

BEETHOVEN

FESTIVAL 2020 / 250° ANIVERSARIO

SINFONÍA N° 5

DIRECTORA
LIGIA AMADIOSOLISTA
RAQUEL BOLDORINI (Piano)

ACTORES

CLAUDIA ROSSI Y DIEGO ARBELO

La participación artística de la Comedia Nacional es coordinada por:
DANIEL ESPINO LARA

APOYAN: EMBAJADA DE ALEMANIA Y DELEGACIÓN UNIÓN EUROPEA

12 de noviembre, 19:30hs, Teatro Solís

Directora: Ligia Amadio

Solista: Raquel Boldorini (Piano)

PROGRAMA:

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Concierto N°3 para piano y orquesta, en do menor, op.37 (34')

Allegro con brío

Largo

Rondo - Molto allegro

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sinfonía N°5, en do menor, op.67 (31')

Allegro con brío

Andante con moto

Scherzo. Allegro - Trio

Allegro

LIGIA AMADIO

Ligia Amadio es una de las más destacadas directoras sudamericanas de la actualidad. Se ha distinguido internacionalmente por su exigencia artística, su carisma y sus vibrantes performances. Su actuación internacional se extiende por Alemania, Argentina, Austria, Bolivia, Chile, Colombia, Croacia, Cuba, Eslovenia, Estados Unidos, Francia, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Holanda, Hungría, Líbano, México, Panamá, Perú, Portugal, República Checa, Rusia, Serbia, Tailandia, Uruguay y Venezuela.

Ligia Amadio se ha graduado en Dirección Orquestal (después de haberse graduado en Ingeniería por la Universidad de São Paulo), realizó el Postgrado en Artes, en la Universidad Estatal de Campinas y el Doctorado en Música, en la Universidad del Estado de São Paulo. Sus principales mentores en Brasil fueron Henrique Gregori, Eleazar de Carvalho, y Hans-Joachim Koellreuter. Fuera de su país ha realizado los más importantes cursos de perfeccionamiento en dirección orquestal en Austria, Holanda, Hungría, Italia, República Checa, Rusia y Venezuela.

Nacida en São Paulo, Brasil, Ligia Amadio ha sido la primera mujer galardonada en 30 años de existencia del Concurso Internacional de Tokio en el año 1997. En 1998, obtuvo el primer premio en el Concurso Internacional de Santiago de Chile. En el año 2001, recibió el premio Mejor Director del Año, en Brasil, otorgado por la Asociación de Críticos de Arte de São Paulo. En 2012, nuevamente distinguida como mejor director de orquesta, en Brasil, recibió el Premio Carlos Gomes.

Desde 1996, Ligia Amadio se ha desempeñado como directora titular y artística de las siguientes orquestas: en Brasil, la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Sinfónica Municipal de Campinas y Orquesta Sinfónica de la Universidad de São Paulo; en Argentina, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo y la Filarmónica de Mendoza; en Colombia, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Colombia. Desde 2017, Amadio asume la dirección de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, en Uruguay.

Bajo su dirección, se han grabado un total de once discos compactos y cinco DVDs. Entre ellos se destaca la Colección "Música Brasileira no Tempo", sobre la historia de la música brasileña, bajo los auspicios del Ministerio de Educación de Brasil.

Ha creado e impulsado el Movimiento Mujeres Directoras y ha realizado el I y II Simposio Internacional Mulheres Regentes/ Mujeres Directoras/ Women Conductors, el primero en São Paulo, Brasil, en 2016, y el segundo en Montevideo, Uruguay, en 2018. Como idealizadora y realizadora de este proyecto, fue una de las finalistas al Premio 2019 Classical: NEXT Innovation Award, en Rotterdam.

Entre las orquestas que Amadio ha dirigido como invitada, destacamos: Arpeggione Städtisches Kammerorchester, Baden-Baden Philharmonie, Ensemble Contrechamps, Filharmonia Czeszochowa, Israel Chamber Orchestra, Jerusalem Symphony Orchestra, Lebanese Philharmonic Orchestra, Netherland Radio Symphony Orchestra, Icelandic Symphony Orchestra, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Szczecińskiej, Orquesta del Teatro Argentino de la Plata, Orquesta Estable del Teatro Colón, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Orquesta Filarmónica Nacional de Moldova, Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orquesta Sinfónica de Salta, Orquesta Sinfónica del SODRE, Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia, Orquesta Sinfónica de Chile, Orquesta Sinfónica Nacional de Perú, Orquesta Sinfónica de Santa Fe, Svaria Symphony Orchestra, Silesian Opera Orchestra, Simfonik RTV Slovenija, Thailand Philharmonic Orchestra, The Congress Symphony Orchestra, Tokyo City Philharmonic Orchestra, además de las más importantes orquestas brasileñas y argentinas.

RAQUEL BOLDORINI

Pianista uruguaya, declarada Ciudadada Ilustre de Montevideo. Comenzó sus estudios de piano con Santiago Baranda y se graduó en el Conservatorio Nacional de Música. En París estudió con los Maestros Eliane Richepin, Marguerite Long y Vlado Perlemuter, especializándose con este último en música francesa. En los Estados Unidos tomó clases con el Maestro León Fleisher. Es ganadora de numerosos premios en concursos internacionales: Viotti (Italia), Viña del Mar (Chile), Lalewicz (Argentina), Recife (Brasil), Aspen (Estados Unidos). A lo largo de una extensa carrera, Boldorini se ha presentado en los Estados Unidos, Europa, Asia y en las principales salas de América Latina, tanto en recitales como con orquesta. Desde su debut en el Festival Internacional de Aspen, Boldorini ha actuado constantemente en los Estados Unidos. Actuó repetidas veces con la Orquesta de Cámara de San Francisco, en el Kennedy Center de Washington, en el Carnegie Hall de Nueva York y en la Serie Internacional de Piano de Charleston, entre otros.

En Europa ofreció recitales en el Wigmore Hall de Londres, la Sala Cortot de París, la Fundación March de Madrid, el Museo Glinka de Moscú y en el Megaron Musikis de Atenas donde actuó como solista con la Orquesta de Cámara de Atenas en la temporada 2004. Fue solista de la Sinfónica de Taipei en China con el Concierto de Grieg.

Desde el año 2000 realiza cada año una gira de recitales por distintas ciudades de Alemania, España, Francia, Italia, Bélgica, Portugal y Suiza. Ha sido invitada a los Festivales Internacionales de Londrina y Cascabel (Brasil); Festival de Piano de Neckargemünd (Alemania); al Festival de Annecy (Francia), al Festival de Spoleto, al Festival de Génova (Italia) y al Festival de Poros (Grecia) en calidad de docente y artista invitada.

Grabó un recital para la Radio de Stuttgart, Alemania y otro para Radio France en París. La crítica de París y Washington la han señalado como "Un nombre para recordar". Realizó también una grabación comercial para la OEA con obras de compositores latinoamericanos, recibiendo por su interpretación elogios de la crítica especializada. El New York Times la señaló como "...muy difícilmente superable..." interpretando música erudita latinoamericana.

Son destacables sus actuaciones en Argentina tanto para el Mozarteum Argentino como con la Filarmónica de Buenos Aires y la Sinfónica Nacional Argentina, con las que se ha presentado de manera continuada desde 1990; así como sus presentaciones junto a la Sinfónica de Porto Alegre, Río de Janeiro y Recife en Brasil.

En nuestro país, Boldorini ha sido invitada regularmente por la OSSODRE y la Filarmónica de Montevideo, con la que realizó los "Cinco conciertos para piano y orquesta" de Beethoven, convirtiéndose en la primera pianista uruguaya que los interpretó en forma de ciclo. Ha sido jurado en varios concursos nacionales y en los Internacionales de Viña del Mar y Maestro Claudio Arrau de Chile, en el Concurso Culler de Costa Rica en el 2004 y en el Concurso de Creta, en 2006.

Raquel Boldorini se dedica a la docencia, que ejerce de manera privada en Montevideo y Buenos Aires. Ha ofrecido clases magistrales en diversas universidades de los EE.UU., en España, Francia, Argentina, Brasil y Costa Rica.

COMENTARIOS DE LAS OBRAS

LUDWIG VAN BEETHOVEN

CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA N°3, DO MENOR, OP. 37

Este concierto de Beethoven (Bonn, 1770 - Viena, 1827), convertido en cuanto a su fecha de composición, corresponde al periodo comprendido entre 1799 y 1803. Tal como apunta León Plantinga, la diferencia respecto a que haya sido escrito entre 1799-1800 o bien entre 1802-1803 determina su agrupación junto con la *Primera Sinfonía*, el *Septeto*, el *Cuarteto de Cuerdas Op. 18* y la *Sonata para Corno Op. 17*, o con la *Sonata para violín Op. 47 "Kreutzer"*, las *Sonatas para Piano Op. 31*, las *Variaciones para piano Op. 34* y *35*.

De acuerdo a la tradicional división de su obra en tres periodos, propuesta por Johann Aloys Schlosser en 1827, el Primer Periodo compositivo de Beethoven o "Periodo formativo" se extendería hasta 1802. Sin embargo, a este Primer Periodo corresponden los años pasados en Bonn (1782-1792) y los años de Viena, que a su vez pueden subdividirse en dos etapas. Entre 1793 y 1799 Beethoven logra el control sobre el estilo vienes y logra imponerse como individualidad. Ya entre 1800 y 1802 produce un número significativo de obras de carácter más experimental que, en retrospectiva, podrían verse como una transición hacia el Periodo Medio o "Heroico".

El *Concierto N° 3* fue estrenado el 5 de Abril de 1803 por el propio compositor como solista, junto con el Oratorio *Christus am Oelberge (Cristo en el Monte de los Olivos)* y la *Segunda Sinfonía*, junto con la repetición de la *Primera*. El (único) ensayo fue un desastre histórico, pues parte de los mejores músicos de la ciudad habían sido contratados para otro concierto. Por otra parte, Beethoven no había concluido, ni de lejos, la partitura escrita de la obra; de hecho, fue agregando modificaciones durante la interpretación. Ignaz von Seyfried, alumno suyo encargado de pasar las páginas, dejó un testimonio que ha sido citado incansablemente desde entonces: "Vi páginas vacías con aquí y allá lo que parecían jeroglíficos egipcios, ininteligibles para mí, garabateados para servirle de pistas. Hizo la mayor parte de su interpretación de memoria, ya que, obviamente, había puesto tan poco en el papel. Así que, cuando llegaba al final de algún pasaje invisible, me hacía un guiño subrepticio y yo pasaba la página. Mi ansiedad por no perderme tal asentimiento le divertió mucho y el recuerdo de ello en nuestra cena después del concierto le hizo reír a carcajadas."

Como sucedió con los dos conciertos anteriores, éste también pasó por un largo periodo de gestación antes de alcanzar su forma definitiva, a medida que Beethoven iba incorporando modificaciones y mejoras. La partitura fue editada en 1804. Los tres primeros conciertos están contruidos sólidamente sobre el estilo mozartiano; sin embargo, la crítica ha considerado éste como el primer "gran concierto" de Beethoven, quien mantuvo la división en tres movimientos y el esquema general de la forma clásica, pero amplió su contenido. A su vez, el virtuosismo de la parte solista es más marcado que en los conciertos de Mozart y se entretiene con la orquesta de modo más continuo. Aquí Beethoven utiliza el procedimiento de añadir una coda al *Primer Movimiento*, al igual que Mozart en su *opus K 491*, escrito en la misma tonalidad. Es evidente el propósito de incrementar las dimensiones, particularmente en la exposición orquestal.

El movimiento inicial, *Allegro con Brío*, presenta la clásica forma de *allegro de sonata* con un primer tema de ritmo marcado - que se ha relacionado con el característico de la *Eroica* - y un segundo tema de carácter general más lírico. El prolongado desarrollo hace posible el lucimiento del pianista, aunque sin caer en excesos de virtuosismo. La *cadenza* final utiliza nuevamente todos los elementos temáticos ya expuestos. Los dos movimientos que completan el concierto son mucho más breves. El *Segundo movimiento*, *Largo*, destaca particularmente por su lirismo; en su sección media el piano dialoga con la flauta y el fagot, con arpeggios a la manera de un arpa. Es un movimiento de carácter predominantemente armónico, más melódico, en el que el piano destaca. El final está constituido por un *Rondó* de ritmo muy vivo en el que solista y orquesta mantienen equilibrio en sus intervenciones, y que culmina con un *presto* final donde el compositor llega a un *do mayor* luego de haberse movido en la tonalidad de *do menor* y *Mi Mayor* en los movimientos anteriores y con retorno a *do menor* al comienzo de este movimiento.

A pesar de que se han marcado reiteradamente las similitudes entre este concierto y el ya citado de Mozart, no debe confundirse modelo con copia. La obra de Beethoven es poderosamente original; el compositor busca desplazarse desde la elegancia clásica heredada de Mozart y Haydn hacia una estética que busca amplitudes y temperamento.

LUDWIG VAN BEETHOVEN

SINFONÍA N°5 EN DO MENOR, OPUS 67

Beethoven concibe ideas para la *Sinfonía N° 5 en do menor* ya en 1795, y se dispone de un borrador datado en 1803; la escritura definitiva se da entre 1805 y 1808. Su publicación tiene lugar recién en 1826. La obra se inserta en el periodo considerado de mayor ímpetu creativo del compositor. Hacia 1808 Beethoven atraviesa un periodo de profunda angustia determinada por factores personales - su creciente sordera, su vida afectiva - y por acontecimientos de carácter central en la historia europea, provocados por las guerras napoleónicas.

La *Sinfonía* se estrena en Viena en 1808, en un concierto agotador de más de cuatro horas de duración, lleno de inconvenientes, con el propio Beethoven como director. En el mismo también se estrena la *Sinfonía N° 6*, "*Pastoral*".

Esta es la primera sinfonía en la que Beethoven emplea la tonalidad menor; siguiendo las convenciones de época, elige esta tonalidad en su búsqueda por expresar sentimientos heroicos y patéticos, del mismo modo que en la marcha fúnebre de su *Sinfonía N° 3 "Eroica"* y en la *Obertura Carlomagno*. Es conocido el significado simbólico asignado al motivo inicial como "el destino que llama a la puerta". Anton Felix Schindler, biógrafo del compositor, atribuye estas palabras a Beethoven en su *Biographie von Ludwig van Beethoven*, aunque la música de tales declaraciones es cuestionada por varios críticos. Por esta razón se conoce a esta obra como la "Sinfonía del Destino".

El *Primer Movimiento* es extremadamente prolongado - quinientos compases - y la presentación del tema principal - célula rítmica compuesta por tres sonidos cortos y uno largo - es enérgica; no hay lugar para introducciones ni concesiones galantes. Ese motivo rítmico que se inicia con el *tutti* orquestal reaparece articulando las secciones estructurales del movimiento. Atravesando diferentes tonalidades a través de modulaciones que llevan el dramatismo a sus extremos, se llega a una reexposición con algunas modificaciones beethovenianas típicas, que mantienen al oyente siempre atento. El musicólogo Rémi Jacobs, en su estudio clásico sobre la sinfonía, anota: "Por primera vez en la historia de la música occidental, la noción de ciclo estructura una obra tan considerable. Una modesta célula rítmica da nacimiento a un desarrollo de un tipo nuevo por su omnipresencia".

A pesar de que se han marcado reiteradamente las similitudes entre este concierto y el ya citado de Mozart, no debe confundirse modelo con copia. La obra de Beethoven es poderosamente original; el compositor busca desplazarse desde la elegancia clásica heredada de Mozart y Haydn hacia una estética que busca amplitudes y temperamento.

El *Andante con moto* presenta una idea temática principal que es repetida en forma de variación. La solemnidad es a la vez ligereza; este motivo se interpola con otro de carácter marcial, diferenciado tanto en su armonía como en su orquestación. El motivo principal que iniciara la sinfonía reaparece en distintos puntos ya sea como acompañamiento o sirviendo a nuevos materiales melódicos.

En el *Tercer Movimiento* Beethoven deja definitivamente atrás la elegancia refinada y cortesana del tradicional *minuetto* para renovarlo y transformarlo en un *scherzo de tempo* más agitado, reflejo del espíritu y temperamento compositivo del músico en este periodo. Así, sustituye el reposo y calma tradicionales del *trío* por una concepción de carácter más agresivo y llena de contrastes. El "tema del destino" sigue presente, con importante juego de timbres y dinámica.

El *Allegro* final es considerado tal vez el menos original del compositor - "vulgar y carente de interés", según Berlioz -; sin embargo, los dos temas propuestos construyen un cierre brillante para la sinfonía, con virtuosismo y un aire triunfal.

La *Quinta Sinfonía* constituye un caso interesante de identificación de una obra con un autor; es frecuente que se diga que esta obra "es Beethoven". Más aún, no se trata de toda la obra: un motivo pasa, *pars pro toto*, a representar la obra entera y, para algunos críticos, más allá aún, la sinfonía beethoveniana. La *Quinta* es un ejemplo de cómo, en una tradición de dominio melódico como es la de la música académica occidental, una obra puede concebirse, básicamente, a partir de conceptos rítmicos, aún en el juego con motivos melódicos. Por otra parte, de las nueve sinfonías de Beethoven, ésta se distingue por su absoluta cohesión orgánica y expresiva. Como anunciara una autoridad como E. T. A. Hoffman, la *Quinta Sinfonía* ya es expresión en música del romanticismo como estética "que revela el infinito".

MARITA FORNARO BORDOLLI / ERNESTO ABRINES

Centro de Investigación en Artes Musicales y Escénicas/Escuela Universitaria de Música

Universidad de la República

ORQUESTA FILARMÓNICA DE MONTEVIDEO

Directora Artística y Musical

Ligia Amadio

Coordinador General

Alvaro Méndez Bonami

Asistente de Dirección

Bruno Genta

Primeros violines

Daniel Lasca *concertino (I)*Cecilia Penadés *sup.*

Claudio Nathan

Estela Nicrosi

Silvia Blanco

Gabriel Giró

Carolina Hasaj

Clara Kruk

Betina Chaves

Mario Beretta

José Valerón

Gastón Bentancor

Gastón Gerónimo

David Núñez

Segundos violines

Juan Cannavó *solista (I)*

Lya Pérez

Andrés Aldado

Franco Locardi

Valentín Corbo

Maximiliano Vélez

Sebastián Basaldúa

Ana Laura Rodríguez

Stephanie Ernst

Emilio Sunthary

Eloisa Márquez

Serrana Ferreiro

Alejandra Moreira

Violas

Elizabeth Szilagyi *solista*Gian Di Piramo *sup. solista*

Cecilia Nicrosi

Stella González

Mariana Mastrogiovanni

Bruno Genta

Elisa Senosiain

Rodrigo Anion

Timoteo Mella

Franco Franco

Violonchelos

Virginia Aldedo *solista*Lucrecia Basaldúa *sup. solista*

Roberto Martínez del Puerto

Gabriel Szilagyi

Sebastián Aldado

Adrián Borgarelli

Mario Rosso

Contrabajos

Carlos Weiske *solista*Fernando Aguirre *sup. solista*

Andrés Recagno

Virgilio Carlevaro

Roberto De Bellis

Ignacio Casciani

Andrés Pigatto

Mathias Turenne

Flautas

Carlos Alberte *solista*Beatriz Zoppolo *sup. solista*

Olga Bertinat

Daniel Hasaj

Oboes

Federico Curti *solista*Ernesto Navatta *sup. solista*

Francisco Aldado

Yanella Bia

Clarinetes

Martín Castellanos *solista*Gisella Hernández *sup. solista*

Karen Martínez

Alejandro Aizcorbe

Fagotes

Federico Sardi *solista*Esteban Falconi *sup. solista*

Gabriel Pereira

Gastón Nieves

Ernesto Donas *contrafagot*

Nahuel Cigarán

Cornos

Héctor Barrera *solista*Gustavo Constenla *solista*Fiorella Chiappe *sup. solista*

Mauricio Siciliano

Sofía Méndez

Germán Crovetto

Trompetas

Benjamin Browne *solista*Javier Olivera *sup. solista*

Ricardo Mañay

Trombones

Artigas Leal *solista*Mario Vega *sup. solista*

Claudio Saavedra

Tuba

Javier Martiarena *solista*

Timbales

Jorge Camiruaga *solista (I)*Gerardo Navia *sup. solista (I)*

Percusión

Sergio Navatta

María José Aguiar

Pablo Schol

Piano

Julián Bello *solista*

Arpa

Milagros Brun *solista*

Inspectores

Julio Batista

Valeria Ripoll

Archivistas

Giulia Di Piramo

Fernando Rosa

Copista

Mario Vega

Marketing y Producción

Gabriel Codesal

Mariana Díaz

Comunicación

Sonia Callejas

Sonido

Ismael González

Administración

Laura Jardí

Dayana Arrúa

Sandra Díaz

Asistencia

Gabriel Rivas

Utería

José Silva

Claudio Merlano

Renato Fungi

Gerardo Arce

Ricardo Mendoza

Mónica Baz

Guillermo Ferrenza

Luminotecnia

Ernesto Miraballes

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Intendente: Christian Di Candia

Secretario General: Fernando Nappi