

Ciclo Solistas del Siglo XXI

Solistas del Siglo XXI: Brahms, Chopin, Ravel y Scriabin

La relación de Johannes Brahms y Clara Schumann siempre ha causado un enorme interés. Los inicios de la carrera de Brahms estaban vinculados en el plano profesional al matrimonio Schumann, pero terminaron teniendo una relación de amistad, incluso iba casa de los Schumann a comer y pasar veladas junto a toda la familia.

Ambos comenzaron a tener una relación más estrecha, incluso se dice de una historia casi amorosa por las cartas enviadas por ambas partes. En ellas se pueden apreciar los tintes excesivamente afectuosos y de absoluta admiración.

La “Sonata para piano solo núm. 2 en fa sostenido menor op 2” está dedicada a Clara, como varias obras del corpus de Brahms. El primer movimiento *Allegro non troppo, ma energico*, se inicia con un sonido apasionado a través de octavas en las dos manos y con bellos *pianisimos*. El *Andante con espressione* está basado en una melodía popular alemana y tiene un tema con variaciones. El motivo inicial del tercer movimiento, *Scherzo: Allegro-Poco più moderato*, es casi similar al del segundo movimiento pasando a un compás de 6/8. Concluye la obra con una bella introducción con un tema con variaciones que se repite hasta el final.

Casi en la última etapa de su vida, Fryderyck Chopin se encontraba en Paris una vez más. Llega a la capital en 1842, con una salud muy deteriorada y débil que incluso le llevó a perder el interés por su profesión y su amada Amantine Lucile Dupin. Sus obras cada vez eran menos y la debilidad se apoderó de él. Parece que las musas visitaron a Chopin en 1844 cuando compuso una pieza en solitario, su tercera y última “Sonata para piano en si menor op 58”.

La obra se inicia con un *Allegro maestoso* donde aparecen dos temas principales olvidando intencionadamente la recapitulación del primero. El breve segundo movimiento, *Scherzo*, rápido y repleto de arpeggios, da paso a un *Largo* bello y pausado, con un carácter de nocturno en cuanto a forma y carácter, muy habitual en Chopin. Termina con un *Finale: Presto non tanto* que irrumpe la quietud del tercer movimiento, con gran riqueza melódica, armónica y rítmica, donde percibimos constantemente el tema principal de la obra.

Maurice Ravel no cuenta con inicios musicales muy buenos. En 1901 se presentó al Gran

Concurso de Roma ganando el segundo premio con una obra conservadora y del gusto del jurado. Participó los años posteriores provocando un escándalo entre los conservadores y defensores del Modernismo. De las composiciones más vanguardistas y alejadas de lo tradicional de este período encontramos “Miroirs” (1904-1905) con piezas evocadoras que pretenden crear diversas atmósferas al oyente.

“Oiseaux tristes” (Pájaros tristes) es una obra donde el protagonista es el canto de un pájaro. Se inicia con una melancólica melodía llevada por el silbido del animal y donde, finalmente, se crea una textura polifónica gracias a los pájaros que se unen a la pieza. La sección central es compleja

armónicamente con una cadencia perfecta dando de nuevo protagonismo al abatimiento. La “Alborada del gracioso” con título original en castellano y repleta de danzas populares españolas. Compleja de ejecutar por los diferentes estilos y detalles de la obra, como el Cante Jondo, notas repetidas, acentos al revés, reminiscencias en el punteo y rasgueo de la guitarra, además de usar el modo frigio en varios momentos. Tiene una gran dificultad a la hora de interpretarla. El pasaje de las notas repetidas es considerado uno de los más complejos de la historia de la música.

Desde el verano de 1901 Scriabin vio mucho a Boris de Schloezer y, sobre todo, a su hermana Tatyana. Ésta había quedado instantáneamente cautivada por la música de él en 1901, sensualidad que había envuelto el espíritu del compositor ruso durante aquellos veranos y que también inspiraron su “Sonata para piano núm. 4 en fa sostenido mayor op 30”. Cuando la joven escuchó la Tercera Sonata para Piano, se enamoró definitivamente y se convirtieron en amantes a finales del verano de 1903. El grupo de obras de la op 30 a la op 43 reflejan la intensa y pasional etapa.

La “Sonata op 30” es de estilo posromántico y cuenta con dos movimientos que describen ese eufórico verano. El primer movimiento, *Andante*, muy tranquilo, delicado, lleno de emociones y sensaciones contando con un solo tema principal que se repite de un modo circular en todo el pasaje, simbolizando el amor en esas notas. El *Prestissimo volando* tiene un carácter conclusivo y culminante. Se inicia con un sonido enérgico, con abundancia de

ligaduras y arpeggios. La música llega a un clímax rápido y reafirmando el único tema del primer movimiento que parece simbolizar el amor.