

ARTE Y DESOBEDIENCIA

QUINTETO CASULANA

PROGRAMA

Alfredo Sorlí Boscá

La pulga de acero

Inspirada en el relato del mismo título de Nikolái Leskov.
Compuesta para el Quinteto Casulana.

Dimitri Shostakovich

Quinteto en sol menor op 57
Lento
Adagio
Scherzo
Intermezzo
Allegretto

Sofía Gubaidulina

Quinteto para piano y cuerdas
Allegro
Andante
Larghetto sensibile
Presto

COMENTARIOS AL PROGRAMA

Hemos llamado "Arte y desobediencia" al programa que proponemos en esta ocasión porque sus protagonistas: Dimitri Shostakovich, Sofía Gubaidulina y Nikolai Leskov a través de Alfredo Sorlí, formaron parte de la resistencia cultural, cada uno a su manera, del tiempo que les tocó vivir.

Con Rusia como nexo de unión, en cada una de las obras que hemos planteado en el programa, subyace un fuerte sentimiento de rebeldía y desobediencia.

Nikolai Leskov inspirador de la obra de Alfredo Sorlí Boscá (Alfredo SB) sufrió el olvido en su época por causas principalmente políticas y posteriormente, durante el periodo soviético, se le vio como símbolo de la Rusia decadente del pasado.

Sofía Gubaidulina y Dimitri Shostakovich, contemporáneos ambos del régimen soviético, padecieron la absoluta politización del arte por los medios totalitarios del gobierno.

Pero en todos los casos, a pesar de la censura, las amenazas o el desprecio, nunca dejaron de ser ellos mismos, de ser fieles a su obra. Shostakovich utilizó un cuento de Nikolai Leskov, escrito en 1865 para su segunda ópera la cual sufrió una dura crítica por parte de Stalin. Sofía Gubaidulina fue alumna de Shostakovich. Éste, al evaluarla en su examen final le animó a continuar por su «camino erróneo» diciéndole: "No tenga miedo de ser usted misma. Le deseo que pueda seguir adelante por su propio camino, aunque éste sea el equivocado".

Aunque no se libró de la censura y el terror de su momento histórico, Shostakovich podría considerarse la figura clave de la música estalinista y el máximo exponente de la música oficialista de la antigua Unión Soviética. Su quinteto fue un encargo del cuarteto Beethoven del conservatorio de Moscú para hacer una gira por las salas soviéticas con el propio compositor como pianista. Se dio en primera audición el 23 de noviembre de 1940, en la sala pequeña del conservatorio de Moscú. Se trata de una obra de gran contenido emocional y de una extraordinaria fuerza e intensidad. Consta de cinco movimientos de los cuales sólo el Scherzo central es realmente animado.

De Sofía Gubaidulina podríamos afirmar que se trata de la compositora más personal del periodo post estalinista y del arte no oficial. Sofía Gubaidulina diría de su música: "Dimitri Shostakovich y Anton Webern han tenido una gran influencia en mi trabajo. Aunque, aparentemente, mi música no muestra ningún elemento visible de ellos, estos dos compositores me han enseñado la lección más importante de todas: ser yo misma" Sofía Gubaidulina forma parte de esa inconformista generación soviética de compositores y compositoras que desafiaron a la dirección oficial. Fue considerada demasiado vanguardista en el ámbito de la post-stalinista Unión Soviética que le tocó vivir. Su quinteto para piano y cuerdas compuesto en 1957 es una pieza de juventud. Estéticamente, es una de las obras más cercanas al universo de Shostakovich.

La pulga de acero, inspirada en el cuento de Nicolai Leskov del mismo título, ha sido compuesta por Alfredo SB para el Quinteto Casulana. Alfredo SB se considera a sí mismo como un "rusófilo empedernido, amante de la música y la literatura rusa de todos los tiempos". En su obra, La pulga de acero, pone de manifiesto sobradamente esta filia personal haciendo un retrato satírico del cuento de Leskov utilizando un lenguaje incisivo, irónico y a ratos decadente, reflejo de la agónica sociedad leskoviana.

Quinteto Casulana

QUINTETO CASULANA

El Quinteto Casulana surge de la iniciativa de un grupo de mujeres músicas, procedentes de distintos entornos profesionales: el ámbito sinfónico y la docencia. Sus miembros son integrantes de la Orquesta de Valencia, la Orchestra della Magna Grecia de Taranto y profesoras de los conservatorios de música de Valencia.

Su nombre rinde homenaje a la figura de Maddalena Casulana, una de las primeras mujeres compositoras que tuvo música impresa y publicada en la historia de la música occidental.

Nace en 2008 como Cuarteto Casulana y será en 2015, tras varias colaboraciones con la violinista Esther Vidal, cuando se constituyen como Quinteto para poder así abarcar todo el repertorio de cuerda con piano.

El Quinteto Casulana ha recibido consejos de Imre Rohmann (Catedrático de piano del Mozarteum de Salzburgo), István Gulyás (Profesor de la Academia Franz Listz de Budapest) y Rivka Golani (Profesora del Trinity College of Music de Londres).

Uno de los objetivos perseguidos por todas sus componentes es la recuperación y difusión de la música escrita por mujeres compositoras, llevando en su repertorio, entre otras, obras de Sofía Gubaidulina, Gracyna Bacewicz, Mel Bonis, Louise Heritte-Viardot o Amy Beach.

El Quinteto Casulana recibió el premio Clara Campoamor 2108 por su labor en la recuperación y difusión de la música de mujeres compositoras.

