frágil perfección.”

En 1928, después de exitosos viajes en los Estados Unidos, decidió escribir un concierto podría presentar en su próxima gira europea. Ravel tenía la intención de interpretar la parte del solo él mismo, pero pronto se dio cuenta que el deterioro de su salud lo mantendría alejado del banco del piano. “El concierto

está casi terminado y yo no estoy muy lejos de también estarlo”, reconoció Ravel. Para interpretar la parte del solo, Ravel reclutó a su amiga, Marguerite Long, quien se emocionó ante la oportunidad de estrenar su concierto.

El Allegramente comienza con un chasquido de la slapstick (chasqueadora) y un flautín vivaz, seguido de una trompeta igualmente brillante y alegre. El piano está presente en el fondo desde los primeros compases, pero hace su primera declaración de solo con una melodía lánguida, tipo blues. A lo largo del primer movimiento, Ravel alterna estas enérgicas ráfagas de fuego rápido con episodios rapsódicos acompañados de inflexiones de jazz.

La exquisita serenidad del Adagio assai da una falsa impresión del tremendo esfuerzo que requirió por parte del compositor y del pianista. Long escribió: “Un día le dije a Ravel lo ansiosa que estaba, después de toda la fantasía y brillante orquestación de la primera parte, por poder mantener el cantábile de la melodía solo con en el piano durante una frase tan larga y lenta... ¡esa frase fluyente! ‘Ravel respondió. ‘¡Vaya manera en que le he trabajado compás tras compás! ¡Casi me mata!”

Un enérgico trino del redoblante anuncia el Presto, un retorno a la energía jazzística del Allegramente. En poco menos de cuatro minutos, el solista lleva la música hacia adelante con un modo perpetuo lleno

de poder vivaz, y el efecto de la música en el oído es tan definido y efervescente como un sorbo de champaña seca.more completely master of his art than in this Concerto. It has been said to embrace all the essentials of his music: brilliance, clarity, elegance, originality; tenderness and simplicity in the middle part, and, in the last movement, daring vigor and brittle perfection.”

DE UN VISTAZO

- Compositor: Nació en Marzo 7 de 1875, en Ciboure, Basses-Pyrénées, Francia; Murió en Diciembre 28 de 1937, en París
- Composición de la obra: 1929-31
- Estreno mundial: Ravel dirigió la Orquesta Lamoureux en el Salón Pleyel en París el 14 de enero de 1932, con la pianista Marguerite Long
- Instrumentación: piano, flautín (piccolo), flauta, oboe, corno inglés, clarinete, requinto, 2 fagots, 2 trompas (cuernos franceses), trompeta, trombón, timbales, bombo, platillos, slapstick (chasqueadora), redoblante, triángulo, caja China, arpa, y cuerdas
- Duración estimada: 21 minutos

La mer (El mar) Claude Debussy (1862–1918)

La conexión de Debussy con el océano comenzó en su infancia durante varias visitas prolongadas a Cannes.

Curiosamente, cuando comenzó a escribir *La mer*, el encanto del mar fue tan poderoso para Debussy, que tuvo que irse a las montañas cerca de Borgoña, para estar a salvo del canto de las sirenas del océano. “Tengo innumerables recuerdos,” Debussy continuó en su carta, “y esos, a mí parecer, son más valiosos que una realidad que, por más encantadora que sea, tiende a pesar demasiado en la imaginación.”

El editor de Debussy, Jacques Durand, al describir el estudio de Debussy, remarcó: “Yo... recuerdo cierto grabado colorido de Hokusai [un reconocido artista japonés; Durand se refiere al famoso grabado en madera de Hokusai, *La gran ola de Kanagawa*], que representa la curvatura de una ola gigante. Debussy estaba particularmente enamorado de esta ola. Lo inspiró mientras componía *La mer*, y nos pidió que la reprodujéramos en la portada de la partitura impresa ”

“Del amanecer al mediodía en el mar” revela los efectos que el amanecer tiene sobre océano. A pesar de la calidad lineal sugerida en el título, el interés de Debussy era evocar los cambios de luz a medida que el sol se fortalece, en

lugar de una representación del paso del tiempo. En “Juego de olas”, vemos / escuchamos el océano en diferentes formas: tranquilo y reflejante, con la luz del sol brillando en su superficie; y un cambio repentino y volátil hacia la turbulencia, cuando las olas espumosas agitan el agua. El “Diálogo del viento y el mar” ilumina las dos fuerzas naturales del viento y el agua y su interacción; el movimiento termina con un estallido de luz solar. La afición de Debussy por las escalas pentatónicas asiáticas (escala de cinco notas), en lugar de las escalas occidentales convencionales de la música europea de la época, proporciona una capa adicional de “otredad” al mundo sonoro que creó.

Aunque hoy en día *Le mer* es considerada una obra estándar del repertorio orquestal, durante su estreno en 1905 las reacciones que produjo fueron decididamente variadas. La reacción negativa de la audiencia, sin embargo, tuvo poco que ver con la música. Más bien, Debussy recibió silbidos y abucheos producto de la indignación del público por su escandalosa vida privada, que había resultado en el intento de suicidio público de su esposa. Camille Chevillard, quien dirigió

el estreno, también fue responsable de la mala acogida de la obra. A pesar de haber sido elogiado por muchos, incluido Debussy, por sus habilidades con obras establecidas, como la música de Beethoven, Chevillard en realidad tenía poco interés o aptitud para la nueva música. (Durante el ensayo para *La mer*, según Simon Trezise, "Debussy se quejó de la falta de destreza artística [de Chevillard] e insinuó que mejor debió haber sido "un domador de bestias salvajes"). Para empeorar las cosas, el mal tiempo el día del estreno evitó la asistencia de muchos al concierto.

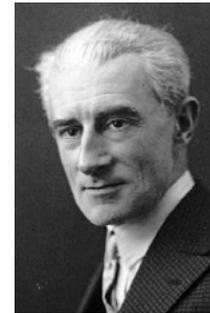
El recibimiento de las críticas también fue variado; La riqueza en sonoridad de *La Mer* cautivaron a algunos, mientras que otros quedaron desconcertados por su falta de estilo tradicional. Debussy subtítulo la obra como "Tres bocetos sinfónicos", pero que evidente fueron movimientos terminados, cada uno con su propio carácter. Un crítico escribió: "Es la primera vez que al escuchar un trabajo descriptivo de Debussy, tengo la impresión de no ver naturaleza, sino una reproducción de la naturaleza, maravillosamente sutil, ingeniosa y hábil, sin lugar a dudas, pero no más que una reproducción de todo eso... No escucho, ni veo, ni siento el mar ". En contraste, un admirador escribió: " Nunca fue la música tan fresca, espontánea, inesperada, de ritmos novedosos; nunca fueron las armonías tan ricas o más originales. Nunca una orquesta ha tenido tantas voces y sonoridades con las cuales interpretar composiciones rebosantes de

tanta fantasía."

AT A GLANCE

- Compositor: nació en Agosto 22 de 1862, en St. Germain-en-Laye, cerca de París; murió en Marzo 25 de 1918, en París
- Composición de la obra: 1903–05; Debussy escribió la fecha en la que completó *La mer* en el manuscrito, "Domingo, 5 de marzo de 1905, a las 6 de la noche." De igual manera, hizo arreglos para piano a cuatro manos para *La mer* en 1905, y después revisó la versión para orquesta en 1909. Debussy dedicó originalmente *La mer* a su amante, Emma Bardac, "Para la la petite mienne (pequeña mía), cuyos ojos ríen en la sombra." El escándalo en torno a la vida privada de Debussy, y su deseo por protegerse a sí mismo y a Emma del escrutinio público, podría explicar por qué escogió dedicarle las partituras a su editor, Jacques Durand.
- Estreno mundial: *La mer* se estrenó por primera vez en París el 15 de octubre de 1905, con Camille Chevillard dirigiendo el *Concerts Lamoureux*.
- Instrumentación: Flautín (piccolo), 2 flautas, 2 oboes, corno inglés, 2 clarinetes, 3 fagots, contrafagot, 4 trompas (cuernos franceses), 2 cornetas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, bombo, platillos, campanas de orquesta, batintín (tam-tam), triángulo, 2 arpas, y cuerdas.
- Duración estimada: 23 minutos

Boléro Maurice Ravel (1875–1937)

Desde los ritmos de apertura del redoblante, incluso desde antes que empiece su infame melodía, reconocemos instantáneamente el Boléro.

Ha sido adoptado por la cultura pop moderna a través de varios medios: película "10" de 1979, numerosos comerciales de televisión y patinaje artístico, por medio de la presentación de los bailarines de hielo Jayne Torvill and Christopher Dean, quienes ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sarajevo en 1984.

El mismo Maurice Ravel no se habría sorprendido al ver la popularidad de Boléro por fuera de la sala de conciertos. Mientras trabajaba en esta obra, comentó: "La pieza en la que estoy trabajando será tan popular que incluso los vendedores ambulantes de fruta la silbarán en la calle". Lo anterior resulta un contraste interesante con el temor inicial de Ravel a que las orquestas nunca programaran a Boléro debido a su elementos "músico-sexuales".

Boléro fue originalmente una comisión de ballet de Ida Rubenstein, anteriormente parte de los ballets rusos de Serge Diaghilev. La obra fue coreografiada por Bronislava Nijinska, hermana de Vaslav Nijinsky. Boléro presentó a una mujer gitana bailando sobre una mesa en una taberna española, quien gradualmente va haciendo que su audiencia se torne en un frenesí sexual.

La melodía de Ravel, que él mismo describió como "de una calidad apremiante", es sinuosa, mientras que el redoblante establece un ritmo repetitivo seductor de "ven aquí" furtivo. El ballet fue exitoso, pero la fama duradera de Boléro se produjo en la sala de conciertos, especialmente en una controvertida presentación

dirigida por Arturo Toscanini en 1930. Sin embargo, no todos fueron seducidos por ésta. Un crítico describió a Boléro como "... la monstruosidad más insolente que se haya alguna vez perpetrado en la historia de la música... es simplemente la increíble repetición de un solo ritmo... y, sobre todo, la flagrante recurrencia de una melodía de cabaret abrumadoramente vulgar". En respuesta, Ravel escribió una carta en 1931 al London Daily Telegraph: "[Boléro] es un experimento en una dirección muy especial y limitada, y no debe sospecharse que tiene como objetivo lograr algo diferente o algo más que lo que realmente logra. Antes de la primera presentación, emití una advertencia en el sentido de que lo que había escrito era una pieza... que consistía completamente de textura orquestal sin música, de un crescendo largo y muy gradual ... He hecho exactamente lo que me propuse hacer, y es para que los oyentes lo tomen o lo dejen."

En 2012, el podcast científico Radiolab presentó un episodio titulado "Unraveling Bolero", que plantea una idea interesante: Cuando compuso Boléro, Ravel podría haber estado experimentando síntomas tempranos de demencia frontotemporal, una enfermedad cerebral degenerativa que involucra el lóbulo frontal del cerebro. Un aspecto de esta enfermedad se manifiesta en la forma de una necesidad obsesiva de repetición. Esto explicaría la falta total de desarrollo de la melodía y el ritmo de la música. Seis años después de escribir

Boléro, Ravel comenzó a olvidar las palabras y a perder la memoria a corto plazo. Para 1935, dos años antes de su muerte, ya no podía escribir ni hablar.

DE UNA VISTAZO

- Compositor: nació en Marzo 7 de 1875, en Ciboure, France; murió en Diciembre 28 de 1937, en París
- Composición de la obra: 1928
- Estreno mundial: La obra fue escrita originalmente como un ballet para Ida Rubenstein, el cual se estrenó el 22 de noviembre de 1928, en la Opéra de París, dirigida por Walter Straram. Ravel presentó por primera vez Boléro como una obra de concierto con la Orquesta Lamoureux en París el 11 de enero de 1930
- Instrumentación: flautín (piccolo), 2 flautas, 2 oboes, oboe de amor, corno inglés, 3 clarinetes, clarinete bajo, 2 fagots, contrafagot, saxofón soprano, saxofón tenor, 4 trompas (cuernos franceses), 4 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, platillos, redoblante, batintín (tam-tam), celesta, arpa y cuerdas.
- Duración estimada: 14 minutos