

“EL TRIO ROMÀNTIC”

ROBERT SCHUMANN / JOHANNES BRAHMS

FUNDACIÓ STUDIUM AUREUM
TEMPORADA 2023-24, CONCERT NÚM. 6

PROGRAMA

ROBERT SCHUMANN 1810-1856

Phantasiestücke, op. 88

Romanza. Nicht schnell, mit innigem Ausdruck
Humoreske. Lebhaft
Duett. Langsam und mit Ausdruck
Finale. Im Marsch Tempo

JOHANNES BRAHMS 1833-1897

Trio en si major, op. 8

Allegro con brio
Scherzo
Adagio
Allegro

Magí Garcias, piano
Ramon Andreu, violí
Dmitry Struchkov, violoncel

Xerrada introductòria al concert:
Mercè Pons, compositora

No és permès l'enregistrament d'àudio ni vídeo del concert sense autorització prèvia.
Es prega desconnectar el telèfon mòbil.

No está permitida la grabación de audio ni vídeo del concierto sin autorización previa.
Por favor desconecte su teléfono móvil.

Sens dubte, la formació de música de cambra integrada per piano, violí i violoncel fou una de les més importants del període romàntic. Té el seu origen en la sonata barroca per a violí i baix continu, que era habitualment interpretada per tres instruments: un violí, un teclat (orgue o clavecí) i un baix melòdic (viola de gamba o violoncel). A partir del classicisme, aquesta manera de compondre cau en desús i un nou instrument, el fortepiano, comença a ser el protagonista absolut de les composicions. Així, les primeres obres de J. Haydn són anomenades *Sonates per a piano amb l'acompanyament d'un violí i un violoncel*. La part del teclat té sentit per si mateixa, el violoncel es limita a duplicar la mà esquerra del piano i el violí hi aporta color, a vegades fent la mateixa melodia que la mà dreta o una tercera per davall. Aquestes composicions aniran evolucionant amb W.A. Mozart i especialment amb L. van Beethoven cap a una independència total dels tres instruments. Durant el romanticisme, el trio amb piano és una de les formacions més utilitzades en música de cambra i gairebé tots els compositors (F. Schubert, F. Mendelssohn, R. Schumann, J. Brahms, A. Dvorák, B. Smetana, P. I. Txaiovski...) varen escriure pàgines de gran bellesa utilitzant aquests tres instruments.

El programa que avui presentam conté dues obres d'aquests compositors, units per una profunda amistat i admiració. El 1853, un jove Johannes Brahms, de només 20 anys, es presentà a la casa dels Schumann amb una carta de recomanació del reconegut violinista Joseph Joachim, i poc després Robert va escriure a la revista "Neue Zeitschrift für Musik" un article on elogiava el seu talent, i el descrivia com el nou "elegit". Aquest article li obriria les portes a les grans sales de concerts i a les grans editorials de música. Un any més tard, el 1854, i després d'un intent de suïcidi a causa del seu desequilibri mental, Schumann ingressaria en un asil, d'on ja no sortiria fins a la seva mort.

El primer cicle de la música de cambra de R. Schumann data del 1842, durant un període de felicitat en la seva residència de Leipzig. El 1840 havia aconseguit casar-se amb Clara Wieck, malgrat els impediments legals del seu sogre. Entre juny del 1842 i gener del 1843 Robert es dedicà per complet a la música de cambra: Tres Quartets de corda op. 41, el Quintet amb piano op. 44 i el Quartet amb piano op. 47. Després d'escoltar, el 6 de desembre, el Trio en re menor op. 49 del seu amic F. Mendelssohn, començava, com ell mateix anotaria al seu diari: "idees de trio". Aquestes *Phantasiestücke* op. 88 representen la primera evasiva de R. Schumann de les grans formes de la música de cambra, un intent per tornar a la inspiració fugissera de les peces curtes per a piano de la dècada de 1830. Probablement també hi va tenir a veure l'esgotament físic i mental que suposava la composició de les cinc grans obres precedents. No fou

fins al 1850, després de revisar la partitura, que Robert la va fer editar a Friedrich Kistner. En aquestes quatre peces de fantasia trobam la doble definició del geni creador que ell mateix donà: "La meua personalitat vivaç, dinàmica, alegre, és Florestan... Eusebius representa el meu aspecte somiador, nostàlgic". La *Romanza* i el *Duett* (en la menor) són Eusebius, el dolç poeta somiador. La *Humoreske* (en fa major) i el *Finale* són Florestan, la vivacitat i l'eufòria.

Al contrari de R. Schumann, Brahms va compondre música de cambra gairebé durant tota la vida. El Trio amb piano n. 1 op. 8 fou la primera d'una important producció, i els primers esbossos daten precisament de l'època en què va conèixer el matrimoni Schumann i per tant és, en principi, una obra de joventut. Per al jove Brahms, són els anys del moviment "Sturm und Drang", profundament marcats per l'amistat amb Robert i Clara. Fins aleshores, només havia escrit obres per a piano sol i algunes cançons. Des d'aquell moment, pràcticament no aturaria mai d'escriure obres per a pocs instruments, partitures que tots els músics i historiadors coincideixen a destacar en el cim de la literatura musical cambrística. Per altra banda, el llegat dels clàssics, especialment de Beethoven, va pesar molt en ell i, com en les simfonies, tardà a afrontar els quartets de corda. Potser gràcies a aquest fet, i a la influència de R. Schumann, ens regalà autèntiques obres mestres per a formacions menys habituals fins aleshores, com els dos sextets de corda, els tres quartets amb piano i el Quintet amb piano op. 34. I, potser per casualitat també, tot imitant Beethoven amb els Trios amb piano op. 1, la primera obra de música de cambra editada per Brahms fou un trio per a violí, violoncel i piano.

Si una cosa tenen en comú les obres que avui escoltarem, és que totes dues varen ser revisades pels seus autors anys després de la composició. De fet, del Trio op. 8 ens n'han arribat dos manuscrits: la primera versió del 1854 i una segona versió que va fer 35 anys més tard (1889) que és la que avui escoltam i la més habitual en les sales de concerts i enregistraments. Aquesta segona versió no es limita a fer-ne alguns canvis, sinó que té parts senceres eliminades o substituïdes, amb la qual cosa s'aconsegueix una perfecta unió entre l'esperit juvenil i enèrgic de les primeres partitures i la perfecció formal, l'equilibri i la serenitat de les composicions de maduresa. Per moments gairebé es podria dir que és una obra nova, a vegades coneguda com el Trio n. 4, i potser el més perfecte, equilibrat i inspirat de tots. Aquest trio està escrit en quatre moviments (allegro, scherzo, adagio i allegro), seguint l'esquema clàssic de tradició germànica, en la poc habitual tonalitat de si major. Al contrari de R. Schumann, Brahms no es desfermà mai de la tradició en la forma i l'estructura de les seves obres cambrístiques.

EL TRÍO ROMÁNTICO

RAMON ANDREU

Sin duda, la formación de música de cámara integrada por piano, violín y violonchelo fue una de las más importantes del período romántico. Tiene su origen en la sonata barroca para violín y bajo continuo, que era habitualmente interpretada por tres instrumentos: un violín, un teclado (órgano o clave) y un bajo melódico (viola de gamba o violonchelo). A partir del clasicismo esta forma de componer cae en desuso y un nuevo instrumento, el fortepiano, comienza a ser el protagonista absoluto de las composiciones. Así, las primeras obras de J. Haydn son conocidas con el nombre de *Sonatas para piano con el acompañamiento de un violín y un violonchelo*. La parte del teclado tiene sentido por sí misma, el violonchelo se limita a duplicar la mano izquierda del piano y el violín aporta color, a veces haciendo la misma melodía que la mano derecha o una tercera por debajo. Estas composiciones irán evolucionando con W. A. Mozart y especialmente con L. van Beethoven hacia una total independencia de los tres instrumentos. Durante el romanticismo, el trío con piano es una de las formaciones más utilizadas en música de cámara y casi todos los compositores (F. Schubert, F. Mendelssohn, R. Schumann, J. Brahms, A. Dvorák, B. Smetana, P. Tchaikovsky...) escribieron páginas de gran belleza utilizando estos tres instrumentos.

El programa que presentamos contiene dos obras de estos compositores, unidos por una profunda amistad y admiración. En 1853, un joven Johannes Brahms, de sólo 20 años, se presentó en casa de los Schumann con una carta de recomendación del reconocido violinista Joseph Joachim, y poco después Robert escribió en la revista "Neue Zeitschrift für Musik" un artículo en el que elogiaba su talento, y lo describía como el nuevo "elegido". Este artículo le abriría las puertas de las grandes salas de conciertos y las grandes editoriales de música. Un año más tarde, en 1854, y tras un intento de suicidio a causa de su desequilibrio mental, Schumann ingresaría en un asilo, de donde ya no saldría hasta su muerte.

El primer ciclo de la música de cámara de R. Schumann data de 1842, durante una época de felicidad en su residencia de Leipzig. En 1840 había logrado casarse con Clara Wieck, a pesar de los impedimentos legales de su suegro. Entre junio de 1842 y enero de 1843 Robert se dedicó por completo a la música de cámara: Tres cuartetos de cuerda op. 41, el Quinteto con piano op. 44 y el Cuarteto con piano op. 47. Después de escuchar, el 6 de diciembre, el Trío en re menor op. 49 de su amigo F. Mendelssohn, empezaba, como él mismo anotaría en su diario: "ideas de trío". Estas *Phantasiestücke op. 88*, representan la primera evasiva de R. Schumann de las grandes formas de la música de cámara, un intento por volver a la inspiración fugaz de las piezas cortas para piano de la década de 1830. Probablemente también tuvo que ver el agotamiento físico y mental que suponía la composición de las cinco grandes obras

precedentes. No fue hasta 1850, después de revisar la partitura, cuando Robert hizo que Friedrich Kistner la editara. En estas cuatro piezas de fantasía encontramos la doble definición del genio creador que dio él mismo: "Mi personalidad vivaz, dinámica, alegre, es Florestán... Eusebius representa mi aspecto soñador, nostálgico". La *Romanza* y el *Duett* (en la menor) son Eusebius, el dulce poeta soñador. La *Humoreske* (en fa mayor) y el *Finale* son Florestán, la vivacidad y la euforia.

Al contrario que R. Schumann, Brahms compuso música de cámara casi durante toda su vida. El Trío con piano n. 1 op. 8 fue la primera de una importante producción, y los primeros esbozos datan precisamente de la época en la que conoció al matrimonio Schumann y por tanto es, en principio, una obra de juventud. Para el joven Brahms, son los años del movimiento "Sturm und Drang", profundamente marcados por la amistad con Robert y Clara. Hasta entonces, sólo había escrito obras para piano y algunas canciones. Desde ese momento, prácticamente nunca dejaría de escribir obras para pocos instrumentos, partituras que todos los músicos e historiadores coinciden en situar en la cumbre de la literatura musical camerística. Por otra parte, el legado de los clásicos, especialmente de Beethoven, pesó mucho en él y, como en las sinfonías, tardó en afrontar los cuartetos de cuerda. Quizás gracias a este hecho, y a la influencia de R. Schumann, nos regaló auténticas obras maestras para formaciones menos habituales hasta entonces, como los dos sextetos de cuerda, los tres cuartetos con piano y el Quinteto con piano op. 34. Y, quizá por casualidad también, imitando a Beethoven con los Tríos con piano op. 1, la primera obra de música de cámara editada por Brahms fue un trío para violín, violonchelo y piano.

Si algo tienen en común las obras que hoy escucharemos, es que ambas fueron revisadas por sus autores años después de su composición. De hecho, del Trío op. 8 nos han llegado dos manuscritos: la primera versión de 1854 y una segunda versión que modificó 35 años más tarde (1889) que es la que hoy escuchamos y la más habitual en las salas de conciertos y en grabaciones. Esta segunda versión no se limita a realizar algunos cambios, sino que tiene partes enteras eliminadas o sustituidas, con lo que se consigue una perfecta unión entre el espíritu juvenil y enérgico de las primeras partituras y la perfección formal, el equilibrio y la serenidad de las composiciones de madurez. Por momentos casi podría decirse que es una obra nueva, a veces conocida como el Trío n. 4, y quizás el más perfecto, equilibrado e inspirado de todos. Este trío está escrito en cuatro movimientos (allegro, scherzo, adagio y allegro), siguiendo el esquema clásico de tradición germánica, en la poco habitual tonalidad de si mayor. Al contrario que R. Schumann, Brahms no se desvinculó nunca de la tradición en la forma y la estructura de sus obras camerísticas.

Rotger

Hotel Timor

PPB
Paisatgisme i Obra Civil

Fundació per al
Conservatori Superior
de Música i Dansa de les Illes Balears

MUSICASA

Taller
d'instruments

DURENDESA®
ASESORES INMOBILIARIOS

www.fundaciostudiumaureum.com
email: info@fundaciostudiumaureum.com

Colonya
Fundació Guillem Cifre