

la flama

HÈLIX TRIO QUARTET ÀNIMA

Dissabte 4 de novembre de 2023 – 19.30 h

Petit Palau

Palau de la Música Catalana

Premi a les Noves Formacions
de Música de Cambra
de Catalunya 2023

JM Catalunya

La Flama, un premi al futur

És un fet: en aquest país ja fa uns anys que vivim un moment molt fructífer pel que fa a la interpretació de música de cambra. És per això que l'Acadèmia Internacional de Quartet de Vic i Joventuts Musicals de Catalunya hem unit forces i esforços per tal de contribuir a fer encara més forta aquesta realitat tot centrant la mirada en la seva continuïtat.

Així doncs, aquest Premi La flama vol servir per avivar la primera fagonada de les noves formacions de cambra catalanes que any rere any van sorgint tot bregant per trobar el seu espai i el seu perquè. Si bé el més habitual és que els concursos premiïn per sobre de tot l'excel·lència i la perfecció, nosaltres hem decidit afegir en l'equació la projecció i el potencial. La interpretació ha de ser del màxim nivell possible, però també ho han de ser les idees i els riscos que es prenen. És a dir: no només premiar l'aquí i l'ara, sinó també allò que vindrà, entenent que, com la vida mateixa, tota experiència artística és més un camí que un punt d'arribada.

«La interpretació ha de ser del màxim nivell possible, però també ho han de ser les idees i els riscos que es prenen. És a dir, no només premiar l'aquí i l'ara, sinó també allò que vindrà»

Amb l'aval de Gerard Claret, d'Abel Tomàs (membre del Quartet Casals), del Quartet Gerhard i de Joventuts Musicals de Catalunya, cada any s'escollirà dues formacions de cambra d'entre les participants en l'Acadèmia Internacional de Quartet de Vic per tal de donar-los-hi la possibilitat de presentar-se en concert al Petit Palau del Palau de la Música Catalana i de moure el seu projecte arreu del país amb la seva inclusió en la Xarxa de Músiques de Joventuts Musicals de Catalunya.

En aquesta flamant primera edició, de la qual no podem estar més satisfets, els guardonats són l'Hèlix Trio i el Quartet Ànima a qui, amb tots els nostres millors desitjos, esperem veure sovint pels escenaris!

Joan Magrané

President de Joventuts Musicals de Catalunya

PROGRAMA

DMITRI XOSTAKÓVITX (1906-1975)

Trio amb piano núm. 1 en Do menor, Op. 8

12'

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

Trio amb piano en Sol Major, L. 5

22'

Andantino con moto allegro

Scherzo. Intermezzo. Moderato con allegro

Andante espressivo

Finale: Appassionato

HÈLIX TRIO

PAUSA

MAURICE RAVEL (1875-1937)

Quartet de corda en Fa Major, Op. 35

28'

Allegro moderato

Assez vif, très rythmés

Très lent

Vif et agité

QUARTET ÀNIMA

Hèlix Trio

Jaume Angelès violí

Guillermo Ortega violoncel

Paula Belzunegui piano

Quartet Ànima

Marc Nogués violí

Manel Barrios violí

Jorge Pérez viola

Miriam Jiménez violoncel

COMENTARI

JOVENTUT I PRECOCITAT

El concert comença amb una obra sorprenentment primerenca del rus Dmitri Xostakóvitx (1906-1975), el *Trio amb piano núm. 1*, que escrigué quan només tenia 16 anys. Aquest primer trio (que es va publicar de manera definitiva ja després de la mort del compositor) està escrit en un sol moviment i en la tonalitat de tons romàntics i tràgics de Do menor. La importància de l'element motívic, que es mantindrà durant tot el periple creatiu de Xostakóvitx, ja es fa evident des dels primers compassos: les tres primeres notes del violoncel (un gest desacomplexadament cromàtic, que és una altra característica del nostre autor) seran el motor de tota la peça.

Claude Debussy (1862-1918) també va compondre el seu *Trio*, en aquest cas en la tonalitat més lluminosa de Sol major, molt aviat, tot just havent complert els 18 anys. L'obra fou escrita durant una estada a Itàlia propiciada per Nadejda von Meck, coneguda sobretot per haver estat la mecenes de Txaikovski, compositor pel qual, en aquells primers anys, Debussy sentia una total devoció. Com en el cas del Trio de Xostakóvitx, l'obra va ser publicada pòstumament. A més de la influència dels russos, en els seus quatre moviments d'ascendència plenament romàntica, hi semblen

circular les músiques de Schumann, de Franck o fins i tot d'algun dels operistes francesos del moment, com ara Massenet o Gounod. Tot i això, ja hi podem entreoir el Debussy que aviat vindrà: l'explorador de l'exotisme, les evocacions modals i el seu gust per la transparència.

És evident que el fil conductor d'aquest concert és la joventut i la precocitat. També és el cas de Maurice Ravel (1875-1937), que va escriure el seu celebrat i cèlebre *Quartet en Fa major* a principis del segle XX a punt d'entrar, només, en la trentena d'anys. Aquests anys de més respecte a Xostakóvitx i Debussy escrivint els seus primers tríos, però, marca la diferència i fa del quartet de Ravel una peça sòlida i personal, un opus indispensable i clau del seu catàleg. Estem parlant d'una obra cisellada i ambiciosa en la qual el compositor sembla recollir tot allò de sembrat per Fauré i Debussy pocs anys abans per tal de fer-s'ho plenament seu. En els seus quatre moviments hi trobem, en la seva màxima i més nítida expressió, la delicada lluminositat, l'extrem refinament, els colors intensos i aquella mig somrient malenconia, misteriosa paradoxa, que defineixen el geni ravelià.

Joan Magrané, compositor

BIOGRAFIES

HÈLIX TRIO

L'Hèlix Trio neix l'any 2022 a la Hochschule für Musik FHNW de Basilea, on actualment està realitzant el grau CAS (Certificate of Advanced Studies) amb els professors Anton Kernjak i Anna Gebert. També reben impulsos musicals constants per part de Zoltán Fejérvári, Rafael Rosenfeld i Rainer Schmidt. Tot i la seva joventut, la formació ha estat invitada a participar en festivals com ara el Piano Trio Fest (Berna), el Swiss Chamber Music Festival (Adelboden), o el Festival Musikdorf Ernen, i debutarà aquesta temporada al Petit Palau del Palau de la Música Catalana.

L'Hèlix Trio ha estat guardonat a l'ORPHEUS Swiss Chamber

Music Competition 2022, i ha estat guanyador també del Concurs "La Flama" 2023 de Joventuts Musicals de Catalunya. Des de juliol de 2023, l'Hèlix Trio és un conjunt de l'ECMA (Academia Europea de Música de Cámara), i formen part de la xarxa Le Dimore del Quartetto.

L'ensemble ha participat en diversos festivals i acadèmies, com les IMS Prússia Cove Masterclasses l'abril de 2023 amb el pianista Dénes Várjon, l'Acadèmia Internacional de Quartet de Vic 2023 amb el violinista Abel Tomàs (Quartet Casals) i també ha participat en masterclasses amb músics com ara Steven Isserlis, Heime Müller (Quartet Artemis) i Anthony Marwood, entre altres.

QUARTET ÀNIMA

El Quartet Ànima va nèixer en el si de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears i té el seu major impuls a partir de l'amistat dels seus components i de la curiositat compartida per explorar junts el repertori per a quartet de corda. Amb Marc Nogués i Manel Barrios com a violins, Jorge Pérez com a viola i Míriam Jiménez com a violoncel, els seus integrants han estat formats en diferents escoles de prestigi internacional com ara l'Escola Superior de Música de Catalunya, el Mozarteum de Salzburg i la Robert Schumann Hochschule de Düsseldorf, sota el mestratge d'integrants del Quartet Casals, Quartet Hagen, Quartet Quiroga, Kennedy Moretti, i des de fa poc, Quartet Gerhard.

El quartet ha rebut recentment el premi "La flama" que atorga Joventuts Musicals de Catalunya i l'Acadèmia de Quartet de Vic i, tot i la joventut de la formació, abasten un ampli repertori que va des de la música barroca fins a la música de l'actualitat.

Premi La Flama, està organitzat
per Joventuts Musicals de Catalunya
en col·laboració amb l'Acadèmia de Quartets de Vic

Coorganitza:

JM Catalunya

ORFEO
CATALÀ
PALAU
DE LA
MÚSICA

Amb la col·laboració:

Ajuntament de Vic

L'Atlàntida
Centre d'Artis Escèniques d'Osona

Amb el suport:

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Generalitat de Catalunya
Departament de Drets Socials
Direcció General de Joventut

Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

Diputació
de Girona

Diputació Tarragona