

Cuarteto Casals — 20 enero 2025

CONCIERTO SOLIDARIO

*LOS STRADIVARIUS DE PATRIMONIO NACIONAL EN EL TEATRO REAL
POR LA DANA*

 TEATRO REAL
CERCA DE TI

UNA ÓPERA DE P. I. CHAIKOVSKI

EUGENIO ONEGUIN

22 ENE — 18 FEB

NUEVA PRODUCCIÓN DEL TEATRO REAL

Pasión, rechazo y orgullo desembocan
en un trágico duelo a muerte.

Dirección musical _ **Gustavo Gimeno / Kornilios Michailidis (18 feb)**

Dirección de escena _ **Christof Loy**

Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real

Nueva producción del Teatro Real, en coproducción con Den Norske Opera & Ballett (Oslo)
y el Gran Teatre del Liceu

Patrocina

 Santander Fundación

TEMPORADA

24/25

ENTRADAS DESDE 18 €

EN **TEATROREAL.ES**

900 24 48 48 · TAQUILLAS

Venta para grupos en

ventatelefonica@teatroreal.es

El Teatro Real es una
institución adherida
al programa Bono
Cultural Joven

R

**CERCA
DE TI**

CUARTETO CASALS

El concierto *Stradivarius por la DANA* es una ocasión histórica: es la primera vez que, en este siglo, el Cuarteto Palatino creado por Antonio Stradivari sale del Palacio Real como resultado de la alianza entre Patrimonio Nacional y Teatro Real, que se han unido para apoyar a los afectados por las riadas del pasado 29 de octubre.

La difusión cultural es la seña de identidad de estas instituciones, y la colaboración entre ambas es el vehículo perfecto para dar mayor potencia y visibilidad a una iniciativa que apela a lo mejor del ser humano desde una de sus expresiones más sublimes, la música.

Los Stradivarius son el instrumento, y la música de Bach, la materia de un sueño interpretado por el Cuarteto Casals, con acreditada experiencia en tocar estos especialísimos violines, viola y violonchelo, que forman el Cuarteto Palatino.

La de esta noche es una ocasión excepcional para formar parte de una acción que pretende llegar, en todos los sentidos, a quienes más han sufrido y de apoyar la recuperación de un tejido musical y cultural tan afectado por la DANA.

Bach dejó inconclusa *El arte de la fuga*, una pieza en la que sigue hablando «del lenguaje melodioso de los dedos» y que a pesar de sustentarse en el Re menor termina en Re mayor, la nota de la esperanza. Desde el Teatro Real y Patrimonio Nacional deseamos que el espíritu de su música y la generosidad de todos cuantos han querido ser parte de este concierto sean una luz en estos difíciles momentos.

Ana de la Cueva

Presidenta de Patrimonio Nacional

Gregorio Marañón

Presidente del Teatro Real

PROGRAMA

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

El arte de la fuga (Die Kunst der Fuge), BWV 1080

- Contrapunctus I, a 4
- Contrapunctus II, a 4
- Contrapunctus III, a 4
- Contrapunctus IV, a 4
- Canon per augmentationem in contrario motu
- Canon alla ottava
- Contrapunctus V, a 4
- Contrapunctus VI, a 4, in stilo francese
- Contrapunctus VII, a 4, per augmentationem et diminutionem
- Contrapunctus IX, a 4, alla duodecima
- Contrapunctus X, a 4, alla decima
- Contrapunctus XI, a 4
- Contrapunctus VIII, a 3
- Contrapunctus XIII, a 3
- Canon alla decima in contrapunto alla terza
- Canon alla duodecima in contrapunto alla quinta
- Contrapunctus XII, a 4
- Contrapunctus XIV, a 4, fuga a 3 soggetti
- Vor deinen Thron tret' ich, BWV 668

CUARTETO CASALS

Vera Martínez, violín

Abel Tomàs, violín

Cristina Cordero, viola

Arnau Tomàs, violonchelo

Teatro Real

Lunes, 20 de enero de 2025. 19:30h

Duración aproximada: **1 hora y 15 minutos**

Presentan

**PATRIMONIO
NACIONAL**

TEATRO REAL

Organiza

**FUNDACIÓN AMIGOS
DEL TEATRO REAL**

CUARTETO CASALS

Después de ganar el primer premio en los concursos internacionales de Londres (2000) y Brahms-Hamburgo (2002), el Cuarteto Casals, fundado en el año 1997 en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, ha sido invitado regularmente a ofrecer conciertos en las salas más prestigiosas del mundo, como el Carnegie Hall de Nueva York, la Philharmonie de Berlín, la Philharmonie de París, el Konzerthaus y el Musikverein de Viena, el Concertgebouw de Amsterdam y el Suntory Hall de Londres, entre muchas otras.

Con motivo de la celebración de su 25º aniversario, el cuarteto publicó, con gran éxito entre la crítica, la grabación de la obra completa de *El arte de la fuga*, de Johann Sebastian Bach. A lo largo de sus 27 años de carrera artística, el Cuarteto Casals ha recopilado una importante discografía con el sello Harmonia Mundi. Esta incluye repertorio que va desde los compositores españoles menos conocidos, como Arriaga y Toldrá, hasta los clásicos vieneses Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert y Brahms, pasando por los grandes del siglo XX como Debussy, Ravel, Zemlinsky, Bartók y Ligeti.

El premio recibido en el prestigioso Burletti-Buitoni Trust de Londres permitió al cuarteto comenzar a trabajar con una colección de arcos barrocos que utilizan para obras de diferentes compositores, desde Purcell hasta Schubert, y así perfeccionar su capacidad para distinguir entre diversos estilos musicales. Además, el cuarteto se ha visto profundamente influido por su trabajo con compositores coetáneos, especialmente György Kurtág, y ha estrenado cuartetos escritos por destacados compositores españoles actuales, incluyendo un concierto para cuarteto de cuerda y orquesta de Francisco Coll, estrenado con la Orquesta Nacional de España, así como encargos de Mauricio Sotelo, Benet Casablancas, Daahoud Salim, Lucio Amanti, Aureliano Cattaneo y Matan Porat.

En reconocimiento a su excepcional contribución a la vida cultural de Cataluña y de toda España, el Cuarteto Casals ha sido distinguido como embajador cultural por la Generalitat de Cataluña y el Institut Ramon Llull. Otros galardones son el Premio Nacional de Música (2006), el Premi Nacional de Cultura de Catalunya (2016) y el Premi Ciutat de Barcelona (2005). En honor a su larga trayectoria internacional, el Cuarteto Casals recibe la prestigiosa Medalla de Honor que otorga la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid (2024). Además, el cuarteto ha tenido el privilegio de tocar en repetidas ocasiones ante la extraordinaria colección de instrumentos Stradivarius decorados del Palacio Real de Madrid.

En 2024-2025, el cuarteto inicia una nueva etapa y da la bienvenida a la violista Cristina Cordero.

COLECCIÓN DE STRADIVARIUS EN EL PALACIO REAL

LOS STRADIVARIUS DEL PALACIO REAL

Una de las colecciones más emblemáticas y singulares que Patrimonio Nacional custodia y gestiona es la de los instrumentos musicales. No en vano, la música está inserta en la historia y la memoria de esta institución desde hace siglos y está presente en los actos más solemnes tanto religiosos como festivos o de entretenimiento. De ahí que el mismo gusto internacional que marcó el coleccionismo de las obras artísticas de carácter pictórico, escultórico o de artes decorativas, –muchas de ellas reunidas actualmente en la Galería de las Colecciones Reales–, también se reflejase en la música y en sus colecciones. Buena muestra de ello son tanto las cuantiosas partituras custodiadas en el Archivo General de Palacio como los instrumentos musicales conservados. Y, entre estos últimos, cabe destacar un conjunto de cuerda excepcional: el conocido como Cuarteto Palatino realizado por el cremonés Antonio Stradivari (1644-1737).

Un cuarteto integrado por una viola contralto, dos violines y un violonchelo, contruidos entre finales del siglo XVII y principios del XVIII y adquiridos por Carlos III en 1772 para el príncipe de Asturias –futuro rey Carlos IV– gran aficionado a la música. Un conjunto cuya singularidad no solo se debe a las excepcionales maderas empleadas en su construcción (abeto y arce cuidadosamente seleccionados), al delicado barniz que los recubre o a la profusa y singular ornamentación que los decora, sino a la maestría del luter, Antonio Stradivari. Considerado como el maestro de los maestros, supo imprimir a cada uno de estos instrumentos una sonoridad única y, transcurridos más de dos siglos y medio desde su realización, podemos seguir disfrutando a través del ciclo de conciertos que cada año Patrimonio Nacional ofrece en el impresionante Salón de Columnas del Palacio Real.

En esta ocasión hemos querido que, por primera vez en este siglo, el Cuarteto Palatino creado por Stradivari salga del Palacio Real para ofrecer un concierto en el Teatro Real, institución a la que nos une una historia común y una misma pasión compartida: la música y su difusión.

Hoy todos tendremos el privilegio de apreciar esas cualidades técnicas y artísticas de este Cuarteto Palatino, pero sobre todo seremos testigos del valor de la música, de su capacidad innata de comunicación, de su poder para transformar los estados de ánimo e influir en el espíritu de la gente. Y es que, entre todas las manifestaciones artísticas, la música siempre ha demostrado su capacidad de expresar nuestra resiliencia ante las circunstancias más adversas, insuflándonos esperanza. Patrimonio Nacional colabora así en este concierto solidario.

ANATOMÍA DE LA MELANCOLÍA

LUIS GAGO

¿Por qué Bach compuso tan poco –comparativamente al menos, si tomamos como referencia la feraz producción de su juventud y primera madurez– en su última década de vida? ¿Y por qué ese énfasis en la música abiertamente especulativa, desligada en apariencia de la vida y la interpretación a ras de suelo? Nunca podremos responder a estas preguntas, pero nadie ha aventurado una hipótesis mejor ni más plausible que un colega suyo que lo admiró sobremanera, el también alemán Paul Hindemith, cuando, en una conferencia leída en Hamburgo en 1950, planteó la hipótesis de que el viejo Bach debió de ser presa de un acceso de melancolía. Pero no de la «melancolía de la impotencia» que Nietzsche adjudicó malignamente a Brahms, sino justo de lo contrario, de una «melancolía de la capacidad», la que queda reservada para quienes, como Bach, han conseguido llegar a lo más alto. Constatar en la cima su condición de seres humanos, que les impide seguir ascendiendo, es lo que hizo que Bach –conjetura el autor de *Mathis der Maler*– se refugiara a un tiempo en el silencio y en una música para sí mismo, desgajada del mundo real.

Como la *Ofrenda musical*, cuya única base es un tema provisto por el rey Federico II el Grande, *El arte de la fuga* levanta todo su edificio a partir de su minúscula célula inicial de once notas. Este monotematismo a ultranza, radical, acentuado por la naturaleza esencialmente imitativa de fugas y cánones, convierte a estas postreras creaciones de Bach en propuestas sonoras casi obsesivas, que trazan infinitos círculos concéntricos en torno a un mismo motivo y sin apartarse de una tonalidad –aquí, Re menor– que sería luego también la del *Réquiem* de Mozart o la *Novena sinfonía* de Bruckner, obras tan terminales como *El arte de la fuga*. Bach murió mientras preparaba las planchas para su edición, lo que nos dejó una serie de cruciales interrogantes añadidos, de nuevo sin respuesta posible, empezando por el propio título de la obra, muy probablemente espurio, ya que en su manuscrito autógrafo, depositado en la actualidad en la Staatsbibliothek zu Berlin con la signatura P 200, la caligrafía no es la de Bach, sino la de su alumno y yerno Johann Christoph Altnikol. En cuanto a su presunto carácter incompleto, en el famoso *Obituario* redactado en 1750 por Carl Philipp Emanuel Bach y Johann Friedrich Agricola, y publicado por Lorenz Mizler en 1754, puede leerse: «Esta es la última composición del autor, que contiene todo tipo de contrapuntos y cánones sobre un solo sujeto principal. Su última enfermedad le impidió completar el proyecto de concluir la penúltima fuga y de elaborar la última, que había de contener cuatro temas e invertirse más tarde nota por nota en las cuatro voces. Esta obra no vio la

luz del día hasta después de la muerte del difunto autor». Efectivamente, la última fuga se interrumpe abruptamente en el compás 239 del manuscrito, poco después de la aparición del tercer tema de fuga, correspondiente al nombre de B-A-C-H (Si bemol, La, Do, Si natural). Justo debajo, una mano otra vez diferente, la de Carl Philipp Emanuel, añadió la siguiente nota: «N.B. Mientras trabajaba en esta fuga, en la que el nombre de BACH aparece en el contrasujeto, el autor murió». Aunque cuesta interpretar la frase al pie de la letra, este es uno más de los misterios que rodea a uno de los dos cantos del cisne del gran compositor alemán (el otro es la no menos misteriosa *Misa en Si menor*).

Ni en este manuscrito ni en la primera edición aparece mención alguna de instrumentos, una suerte de cheque en blanco que ha propiciado todo tipo de propuestas, aunque el ideal debe ser que esta música vaya impregnándose en sus oyentes, gota tras gota, sin necesidad de colorear o variar su tamaño: cuanto más idénticas sean esas gotas, mejor. La contenida en *El arte de la fuga* es, tomando prestado el título de la novela de Vikram Seth, «*an equal music*», lo que convierte a un cuarteto de cuerda en un traductor ideal de sus pentagramas, por más que sea necesario introducir leves modificaciones en algunos de los contrapuntos para acomodarlos a las tesituras de los cuatro instrumentos. Su escucha será para algunos una experiencia ardua, porque, en sus últimos años de su vida, Bach intentó convertir la música —y la expresión es, de nuevo, de Paul Hindemith— en «pensamiento puro». Pero opera en nuestro espíritu como un tratamiento de limpieza integral. Con un leve dejo de melancolía.

Luis Gago

LA CENICIENTA

1 – 9 FEB

ÓPERA EN FAMILIA

Ingeniosa versión del famoso
cuento de hadas de Perrault,
con música de **Pauline Viardot**

Ilustraciones © Fran Parreño

ENTRADAS A LA VENTA
REALTEATRODERETIRO.ES
900 24 48 48

Plaza Daoíz y Velarde, 4 - Madrid 28007

R **TEATRO REAL**
CERCA DE TI

MADRID

EN CONCIERTO

ÓPERA

LA MEROPE

21 FEBRERO

DOMÈNEC TERRADELLAS

DIRECCIÓN MUSICAL

FRANCESCO CORTI

AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK DE BERLÍN

ESCENAS DE WAGNER Y R. STRAUSS

MICHAEL VOLLE BARÍTONO

GABRIELA SCHERER SOPRANO

29 MARZO

DIRECCIÓN MUSICAL

GUSTAVO GIMENO

ORQUESTA TITULAR DEL TEATRO REAL

ÓPERA

L'UOMO FEMMINA

3 ABRIL

BALDASSARE GALUPPI

DIRECCIÓN MUSICAL

VINCENT DUMESTRE

LE POÈME HARMONIQUE

ENTRADAS EN **TEATROREAL.ES**

900 24 48 48 · TAQUILLAS

Venta para grupos en

ventatelefonica@teatroreal.es

El Teatro Real es una institución adherida al programa Bono Cultural Joven

Se han realizado todos los esfuerzos posibles para localizar a los propietarios de los *copyrights*. Cualquier omisión será subsanada en ediciones futuras.

Realización: Departamento de Comunicación Estratégica, Asuntos Corporativos y Relaciones Informativas

Diseño: Argonauta.

Maquetación e impresión: Estilo Estugraf Impresores, S.L.

Depósito legal: M-2150-2025

Impreso en papel reciclado y libre de cloro

La obtención de esta publicación autoriza el uso exclusivo y personal de la misma por parte del receptor. Cualquier otra modalidad de explotación, incluyendo todo tipo de reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación pública o transformación de esta publicación solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares. La Fundación Teatro Real no otorga garantía alguna sobre la veracidad y legalidad de la información o elementos contenidos en la publicación citada cuando la titularidad de los mismos no corresponda a la propia Fundación Teatro Real.

Teléfono de información y venta telefónica: 900 24 48 48

www.teatroreal.es

Sugerencias y reclamaciones: info@teatroreal.es

Síguenos en:

PROGRAMA DOBLE

LA VIDA BREVE / TEJAS VERDES

MANUEL DE FALLA / JESÚS TORRES

13 — 22 FEB

Dirección musical _ **Jordi Francés** Dirección de escena _ **Rafael R. Villalobos**
Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real

ESTRENO ABSOLUTO DE TEJAS VERDES

Nueva producción del Teatro Real

Patrocina FUNDACIÓN AMIGOS
DEL TEATRO REAL

TEMPORADA

2425

ENTRADAS DESDE 18 €

EN **TEATROREAL.ES**

900 24 48 48 · TAQUILLAS

Venta para grupos en

ventatelefonica@teatroreal.es

El Teatro Real es una
institución adherida
al programa Bono
Cultural Joven

DONA AHORA POR LA DANA

Colabora con una donación adicional en la recuperación del tejido cultural y musical de los territorios afectados por la DANA. Escanea este QR para hacer tu donación:

TEATROREAL.ES

Hasta 250 euros, desgravación de hasta el 80%. Para donaciones mayores, hasta el 45%, en base al Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, modificando la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.