

Quinteto de Cuerdas Wiener Kammersymphonie

El Quinteto de Cuerda Wiener Kammersymphonie nació del encuentro de instrumentistas de primerísimo nivel ubicados en Viena, unidos con el objetivo común de fundir sus experiencias artísticas individuales en un proyecto único y convincente. El amplio repertorio de la agrupación abarca desde la Viena clásica hasta la Viena contemporánea (dando a conocer asimismo a compositores injustamente olvidados o desatendidos), incursionando no solo en el ámbito de la música de cámara sino también el de las creaciones para orquesta. El Quinteto se fundó en 2006, en ocasión del “Año de Mozart”, y debutó en España con una serie de conciertos apreciados por el público y la crítica. Posteriormente, el grupo ha realizado una serie de proyectos dedicados a aquellos compositores austríacos que han sido contemporáneos a Mozart.

Abierto a cualquier tipo de fusión con otras expresiones artísticas, el grupo también ha realizado, en el ámbito de la “Umbria Music Festival”, proyectos “crossover”, fundiendo el puro clasicismo vienés con las sugerencias de la danza hip-hop. Ha sido invitado a participar en numerosos festivales internacionales, como los de Ravello y Alba en Italia y en el Side Musicfest de Turquía. Exitosa ha sido la gira que realizara la agrupación por Lationamérica durante el año 2012. En 2014 la Wiener Kammersymphonie presentó en la Fundación March, en Madrid, la Quinta Sinfonía de Beethoven en una versión histórica del siglo XIX. Han ofrecido también conciertos en Inglaterra, Polonia y Dinamarca.

Integrantes:

Rebekka Hartmann, primer violín

Aya Georgieva, segundo violín

Wolfram Fortin, viola

Sergio Mastro, violonchelo

Felipe Medina, contrabajo

José Gallardo, piano

Nacido en Buenos Aires, José Gallardo inició su formación pianística en esta ciudad para continuar luego sus estudios bajo la guía de Poldi Mildner en el Departamento de Música de la Universidad de Mainz, en Alemania. Fue allí donde se graduó en 1997 y donde surgió su entusiasmo por la interpretación de música de cámara. Ganador en 1990 del Primer Premio en el Festival de Música de Westfalia, en Hamm, Alemania y, en 1992, del máximo galardón en la Competencia de Piano de Cantù, Italia obtuvo asimismo en ese país, y junto al violonchelista Sung Hyun-Jun el Primer Premio y el Premio de la Crítica Internacional en el Concurso de Cámara de Trapani, en el año 1995.

Frecuente participante de los festivales de Lockenhaus, Ludwigsburg y Rheingau, en Alemania, como del Festival de Asiago, en Italia ha ofrecido conciertos en Europa, Asia, Israel, Oceanía y Sudamérica, tanto en calidad de intérprete solista como camarista. En el ámbito de la música de cámara ha colaborado con el Maestro Alberto Lysy, es acompañante permanente de los percusionista israelí Chen Zimbalista y se presenta asiduamente junto a Linus Roth, Natascha Korsakova, Friedemann Eichhorn, Julius Berger y Martin Dobner, entre otros. Desde el año 1998 se desempeña como Profesor Asistente en el Departamento de Música de la Universidad de Mainz.

COMENTARIOS AL PROGRAMA

WOLFGANG A. MOZART (1756-1791): **La Flauta Mágica, K. 620** (versión anónima para Quinteto de Cuerdas, 1808) Obertura - *Der Vogelfänger bin ich ja (El recolector de pájaros soy)* - *Der Hölle Rache (La venganza del infierno)*

Una introducción inaugurada por tres poderosos llamados de atención da inicio a la **obertura** del *singspiel* *La flauta mágica*, la cual está escrita en forma sonata pero incorporando una gran fuga. Máxima expresión de la arquitectura musical, la fuga era una técnica inusual para una obertura operística y, más aún para un género como el *singspiel* el cual había tenido un origen y transitar cortesano durante los primeros años de la década de 1780 para luego desplazarse al ámbito de los espectáculos populares.

Durante los meses previos a la creación de la obra, Mozart había profundizado sus estudios de contrapunto, analizando y copiando fugas de Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel a las cuales había tenido acceso gracias a uno de sus amigos y protectores: el Barón Gottfried van Swieten. Director de la Biblioteca Imperial y ávido coleccionista de manuscritos firmados por los grandes maestros del Barroco alemán, fue quien acercó a Mozart, durante los tramos finales de su vida, a las partituras de otro modo inaccesibles de aquellos grandes nombres. Mozart introduce una doble fuga en la obertura de *La flauta mágica*, esto es un complejo entramado basado en dos sujetos –ideas musicales- diversas. La incorporación de la fuga bien podría señalar también la tan mentada vinculación de esta obra con la masonería, cuyos cimientos están inspirados en la arquitectura, ya que surgiera en el ámbito de los gremios de los maestros albañiles durante el final de la Edad Media.

Emanuel Schikaneder, autor del libreto de este *singspiel*, su productor y empresario a cargo del teatro donde fue estrenado, era compañero masón de Mozart y uno de sus más estrechos colaboradores durante esos tramos finales de la vida del músico.

Fue él asimismo quien creó por primera vez el rol de Papageno, ese cazador de pájaros que simboliza al hombre común, ocupado en los asuntos cotidianos, el cual se presenta en la obra con el *Lied Der Vogelfänger bin ich ja* (*El recolector de pájaros soy*). Se trata de una canción elaborada a semejanza de las canciones populares germanas puesto que Papageno es el personaje más cercano para el público. En contraste, la Reina de la Noche, oscura soberana, está perfilada como un personaje protagónico de ópera seria, lo cual se manifiesta a través del virtuosismo vocal de arias como *Der Hölle Rache* (*La venganza del infierno*).

Póster del estreno del singspiel *La flauta mágica*

Es este el caso de la versión para quinteto de cuerdas creada en 1808 que hoy escuchamos, de la cual se desconoce su autor.

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827): **Concierto n°3 para piano y orquesta en Do menor, Op. 37** (en versión para piano y quinteto de cuerdas de Vinzenz Lachner)

Creado por **Ludwig van Beethoven** (1770-1827) entre los años 1800-1802, el Concierto para piano n° 3, en Do menor, fue estrenado por su autor en el rol de solista el 5 de abril de 1803, en Viena. Instrumento predilecto del público de la capital imperial, el piano era asimismo el instrumento que le había permitido a Beethoven darse a conocer y abrirse camino durante sus primeros años en la ciudad. Considerado un virtuoso del instrumento de teclado, sus conciertos son un testimonio directo de sus aptitudes y gustos pianísticos.

Obra en tres movimientos, se inicia con un primer tema solemne con aires de marcha. Ese primer movimiento de forma sonata es seguido por un *Largo* de forma tripartita en la tonalidad de Mi mayor: un espacio contemplativo durante el cual Beethoven plantea un recorrido de exploración en el ámbito armónico. La obra culmina con un rondó que en uno de sus episodios rememora el segundo movimiento del concierto para culminar en un brillante *Presto* final en la tonalidad de Do mayor. Esta versión para piano y quinteto de cuerdas fue realizada por el compositor y director alemán Vinzenz Lachner (1811-1893), gran amigo de Johannes Brahms.

Estrenada en Viena el 30 de septiembre de 1791, *La Flauta Mágica* obtuvo un éxito inmediato. El público del Freihaus Theater auf der Wieden, ubicado en los suburbios, fuera de las murallas de la ciudad, aclamó la obra y a su autor quien, de acuerdo a lo que era una tradición por entonces, dirigió la primera presentación desde el clave. *La flauta mágica* no sólo elevó el género del *singspiel* -ópera cómica en alemán con partes habladas e influencia de elementos populares- a alturas nunca antes alcanzadas sino que además supo convertir un cuento de carácter mágico, según la moda del momento en Viena, en un drama alegórico de profunda significación ética y humana.

Es esta su obra para la escena más ecléctica en cuanto a las diferencias estilísticas de los elementos musicales utilizados, alcanzando no obstante una magistral unidad y síntesis. El éxito de la obra, que alcanzó las 100 presentaciones en noviembre de 1792, continuó durante la primera década del siglo XIX, surgiendo por entonces una gran variedad de arreglos de partes diversas de la misma para diferentes combinaciones instrumentales.

ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957)

Conmemorando el 60° aniversario de su fallecimiento

Märchenbilder (*Imágenes de cuentos de hadas*), Op. 3 (en versión de Josip Maticic)

Nacido en Brno, actual República Checa y, por entonces parte del Imperio Austrohúngaro, **Erich Wolfgang Korngold** (1897-1957) creó *Märchenbilder* (*Imágenes de cuentos de hadas*) cuando contaba tan solo doce años de edad.

Originales para piano, el compositor volvió sobre estas creaciones inspiradas en textos de Hans Müller en el año 1910 para orquestarlas bajo la guía de su maestro Alexander Zemlinsky. El arreglo que hoy se escucha es el que realizara el compositor Josip Maticic sobre esa última versión. Ritmos puntillados y pasajes virtuosísticos presentan a dos personajes infantiles como *Holzapfel* y *Schlehwein*, una princesa soñando con el caballero de sus ilusiones mientras que la segunda de las imágenes refiere con elegancia y tomando como base al vals, a *La princesa y el guisante*. Breves y saltarines motivos presentan a *Wichtelmännchen* (Los duendes) que merodean por la casa generando el crujir de la madera y demás ruidos extraños, prosiguiendo con *En el jardín* y una *Mummenschanz* (*Mascarada*) final.

Claudia Guzmán