

OTOÑO MUSICAL SORIANO

IX Edición

4 homenajes...

Ridruejo, Rodrigo, Casals, Verdi

... y una reivindicación:

¡Tchaikowsky!

Presidencia de Honor

Su Alteza Real la Infanta Doña Margarita y el
Excelentísimo Señor Don Carlos Zurita Delgado,
Duques de Soria.

Director Musical

Odón Alonso

Organiza:

Servicio de Cultura del
Excelentísimo Ayuntamiento de Soria.

Del 14 de septiembre al 7 de octubre de 2001

OTOÑO MUSICAL SORIANO

IX Edición

4 homenajes...

Dionisio Ridruejo,

Maestro Rodrigo,

Pablo Casals

Giuseppe Verdi

... y una reivindicación:

¡Tchaikowsky!

Gracias al pueblo soriano, principal destinatario y fiel seguidor, un año si y otro también, del Otoño Musical Soriano, y a Odón Alonso por entendernos y sintonizar con nuestra sensibilidad musical.

El responsable

Servicio de Educación y Cultura

Coordinación

Servicio de Cultura del Ayto. de Soria

Notas

Mª José Martínez Vicente, Licenciada en Historia y Ciencias de la Música

Maquetación:

A. García

Diseño portada:

Paco Castro **Creativos**

Impresión

Imprenta Provincial

D. Legal

SO-77/2001

Comité de honor _____

S.A.R. D^a. MARGARITA DE BORBÓN

Duquesa de Soria

EXCMO. SR. D. CARLOS ZURITA

Duque de Soria

EXCMO. SR. D. JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

Presidente de la Junta de Castilla y León

EXCMA. SRA. D^a. PILAR DEL CASTILLO VERA

Ministra de Educación, Cultura y Deportes

ILMA. SRA. Dª ELOÍSA ÁLVAREZ OTEO

Alcaldesa de Soria

ILMO. SR. D. EFRÉN MARTÍNEZ IZQUIERDO

Presidente de la Excma. Diputación de Soria

D. SEBASTIÁN BATTANER ARIAS

Presidente de Caja Duero

CARLOS MARTÍNEZ IZQUIERDO

Presidente de Caja Rural

DIRECTOR ARTÍSTICO

ODON ALONSO

Estimados/as Vecinos/as:

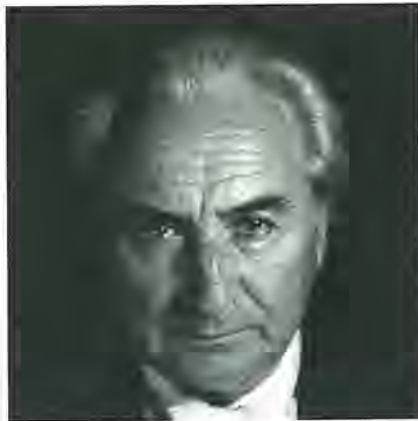
Ha llegado el primer otoño del milenio y con él, como no podía ser de otra manera, una de las actividades de más calidad y más asentadas dentro del panorama cultural no sólo de la ciudad, sino de más allá de sus fronteras: El Otoño Musical Soriano, cuyo programa tienen ahora en sus manos.

La edición del año 2001 -novena en la historia del festival- es de nuevo de una altura artística indiscutible, entremezclando obras de autores universales con un estreno mundial relacionado con un soriano. El Otoño Musical Soriano tiene la vocación no sólo de acercar a la ciudad los mejores intérpretes con los repertorios más consolidados, sino de aportar al panorama musical nuevas composiciones, todas ellas con un marcado carácter soriano. Este año, el estreno mundial, que tendrá lugar el 7 de octubre en el concierto de clausura, está dedicado al pensador y escritor soriano Dionisio Ridruejo, 26 años después de su fallecimiento. No será le único homenaje de esta novena edición, también habrá un especial recuerdo para Verdi, Joaquín Rodrigo y Pablo Casals, y una reivindicación que propone el maestro Odón Alonso: Tchaikovsky.

Si de la máxima categoría son los compositores elegidos, no son menos los intérpretes que pasarán por el Centro Cultural Palacio de la Audiencia. No voy a enumerarlos, puesto que tienen ustedes en sus manos el programa completo; simplemente quiero decir que son de primera línea y a la altura de un gran festival.

Poco queda que añadir en estas palabras de salutación, sino agradecer la colaboración de todos y cada uno de los patrocinadores sin cuyo concurso el Otoño Musical Soriano no podría sacarse adelante, edición tras edición, así como el trabajo del Servicio de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Soria. Tampoco puede faltar una referencia de reconocimiento y afecto al maestro Odón Alonso, director artístico del festival y un músico de prestigio mundial. Gracias a todos.

Soria, Septiembre de 2001
ELOÍSA ÁLVAREZ OTEO
Ilma. Alcaldesa de Soria

Estelas que hemos seguido:

Esto decíamos en 1993:

Sobre un festival de música en Soria

Palabras previas, sólo para sorianos

Mis andanzas sorianas empezaron allá por el año 56, con una visita a Lolita y Julián Marias, son por tanto antiguas, cosa importante, pero no tanto como que muy pronto fueron largas, continuadas, entrañables, variamente felices y ahora casi constantes. Soy un soriano de vocación insobornable y hace algún tiempo que pienso que a cambio de innumerables momentos felices debería... tenía casi, la obligación de aportar algo de mi modesta historia musical a Soria; pero como ni los sorianos son amigos de distraer de los gozos de paz y belleza a quienes venimos aquí buscándolos, ni yo de salirme del feliz ensimismamiento que ésta hermosa y profunda tierra proporciona, nada o casi nada hemos hecho hasta ahora.

Todo esto me ha movido a dar impulso a una vieja idea de un proyecto de Festival de Música en Soria.

Soria es «tierra de hacer amigos» y tiene además un ámbito poético, un halo, que tira poderosamente de los que hemos tenido inevitables vivencias poéticas, inevitables desde la Música. Cuando llegué a Soria me sentí pronto impregnado de ese ambiente poético que, apenas disimulado por la sequedad del «acento», está dentro de todo lo soriano y fui conociendo o «tratando» más nombres, hombres, ambientes, que en alguna medida «pertenecen» a Soria: Machado, Bécquer, Gerardo, Dionisio, Marias, D. Clemente, Carpintero, los Ruiz, los Pastor, los Ridruejo; y sentí un viento suave pero potente, casi soterrado pero imbatible de poesía, cultura y conocimiento, pero... faltaba la Música. Al lado de ese viento, de ese fuego, de música sólo había un rescoldo, animado a veces por una tenue brisa.

Un rescoldo es en las frías tierras sorianas una semilla de esperanza, un acogedor y cariñoso sentimiento de supervivencia. Hoy una fresca brisa lo anima, mi ilusión es ayudar a que esa brisa se haga tan fuerte como la que eleva las cometas en Valonsadero... I

¡Lancemos los sorianos una alegre cometa: El Festival de Otoño!

AQUÍ ESTA EL PROYECTO...

Las razones que justifican el organizar un festival en una Ciudad que como Soria tiene ya alguna vida musical a lo largo del año son numerosas y convincentes, siempre que partan de la idea de conseguir un acontecimiento que no signifique «algo más de lo mismo» que acontece «a lo largo del año». Partiendo de esta premisa creo que la idea básica debe ser: Agrupar en un período de tiempo, por breve abaricable, para la atención exterior sobre un acto soriano, un conjunto de valores suficientemente interesantes para que puedan ser exportados de la provincia... Realizar una programación de acuerdo con las características específicas del ambiente y su idiosincrasia; en este caso una programación que sobrepase culturalmente el ámbito de la música y destaque su indudable asociación con la poesía y el lenguaje en general y reúna personalidades de ambos campos del arte cuyo contacto contribuya a enriquecer las tareas culturales de Soria.

Ningún tema, a mi juicio, conviene que se convierta en un pie forzado que pudiera llegar a ser limitación de tendencias, sino que todos deben ser orientación y apoyo para encontrar las características que den una identidad propia que cada Festival debe tener. La indudable resonancia poética que es cualidad soriana debe ser, yo creo, la identidad de su Festival.

Estoy convencido de que la realización de este proyecto o de otro cualquiera en esta dirección resultaría algo muy importante y desde luego rentable -hablando según Ortega líricamente- para Soria: como han sido las Semanas de Música Religiosa de Cuenca que van por la 34ª edición a partir de un proyecto ilusionado como éste en la realización del cual intervine durante 22 años, o el Festival de Casals de Puerto Rico que dirigí seis años. Ambos, como puede ser éste, han sido una ventana abierta, para ver y para que se nos vea. En cualquier momento alguna cosa importante puede estar empezando, pero...

«...Caminante no hay camino se hace el camino al andar...»

Caminos creados y recorridos juntos:

Nueve años después, el Otoño Musical soriano no ha perdido nada de su ilusionado compromiso con Soria; la incógnita era para mí si los sorianos, desde su Alcalde hasta el último, que soy yo, serían capaces de un compromiso total con el Arte. Los nueve Festivales son, creo, la mejor prueba. A partir del primero dije, me parece, que el Otoño Musical Soriano lo hacían... lo sostenían todos los sorianos; ya no me «pertenecía» y así ha sido; yo mismo soy apoyado por la ilusión de todos los demás. Sería injusto no mencionar expresamente a los tres alcaldes Velasco, Javier y Eloísa que han capitaneado la ciudad en estos nueve años. Tanto ellos como sus colaboradores me han hecho sentir que la ilusión por este festival sigue intacta.

Algo importantísimo ha pasado y el Festival está aquí, forma parte de nosotros, como la «curva de ballesta» de nuestro Río; el agua pasa, el río se queda, todos pasamos como el agua... el Festival queda.

Cuando, de niño me preguntaban que quería ser (creo) que contestaba «yo quiero ser río». Eso es coherente con el enorme cariño que tengo por Soria, sus gentes y su poesía.

Gracias a todos

Ahí va nuestra novena edición.

Programa de Conciertos

Septiembre Viernes 14. 22.00 h

CONCIERTO INAUGURAL
Orquesta Sinfónica del Vallés
y Orfeón Donostiarra
Director: Saínz Alfaro

PROGRAMA VERDI:
Diversos Coros y fragmentos de
Nabucco, Aida, Traviata, Macbeth, etc.

Fuera de abono.

Septiembre Sábado 15. 20.30

1º CONCIERTO DE ABONO
Orquesta Sinfónica del Vallés
y Orfeón Donostiarra
Director: Saínz Alfaro
PROGRAMA VERDI:
Diversos Coros y fragmentos de
Nabucco, Aida, Traviata, Macbeth, etc.

Homenaje a Verdi

Septiembre Viernes 21. 20.30 h

CONCIERTO DE PIANO
Solista: Alicia de Larrocha

PROGRAMA GRANADOS:
I- Danzas Nº 1 y 8

II- Diversas obras de libros 1 y 2 de Goyescas

Septiembre Sábado 22. 20.30 h

RECITAL:
Soprano: Tatiana Davidova
Pianista: Alejandro Zabala

PROGRAMA:
I- Obras de Poulenc, Ravel, y Turina
II- Homenaje a Rodrigo en el centenario de
su nacimiento (16 canciones)

Homenaje al Maestro Rodrigo

Septiembre Domingo 23. 20.30 h

CONCIERTO DE PIANO
Artista Soriano invitado:
Emilio González Sanz (Pianista)

PROGRAMA:
I- Brahms "Dos Zarabandas"
Bach - Brahms "Ciaccona"
Albéniz "Cuaderno (Iberia) (Tres obras)"
II- Liszt "Ensueño de amor"
"3 Sonetos de Petrarca"
"Paráfrasis sobre Rigoletto"

Septiembre Miércoles 26. 20.30

CONCIERTO
Orquesta Nacional de España
Director: Rafael Frühbeck de Burgos
Solista: Josep María Colom (Piano)
PROGRAMA:
Falla: "El amor brujo"
I- "Noches en los jardines de España"
"La vida breve, interludio y danza"
II- "El sombrero de tres picos, suites 1 y 2"

Homenaje especial al maestro Odón Alonso

Septiembre Domingo 30. 20.30

CONCIERTO
Octeto Ibérico de Violonchelos
Director: Elías Arizcuren
Soprano: Pilar Jurado
PROGRAMA:
I- PHILLIP GLASS "Company / Mashima"
"Siete Canciones"
FALLA "Bachianas brasileiras" *
VILLA-LOBOS "Melangia" *
II-MORENA "Canto de los pájaros"
PABLO CASALS (Solista: R. Putowski)
(Solista: R. Putowski) "Bachianas brasileiras nº 5" *

*Canciones que sus autores dedicaron a Casals

Octubre Sábado 6. 20.30 h

CONCIERTO
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Director: Salvador Mas
Solista: Jean J. Kantorow (violín)
PROGRAMA:
I- F. Mendelssohn "Las Hebridias, obertura"
F. Mendelssohn
"Concierto para violín y orquesta en Mi menor"
II- J. Brahms "SINFONÍA nº 1"

Octubre Domingo 7. 12.00 h

CONCIERTO DIDÁCTICO
Orquesta Filarmónica de Málaga
Director: Luis Naranjo
PROGRAMA:
Obras de
Offenbach
Rimsky
Korsakov
Dvorak
y diversas bandas sonoras (Pokemon, Supermán, ET.)y 4"

Octubre Domingo 7. 20.30 h

CONCIERTO CLAUSURA
Obra encargo del Otoño Musical
Orquesta Filarmónica de Málaga
Coro de R.T.V.E.
Director: Odón Alonso
PROGRAMA:
I- Obra encargo "DIONISIO. In Memoriam",
del compositor catalán Leonardo Balada,
sobre textos de Ridruejo seleccionados por Emilio Ruiz
II- Tchaikovsky "5ª Sinfonía"

Programa General

Concierto Inaugural

Viernes, 14 septiembre 2001. 22,00 h.

Primer Concierto de Abono

Sábado, 15 septiembre 2001. 20,30 h.

ORFEÓN DONOSTIARRA.

ORQUESTRA SIMFÓNICA DEL VALLÉS.

Director: SAINZ ALFARO.

PROGRAMA: VERDI

I

NABUCCO. "Obertura".

Coro di Schivi ebrei (Acto III).

I LOMBARDI.

Coro di Crociati e Pellegrini (Acto IV).

LUISA MILLER. "Obertura".

IL TROVATORE.

Coro di Zingari (Acto III).

STABAT MATER.

II

LA TRAVIATA.

Preludio (Acto I).

Coro di Zingarelle (Acto II).

Coro di Matadori Spagnuoli (Acto II).

MACBETH.

Coro di profughi scozzesi (Acto IV).

AIDA.

Gloria all'Egitto (Acto II).

Bajo: Alfonso Echeverría.

José Antonio Sáinz Alfaro, Director

Nace en San Sebastián en 1956 y se licencia en Ciencias Físicas por la Universidad de Navarra. Inicia su vocación musical con el Padre Garayoa, fundador de la Coral San Ignacio, al que sustituye como director de la misma en 1980 hasta 1988.

Bajo su dirección, la Coral San Ignacio realiza varias grabaciones discográficas de polifonía religiosa y participa en los Festivales Internacionales de Santander, Semana de Música Religiosa de Cuenca o Academia Chigliana de Siena, entre otros certámenes. En el Certamen de Masa Corales de Tolosa obtiene el Primer Premio en varias ediciones.

Cursa estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián, teniendo como maestros entre otros a Francisco Escudero y Tomás Aragüés, y completa su formación con cursillos de formación coral en el extranjero. Fue profesor de dirección coral en la Federación de Coros de Guipúzcoa, donde impartió periódicamente cursillos a numerosos directores corales actuales.

Pertenece al Orfeón Donostiarra como barítono desde 1974. En su etapa de subdirector colabora estrechamente con el director Antxon Ayestarán en el montaje de varias obras importantes y tras su fallecimiento es nombrado director, puesto que ostenta desde hace trece años. En 1987 asume la responsabilidad de ocupar el hueco dejado por su predecesor y acomete el calendario de conciertos previstos para el año, entre ellos tres giras internacionales: Londres, Centroeuropa e Italia. En la gira italiana el maestro Lorin Maazel les dirige junto a la London Symphony Orchestra en dos inolvidables conciertos celebrados en Perugia y Roma.

Con Sáinz Alfaro el Orfeón incorpora a su repertorio obras nuevas como "Misa en Fa" (Bruckner), "Oedipe" (Enerco), "La muerte del Obispo de Brindisi" (Menotti), "Mors et Vita" (Gounod), "Vísperas" (Rachmaninoff), "Redemption" (C. Franck), "Sinfonía n.º 2" (Mendelssohn), "The Dream of Gerontius" (E. Elgar), "La Traviata" (Verdi), "La Flauta Mágica" o "El elixir de amor". Así mismo, los estrenos mundiales "Veni Creator Spiritus", de Cristóbal Halffter y "Lurkantak", obra de Antón García Abril creada especialmente para el Orfeón Donostiarra que se estrenó en 1997.

Ha dirigido varias orquestas, entre ellas la Nacional de Letonia, la Sinfónica del Principado de Asturias, la Orquesta de RTVE, la Sinfónica de Euskadi, la Sinfónica de Madrid, la Orquesta Nacional Rusa, la Sinfónica de Estambul, la Philharmonia Pomorska y la Nacional de la Ópera de Sofía, además de conjuntos instrumentales como Opus III Percussion Ensemble. En la etapa de Sáinz Alfaro, el Orfeón ha grabado *Carmina Burana* de Orff, *Redemption* de Cesar Franck, *Oedipe* de Enesco o el *Réquiem* de Verdi para EMI-Pathé Marconi y para el sello RTVE, el concierto que dirigió el 19 de abril de 1997 en el Auditorio Nacional junto a la Orquesta Sinfónica de Madrid, que ha obtenido un Disco de Platino.

Ha compartido escenario con la Filarmónica de Israel y Zubin Mehta, con la Filarmónica de Berlín y Claudio Abbado o con la Orquesta de la Scala de Milán y Riccardo Muti.

En 1992 le fue concedido el premio "Ojo Crítico" de Radio Nacional de España.

Orquesta Sinfónica del Vallès

La Orquesta Sinfónica del Vallès (OSV) nació el año 1987 en el seno de la Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell. Un año más tarde, se convirtió en la única orquesta sinfónica del estado español organizada empresarialmente como sociedad anónima laboral en la que sus músicos y trabajadores son a la vez los propietarios y los accionistas de la orquesta.

Este funcionamiento tan peculiar, muy frecuente en otros países europeos pero absolutamente pionero en el nuestro, convierte a la OSV en una orquesta muy especial, una orquesta que vive como ninguna otra de su público, de sus conciertos, de su calidad... Desde sus orígenes hasta la actualidad, ha ido consolidando su prestigio artístico combinando sabiamente programas amenos y populares que buscan la creación de nuevos públicos (vales, conciertos de música de películas, conciertos Caprabo...) con programas de gran exigencia artística que la orquesta ofrece siempre con una contrastada solvencia. En reconocimiento a su labor de difusión y divulgación de la gran música sinfónica, el año 1992 recibió el Premio nacional de Música otorgado por la Generalitat de Catalunya.

El eje vertebrador de su intensa actividad – unas 100 actuaciones al año – se centra por un lado en la ciudad de Sabadell, donde la OSV realiza su temporada de conciertos sinfónicos y es a la vez la orquesta titular del ciclo "Òpera a Catalunya", y por el otro en el Palau de la Música Catalana donde últimamente ha incrementado notablemente su presencia con el ciclo "Concerts Simfònics al Palau".

Han colaborado con la OSV innumerables solistas, de los cuales destacaríamos Josep Carreras, Jaume Aragall, Mirella Freni, Joaquín Achúcarro, Albert Guinovart, Víctor Martín, Gerard Claret, Ángel Jesús García o Lluís Claret.

Algunos de los directores invitados a dirigir la orquesta son Salvador Mas, Edmon Colomer, Pierre Cao, Laszlo Heltay, Juan José Mena, Josep Pons, Ernest Martínez Izquierdo o Antoni Ros Marbà.

Han sido directores titulares de la orquesta Albert Argudo, de 1988 a 1992; Jordi Mora, de 1993 a 1997, y actualmente Salvador Brotons, reconocido compositor y a la vez titular de la Vancouver Symphony de Washington y principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de Balears Ciutat de Palma.

Los patrocinadores de la OSV son Pioneer Electronics, Fundació Banc Sabadell, Ajuntament de Sabadell, Fundació Caixa de Sabadell, "La Caixa" y recibe el apoyo del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

PATROCINADORES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DEL VALLÈS

Pioneer

Fundació
Banc Sabadell

Ajuntament de Sabadell

"la Caixa"

FUNDACIÓ
Caixa de Sabadell

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Orfeón Donostiarra

Fundado en 1897, el Orfeón Donostiarra une a sus más de cien años de vida el prestigio de estar considerado como la más importante agrupación coral de España. Su repertorio abarca más de cincuenta títulos de ópera y zarzuela, un centenar de obras sinfónico-corales y gran número de obras de folklore y polifonía.

Desde que aquel grupo de veinte entusiastas cantores se reunió para cantar por primera vez en la localidad guipuzcoana de Mondragón, hace ya más de un siglo, se ha mantenido el espíritu del coro de aficionados aunque con una dedicación de profesionales.

Esta agrupación coral ha conocido cuatro etapas bien definidas por el carácter y personalidad de sus respectivos directores: Secundino Esnaola, Juan Gorostidi, Antxon Ayestarán y José Antonio Sáinz Alfaro, que se hizo cargo de su batuta en 1986.

Sería interminable citar la lista de solistas y directores con los que el Orfeón ha trabajado. De entre ellos destacan los solistas De los Ángeles, Armstrong, Baker, Bastianini, Berganza, Bumbry, Burrows, Caballé, Carreras, Van Dam, Donath, Domingo, Gigli, Janowitch, Lorengar, Marshall, del Mónaco, Norman, Pavarotti, Proeter, Schwarkopf, Tear o Vickers, entre otros. De los maestros resaltan Abbado, Albrecht, Argenta, Barenboim, Frühbeck, López Cobos, Maag, Makerras, Maazel, Markewich, Mehta, Ozawa, Plasson, Salonen, Muti, Spivakov, Stokovsky o Víctor Pablo Pérez.

Merecen también mención las grabaciones efectuadas durante los últimos años para EMI France: Padmavati (Rousel), Réquiem (Fauré), III Sinfonía (Ropartz), La Arlesiana (Bizet), Edipo (Enesco), Guercœur (Magnard), Evocations (Roussel), Misa de la Coronación (Mozart), Mors et Vita (Gounod), Redemption (Franck), Réquiem (Verdi) y Carmina Burana (Orff) junto a la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse y Michel Plasson y las realizadas para Auvidis-Ibérica: Goyescas (Granados), y La Taberna del Puerto (Sorozábal). Sólo en 1997, año de su centenario, editó siete CDs, uno de los cuales ha conseguido el Disco de Platino.

También en 1997 protagonizó más de sesenta conciertos. Intervino en los festivales de música más importantes de España: Santander, Perelada, Granada, Cuenca y Quincena Musical Donostiarra. Con Claudio Abbado y la Orquesta Filarmónica de Berlín participó en el Silvesterkonzert, conciertos de fin de año que tradicionalmente se celebran en la Philharmonie Hall de la capital alemana, lo que constituyó el broche de oro para la clausura del año del centenario.

Superada la barrera de los cien años, el Orfeón afrontó el año 101 con más de cincuenta conciertos, entre ellos una gira por seis ciudades alemanas con la

Orquesta Sinfónica de Galicia y Carmina Burana como protagonista de los seis conciertos que ofreció en Karlsruhe, Colonia, Düsseldorf, Hannover, Wilhelmshaven y Hamburgo.

En 1999, el Orfeón se propuso retomar la presencia internacional con proyectos que han supuesto un reto para un coro de carácter amateur, como la participación en el Festival de Salzburgo con "La Condenación de Fausto" de Berlioz y el estreno mundial de la obra "Sinfonía Coral n.º5 *Requiem, Bardo and Nimanakaya*", de Philip Glass.

Otra actuación internacional de gran relevancia tuvo lugar el 11 de septiembre en el Festival de Montreux, donde el Orfeón interpretó el Stabat Mater de Rossini de la mano del maestro Marc Minkowski y la Orquesta de Lyon.

Su éxito más reciente fue la doble cita que se produjo en Berlín los días 25 y 27 de enero de 2001, junto a la Filarmónica de la capital alemana y la dirección de Claudio Abbado. En los dos conciertos, celebrados en torno al centenario de la muerte de Verdi, se interpretó el *Requiem* del compositor italiano.

VERDI: CELEBRACIÓN DE UN CENTENARIO.

Giuseppe Verdi (1813-1901), hombre admirado, genio indiscutible, artista, político, símbolo de identidad nacional. Así vemos y admiramos hoy en día al hombre que fue capaz de cambiar el carácter de la histórica ópera italiana.

La IX Edición del *Otoño Musical Soriano*, comienza sumándose a los actos conmemorativos del primer centenario de la muerte del genial compositor.

A excepción del *Requiem* y alguna otra musicalización de textos sacros, una serie de canciones y un cuarteto de cuerda, todas las obras editadas por Verdi fueron escritas para escena. Su estilo nunca rompió con el pasado ni experimentó radicalmente nuevas teorías, sino que se encaminó hacia un refinamiento que llevó a la ópera italiana hasta un punto de perfección al que nunca antes se había llegado.

Verdi moría el 27 de Enero de 1901, en Milan. Tenía 87 años. Tan pronto como se anunció su muerte, comenzaron a sucederse las manifestaciones de duelo. La nación italiana exigía un homenaje acorde con el que era una de las figuras más destacadas del país. En este momento, la celebridad de Verdi se extendía por todos los confines del mundo. Sus logros artísticos eran ampliamente reconocidos, y su imagen representaba el compromiso con el espíritu de su pueblo.

Se diferenció de sus predecesores por la consecución de una unidad en cada una de sus óperas que estos no habían logrado. Para Rossini, Bellini y Donizetti, una ópera era una cadena de números, cada uno con su propio carácter y atractivo. Verdi, sin embargo, perseguía dotar a cada ópera de su carácter propio, individual e inconfundible.

En la ópera verdiana destaca como característica indiscutible la función del coro como protagonista. Este empleo queda latente ya desde *Nabucco* y se mantendrá a lo largo de toda su producción.

Anteriormente, aunque el coro había sido un elemento presente en la ópera desde sus comienzos, no había gozado de la misma importancia en todas las épocas. Para Verdi, una de las ventajas de su empleo, es que permite al compositor dramatizar los sentimientos de un gran grupo de personas. En sus óperas, se ofrece un amplio abanico de posibilidades a este respecto, como vamos a poder comprobar en el concierto de esta tarde.

Caracterizando a todo tipo de grupos, de cortesanos a gitanos, soldados, monjes, etc. expresan el estado de ánimo de la multitud en cualquier lugar y siempre que lo exija la trama de la ópera.

Abre el concierto *Nabucco*, la obra que lanzó a Verdi a un lugar privilegiado dentro del mundo de la música. Un éxito inmenso (setenta y cinco representaciones sólo en La Scala a finales de 1842) que se produjo en un momento crucial en la carrera del compositor. Destruída su familia en un breve lapso de tiempo, y tras el fracaso de *Un giorno di regno* (1840), esta ópera significaba para el compositor la salvación o el fracaso definitivo de su carrera.

Con libreto de Temistocle Solera, a partir de *Nabuchodonosor* de Anicet Bourgeois y Cornu, la obra se estrenó en el Teatro alla Scala de Milán el 9 de marzo de 1842. El tema, el pueblo judío que languidece durante su cautiverio en Babilonia hasta que finalmente se ven reivindicados gracias a la conversión del Rey Nabuchodonosor al culto de Jehová.

En esta ópera, Verdi se apoya en una serie de temas preferentemente corales que ilustran inequívocamente el tema. Dos pueblos están en guerra: el asirio y el judío. El primero es el vencedor, y el segundo el vencido. *Nabucco* no es un drama que esté construido en función de unos personajes, sino que gira en torno a la idea de la liberación del pueblo oprimido.

No cabe duda de que el éxito de esta obra estuvo en gran medida condicionado por las circunstancias políticas de la época. La situación de Italia en este momento llevó a asociar los sentimientos presentes en la obra con su propia situación histórica. De hecho, el *Coro de los esclavos hebreos* que vamos a escuchar esta tarde "Va, pensiero, sull'ali dorate", asumiría virtualmente la condición de un segundo himno nacional en Italia, que aún sigue cantándose hoy en numerosos actos públicos.

Algo similar a esto ocurriría con su siguiente ópera, *I Lombardi alla prima crociata*, que fue estrenada en el Teatro alla Scala de Milán el 11 de febrero de 1843. Nuevamente con libreto de Temistocle Solera, su tema está basado en un poema épico de Tommaso Grossi sobre la Primera Cruzada. Posee de nuevo un claro elemento patriótico. No sólo eran italianos los personajes principales de esta ópera, sino que eran Lombardos (Milán era la capital de Lombardía). *El Coro de los peregrinos* y los cruzados, que cierra la ópera, presenta unas características muy similares y de propósito semejante al de *Nabucco*.

La temática cambia completamente en la siguiente ópera de la cual vamos a escuchar la Obertura. *Luisa Miller*, fue estrenada en el Teatro de San Carlo, en Nápoles, el 8 de diciembre de 1849, con libreto de Salvatore Cammarano, a partir de *Kabale und Liebe de Schiller*. Basada en intrigas y amor, narra el drama de una familia modesta destrozada por el poder absoluto.

La ópera cuenta la historia de un amor destruido. La heroína es la hija de un soldado retirado enamorada del hijo del Conde Walter. El padre, sin embargo, quiere que su hijo se case con una Duquesa, por lo que chantajea a Luisa para que niegue su amor. Enloquecido, el enamorado la engaña para que beba un veneno que posteriormente, bebe él también.

II Trovatore junto a *Rigoletto* y *La Traviata*, constituyen la ejemplificación de la evolución de Verdi: La conciliación de la verdad dramática con una representación puramente musical.

Esta ópera reúne muchas de las imágenes recurrentes del romanticismo teatral. El héroe, el Trovador, es un gitano enamorado de una dama que tiene como adversario a un noble cruel, que no es otro sino su hermano, aunque esto no se descubre hasta el final.

Fue estrenada en el Teatro Apollo de Roma, el 19 enero 1853, con libreto de Salvatore Cammarano, a partir de *El Trovador de Gutiérrez*.

La primera parte del concierto finaliza con el *Stabat Mater*, uno de los pocos ejemplos de obras sacras que podemos encontrar en la producción de Verdi. Se trata de una de las denominadas *Quattro Pezzi Sacri: Laudi alla Vergine Maria-Ave Maria- Te Deum- Stabat Mater*. La serie incluye cuatro piezas sacras, pertenecientes todas ellas al género de la cantata y compuestas en distintas épocas. Las dos primeras son dos obras corales sin acompañamiento, mientras que tanto el *Stabat Mater* como *Te Deum* son obras para coro y orquesta.

Del *Stabat Mater*, destaca sobre todo la continuidad narrativa. Cada estrofa se une a la sucesiva a través del discurso orquestal, alcanzando una gran dimensión expresiva.

Describe los sentimientos de la Virgen María cuando se encuentra a los pies de la cruz contemplando a Jesús crucificado.

En *La Traviata* encontramos una de las obras de mayor proyección y difu-

sión de Verdi. Estrenada en 1853, con libreto de Francesco María Piave, la historia está basada en "*La Dame aux Camélias*", de Dumas.

En esta historia, el amor de Violetta y Alfredo no es un amor medieval, sino un amor de nuestros días. En su aparición, esta ópera fue tachada de inmoral y obscena. En ella, las leyes morales que gobiernan el mundo poético verdiano se revelan. Un tema contemporáneo, arriesgado, una música teñida de delicadeza y con un sentimiento íntimo, que la ha llevado hasta nuestros días como una de las óperas más amadas por el público de todos los tiempos.

Macbeth es una ópera de 1847, aunque algunas de las partes de la misma, tal y como hoy se la conoce, fueron añadidas por el compositor en 1865 para la representación que tuvo lugar en el teatro lírico de París. Constituye el primer encuentro de Verdi con Shakespeare.

La gran crítica considera que es *Aida* la ópera donde se encierra la máxima fuerza verdiana. Esta obra evoca, para muchos, la imagen misma de la gran ópera, con su espectáculo, su plantilla descomunal y un drama desarrollado en decorados exóticos. El tema es la historia de la esclava etíope Aida, obligada a ocultar su verdadera identidad como la hija del rey del país, y Radamès, el capitán de la guardia egipcia que está enamorado de ella. Ambos ven como sus sentimientos chocan con las exigencias del patriotismo y el deseo de aquellos que tienen poder sobre ellos. Atrapados por estas fuerzas, su amor encuentra su única salida en la muerte.

Concierto de Piano

Viernes, 21 septiembre 2001. 20,30 h.

ALICIA DE LARROCHA.

PROGRAMA: ENRIQUE GRANADOS (1867-1916).

I

Danza nº1

Danza nº8.

I Libro de Goyescas.

Los Requebros

Coloquio en la reja

El Fandango de Candil

Quejas o la maja y el Ruiseñor

II

II Libro de Goyescas.

El Amor y la Muerte

Epílogo (Danza del Espectro)

El Pelele (Goyescas)

Alicia de la Rocha

Hija y sobrina de discípulas de Granados, Alicia creció desde muy niña en un ambiente muy musical, al cual, poco después, se añadieron las sabias enseñanzas del continuador de la Academia Granados, Frank Marshall. Allí conoció a Rubinstein, Sauer, Cortot y otros grandes pianistas de la época. Aunque gradualmente fue dando pequeños recitales, su debut con orquesta fue con el maestro Joan Lamote de Grignon en Barcelona y con el Maestro Fernández-Arbós en Madrid a principios de 1936.

Después de 1939, empezó a ser reclamada por las Sociedades de Música y Orquestas de Europa.

Debutó en los Estados Unidos en 1954, cuando Alfred Wallenstein la invitó a hacer una gira con la Filarmónica de los Ángeles. Desde entonces ha actuado asiduamente en los grandes festivales con las más grandes orquestas y directores de fama mundial. Uno de sus recuerdos más queridos es la colaboración con Francis Poulenc, tocando en Barcelona su concierto para dos pianos; también las valiosas y entrañables colaboraciones con cantantes, violonchelistas, violinistas y grupos de cámara.

Sus giras de conciertos alcanzan los cinco continentes: Europa, Africa, Asia, América y Oceanía.

Entre la gran cantidad de premios recibidos, podemos hacer mención de su investidura como Doctor Honoris causa por las Universidades de Michigan, Middlebury College-Vermont y Carnegie Melon; Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid; Académica honoraria de la Real Academia de Bellas Artes de Granada (1994); y de la Academia de Bellas Artes de Sant Jordi de Barcelona (2000).

Es premio Príncipe de Asturias (1994), Premio de la Fundación Guerrero de Música española (1999), Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres (París, 1988), Premio UNESCO (1995), Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (1982), entre otros.

Su trayectoria discográfica ha sido reconocida por cuatro Premios Grammy (1974, 1975, 1988, 1991), tres Premios Edison (1968, 1978, 1989), dos Grand Prix du Disque (1960, 1974), dos Record of the Year (Londres, 1971, 1974) y un Premio Deutsche Schallplattenpreis (1979) y Premio Franz Liszt (Budapest, 1980).

ENRIQUE GRANADOS.

En un festival musical en el que se pretende destacar la presencia de la música española, no podía faltar un recital dedicado a la figura de **Enrique Granados (1867-1916)**; y quién mejor que Alicia de Larrocha, gran conocedora tanto de su obra como de su persona, para acercarnos a este genial compositor. El ser hija y sobrina de alumnas suyas, así como su estrecha amistad con la hija del autor, hace de la interprete una de las figuras más cercanas a su producción. Sobre su música, escribe en el prólogo del libro "Enrique Granados", de Antonio Iglesias: "*Sus composiciones han sido para mí páginas descriptivas de su vida profunda, su alegría desbordante y su tristeza contenida, su pudorosa honradez, la extraordinaria sencillez de sus vivencias humanas, su fino sentido del humor y, sorprendentemente, he aprendido a conocerme a mi misma a través del suyo. He conocido en su música nuestro folklore, el sentimiento de autenticidad de su creación de profundas raíces hispanas*".

Granados es universalmente conocido como una de las figuras más importantes y renombradas de la música española de todos los tiempos. Para algunos se trata únicamente de un músico nacionalista, basándose para ello en la españolidad presente en muchas de sus obras; pero, sin embargo, sus fuentes de inspiración e influencias son mucho más amplias y ricas.

Aunque sus únicas lecciones de composición las recibió de Pedrell, Granados se fijó sobre todo en los compositores románticos europeos de la primera mitad del S.XIX, especialmente Schumann y Chopin. Por esto, aunque siempre reconoció a Pedrell como su maestro y mantuvo con él una estrecha relación hasta su muerte, fue menos receptivo a su llamamiento al nacionalismo que otros de sus discípulos.

También tuvo contacto durante su estancia en París con el impresionismo francés; pero, al contrario que Albéniz, no se sintió atraído por estas nuevas armonías y sonoridades. Parece ser que en la ciudad francesa contactó con la escuela de músicos más conservadora, por lo que sus obras de este momento no son nada representativas de la vanguardia de la época.

Destacó a nivel internacional no sólo por su labor compositiva, sino que además desarrolló una brillante carrera como pianista por Europa y EEUU. Fue reconocido por tanto como intérprete, compositor y pedagogo.

Respecto a su influencia posterior en otros autores, puede afirmarse que su escuela fue más bien de interpretación, y que su mayor logro está en haber dotado a España de un fantástico romanticismo tardío.

En su producción para piano se encuentran varias de sus obras más importantes y difundidas. Granados era un gran instrumentista. La belleza de su sonoridad, una técnica prodigiosa y su uso del pedal, le valieron la fama a nivel internacional. Este conocimiento profundo del instrumento, le permitió componer para el mismo con gran maestría y facilidad.

Su producción se centró sobre todo en formas menores que agrupó en suites o colecciones.

Las *Danzas Españolas* son una colección de doce piezas breves. Ha existido confusión en torno a la fecha de composición de las mismas, situadas entre 1883 y 1888, ya que fueron un proyecto iniciado, abandonado y sobre el que volvió posteriormente. Granados afirmó que "*mis Danzas Españolas datan de 1883*", aun-

que para los estudiosos cuesta trabajo admitir la creación de dichas obras a la temprana edad de 16 años. Lo cierto es que estas se publicaron individualmente en 1890, y le brindaron el reconocimiento internacional.

Destaca sobre todo la inspiración ibérica de la colección, la evocación e incluso en algunas la cita directa de temas y giros populares, aunque también están presentes rasgos de un romanticismo heredado. Escritas con una gran expresión melódica y una gran variedad rítmica, son muestras de una sensibilidad profundamente refinada.

Massenet afirmó que en ellas, Granados había sabido captar toda la pureza de formas de la danza española y se había revelado como "*el Grieg español*".

"*La Danza n°1*", *Galante*, es una especie de bolero. Un Allegro inicial brioso, que pasará a dulcificarse en el Andante. Destacan en esta Danza las alternativas modales, así como las acentuaciones encontradas, que rompen el ritmo del 3/4 en el que está escrita. Con forma ABA, esta primera danza está dedicada "A la Srta. Doña Amparo Gal", la que más tarde sería su esposa.

Quizás la menos conocida de las doce piezas que integran la colección es *la Danza n°8 Sardana*, una forma que no podía faltar en un compositor de origen catalán. Obra de gran dificultad pianística, escrita de nuevo en la forma ternaria ABA, muestra constante, aunque a veces enmascarado, el ritmo de la danza, que queda difuminado dado el complejo tratamiento pianístico.

A los 43 años, Granados anotaba en sus memorias: "He tenido la dicha de encontrar algo grande, las Goyescas". Esta obra, junto con Iberia de Albéniz, constituye uno de los ejemplos fundamentales de la literatura para piano española. Para muchos, *Goyescas* supone la obra cumbre de toda su producción.

Mantiene los rasgos románticos inspirados en Schumann, y su natural elegancia, pero muestra una personalidad compositiva afianzada; todo ello impregnado de un ambiente tonadillero del Madrid de la época.

Está dispuesta en forma cíclica, y posee una temática que le da unidad.

La colección *Goyescas*, fue estrenada por el compositor en marzo de 1911. y posteriormente sería transformada en una ópera. Están inspiradas en las pinturas de Goya expuestas en el Museo del Prado en Madrid, pintor al que Granados admiraba enormemente y al que consideraba "el genio representativo de España... que nos exhorta a contribuir a la grandeza de nuestro país". La Colección fue publicada en dos tomos y titulada globalmente *Los Majos enamorados*. Es la evocación de una España galante. Lo que fascinó a Granados no fueron simplemente los cuadros, sino la atmósfera, la gente y los detalles de la vida del Madrid de la época.

El Tomo I contiene *Los Requeibros, Coloquio en la Reja, El fandango de Candil y Quejas o la Maja y el ruiseñor*.

La palabra requiebro, sinónimo de piropo, muestra claro el carácter de esta pieza. *Los Requeibros*, es una de las partes de mayor dificultad de ejecución, debido a la abundancia de ornamentos, mordentes y arabescos en su partitura. De espíritu galante, posee el sabor propio de las tonadillas.

Granados toma en esta pieza dos temas de la tonadilla *Tirana del Trípoli* de Blas de Laserna, y estructura la obra a partir de la variación de los mismos. Como obra derivada de una canción popular, la gracia es su mayor encanto.

Coloquio en la Reja, presenta el diálogo entre dos enamorados. Aunque el tema de los enamorados es universal, el elemento de la reja le aporta el carácter típicamente español. Su esencia, la sonoridad de la guitarra como instrumento genuino acompañante de cantares.

En sus notas hay pasión desbordada y momentos de mayor intimismo. Su

intensidad sonora oscila entre *ppp* y *fff*. Aparecen apuntes populares con giros reconocibles, y alusiones temáticas a otras piezas de *Goyescas*.

En la partitura de *El Fandango de Candil*, Granados escribió: "*Escena cantada y bailada, lentamente y con ritmo*". En ella, el autor quiso evocar una escena típica del Madrid dieciochesco: Un baile popular concreto, en un local cerrado y alumbrado por un candil. Alusiones a lo popular, el omnipresente tresillo y las sonoridades de la guitarra y las castañuelas, son rasgos definitorios de esta pieza, en la que encontramos dos temas claros: una malagueña y una melodía lírica.

Con *Quejas o la Maja y el Ruiseñor*, se cierra el I Libro de *Goyescas* para piano. Se trata de su pieza más poética, y toda ella está llena de nostalgia, melancolía y dolor. No es un diálogo, sino más bien la íntima confidencia de una mujer a un ruiseñor. Está inspirada en una canción del folklore valenciano. Granados trata el elemento folklórico asimilándolo y haciéndolo suyo. En ella, transforma la melodía de la canción popular a través de una serie de variaciones, que culminan en una cadencia que imita el canto del pájaro.

Con *El Amor y la Muerte*, Granados inicia el II Libro de Los Majos enamorados. Es una Balada en la que dominan los acentos dramáticos con la indicación *Molto espressivo e come una felicità nel dolore*. Se trata quizás de la mejor pieza de todas, y según decía el propio autor "*encuéñtranse reunidos en esta balada todos los temas de Goyescas*". Efectivamente recoge alusiones o recuerdos temáticos del Libro I. Tres grandes sentimientos aparecen en esta obra: el dolor intenso, el amor añorado y la tragedia final (la muerte).

Mientras que la ópera *Goyescas* finaliza con el número anterior, en la versión pianística se añade un segundo número: *El Epílogo. (Serenata del Espectro)*.

En él, Granados trata de hacer una recapitulación de lo ocurrido anteriormente en las dos partes de la obra, a la vez que trata de reflejar la imagen fantasmagórica de un espectro, el de el enamorado, que viene del otro mundo a ofrecer una *Serenata* a su amada. Predominan alusiones al *Coloquio en la Rreja*, así como la cita al tema de *Dies irae*. La guitarra vuelve a ser protagonista tanto punteada como rasgueada, hasta tal punto que es el sonido de sus cuerdas al aire el que cierra la obra.

Aunque no estaba incluido en la serie, por ser posterior en el tiempo a los dos Cuadernos de *Goyescas*, tradicionalmente se ha considerado a esta obra como parte de las mismas. De hecho, no sólo está vinculado a la serie por su subtítulo, *Escena Goyesca*, sino que además el propio autor la incluiría en su versión operística. Se trata de una obra brillante, rica en su colorido, basada en el cuadro de Goya del mismo nombre. *El Pelele*, un lienzo sencillo creado entre 1791 y 1792, representa la popular historia del manto de un muñeco de trapo del tamaño de un hombre, que salta al aire repetidas veces.

Los sobresaltos del pobre muñeco, se traducen musicalmente en una serie de pequeñas notas veloces, octavas alternadas, que hacen de esta obra una de las más populares de la serie.

Recital

Sábado, 22 septiembre 2001, 20,30 h.

SOPRANO: TATIANA DAVIDOVA.

PIANO: ALEJANDRO ZABALA.

PROGRAMA:

F. POULENC.

"Air champêtre" (Jean Moréas).

De "Banalités" (Guillaume Apollinaire).
Hôtel Voyage a Paris.

"Les chemins de l'amour" (Jean Anouilh).

M. RAVEL.

"La flutê enchantée" (T. Klingsor).

"Vocalise" en forma de Habanera.

J. TURINA. Poema en forma de canciones (R. De Campoamor)

Dedicatoria

Nunca olvida...

Cantares

Los dos miedos

Las locas por amor

II

**HOMENAJE A JOAQUÍN RODRIGO
EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO.**

Trovadoresca

Canción del Grumete

Esta niña se lleva la flor

El fino cristal

Pastorcillo santo

Cinco canciones populares

Una paloma blanca

Canción de baile con pandero

Canción de cuna

Adela

En Jerez de la Frontera

Cuatro madrigales amatorios

Con qué la lavaré

Vos me matasteis

De donde venis amore

Tatiana Davidova, Soprano

Nacida en Bulgaria, cursa estudios superiores de canto en la Academia de Música de Sofía, perfeccionando posteriormente su técnica vocal con Isabel Penagos.

Primer premio de los concursos "Svetoslav Obretenov" de Bulgaria, International Young Singer of the Year en Gales (Gran Bretaña) e Internacional de Canto de Bilbao.

Su carrera como cantante está dedicada a la ópera, la música de cámara y al repertorio sinfónico-coral. Compositores como Mozart, Schubert, Schumann, Rachmaninov, Webern y Berg forman parte del amplio repertorio que interpreta en Bulgaria, Rusia, España, Letonia e Inglaterra.

Desde 1991 reside en España, marcando este año el inicio de su especialización en la música española.

En el campo operístico interpreta los papeles principales de "La Serva Padrona", "La Flauta Mágica", "Così fan tutte", "La Italiana en Argel", "Don Pasquale" y "L'elisir d'amore".

Del repertorio sinfónico-coral cabrían destacar sus interpretaciones del "Stabat Mater" de Pergolesi, "La Oda de Santa Cecilia" de Haendel, "Dies Irae" de Caldara, Arias de Concierto y *Requiem* de Mozart, Nicolaimesse, "La Creación" de Haydn, "Stabat Mater" de Rossini y un largo etc.

Ha colaborado con las orquestas sinfónicas de Ruse, Varna, Bilbao, Málaga, Euskadi, Comunidad de Madrid, Castilla y León y "Pablo Sarasate" de Pamplona, entre otras, y con directores como Romano Gandolfi, Alain Guingal, Antonello Allemandi, Theo Alcántara, Odón Alonso, Max Bragado Darman, Alberto Zedda, Roger Rossel y Marco Guidarini.

En 1998 interpreta el recital dedicado a "La Poesía de Rafael Alberti en la Música Española" en el Festival Internacional de Santander, es invitada para los conciertos de clausura de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en Valladolid y Burgos, y canta la Primera Dama en "La Flauta Mágica" en la inauguración de la temporada de ópera de Bilbao.

Así mismo, ha cantado junto a cantantes como Mirella Freni, Alfredo Kraus, Jaime Aragall, Paolo Gavanelli, Sumi Jo, Denia Gavazzeni o Raina Kabaivanska.

En 1999 destaca su interpretación de Lisa en "La Sonnambula" con un gran éxito de público y crítica en la temporada de la A.B.A.O, así como sus intervenciones en "L'Italiana in Algeri" y "Romeo et Juliette" en la temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria, el recital dedicado a Poulenc y el Grupo de los Seis en la Fundación Marcelino Botín, su intervención en la 8ª Sinfonía de Mahler en

la clausura de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Bilbao y su participación en la 48 Edición del Festival de Santander (15 de Agosto en la Catedral), donde interpretó obras de Terradellas y Mozart junto a la Orquesta Clásica de Cluj (Rumanía). Canta el papel de Margarita de Valois en "Los Hugonotes" dentro de la Temporada de Ópera de Bilbao 1999/2000, junto a Marcello Giordani, Giacomo Prestia y Vivica Geneux; el oratorio "La Creación" de Haydn, junto a la Orquesta Sinfónica de Bilbao y la Sociedad Coral, en el Palacio "Euskalduna" de Bilbao, el recital-homenaje a Puccini en la Sociedad Bilbaína y el Concierto de Año Nuevo en el Teatro Monumental de Madrid y en el Palacio de Exposiciones de Pontevedra, acompañada por la Orquesta "Artur Rubinstein".

En el 2000 destacan su participación en la ópera "Manon" en la Temporada de la A.B.A.O, un recital en el Auditorio Manuel de Falla de Granada (grabado por RNE y Canal Sur para la televisión); su participación en una gira de conciertos junto al grupo de cámara "Laureate", interpretando la integral de la obra de cámara de Shostakovich, así como su actuación en la entrega de Premios "Together in the world" de la UNESCO en el Auditorio Jameos del Agua de Lanzarote.

Entre sus últimas actuaciones cabe destacar un concierto lírico junto a la Orquesta "Pablo Sarasate" de Pamplona, en el Palacio "Euskalduna" de Bilbao (grabado en CD); ha interpretado el papel de Elvira de "L'Italiana in Algeri" en la clausura de la Temporada de Ópera de Oviedo (enero de 2001), en la producción de Pier Luigi Pizzi, bajo la dirección del maestro Alberto Zedda, así como el papel de Ellen en la producción de "Lakmé" en Las Palmas de Gran Canaria (mayo 2001).

Recientemente ha interpretado el papel principal de la ópera "Mendi Mendiyán" de Usandizaga, en el teatro Arriaga de Bilbao, junto a la Orquesta Sinfónica de Bilbao, realizando posteriormente la grabación para la casa discográfica NAXOS.

Alejandro Zabala, Pianista

Estudia en el Conservatorio de San Sebastián con José Antonio Medina, Labrada, Francisco Escudero y José Luis Mazo. Se gradúa con el Primer Premio de Piano, Primer Premio de Música de Cámara y el "Paulino Caballero". Trabaja después con Enma Jiménez (Bilbao) y Félix Lavilla (Madrid). Recibe consejos de Juan Carlos Gómez Zubeldía (Bilbao), Paul Schilhawsky (Salzburgo) y Sylvaine Billier (París).

Destaca en su intensa actividad concertística la dedicación a la Música de Cámara; desde un temprano "Concierto nº1" de Shostakovich con la Orquesta Sinfónica de Bilbao bajo la dirección de García Asensio, a la colaboración con diversas orquestas e instrumentistas: Bartosz Bryla, Tedi Papravami, William Bennet, Horacio Parravicini; y sobre todo con cantantes: Ileana Cotrubas, Margaret Price, Elena Obraztsova, Dennis O'Weill, Enedina Lloris, Paolo Gavaneli, Isabel Rey, Carlos Álvarez, Alicia Nafé, Enrique Baquerizo, Maite Arruabarrena, Tatiana Davidova, Ann McMillan, Atsuko Kudo, Ana Rodrigo, Joaquín Pixán o María Rodríguez.

Es especialmente significativa su colaboración con Ainhoa Arteta, a quien acompaña en importantes escenarios europeos y americanos- a reseñar el recital en la Casa Blanca para los Clinton, en octubre de 1998-. Ha grabado también con Arteta el disco *Recital* para el sello "Ensayo".

Su interés por los ciclos compositivos le ha llevado a interpretar las Integrales de Ravel, Bernstein, las de Mompou, Montsalvatge y Rodrigo en la Fundación Mach de Madrid con Atsuko Kudo, y la de Escudero en la Quincena Donostiarra.

Ha sido galardonado con el Premio de la Música al mejor intérprete de Música Clásica del año 2000.

RECITAL DE CANTO Y PIANO.

La historia de la canción es, sin lugar a dudas, tan antigua como la historia de la humanidad. Existen referencias históricas que nos hablan de la voz humana acompañada por instrumentos ya desde la Antigua Grecia, y a lo largo de la historia de la música occidental se ha convertido en una constante: la Edad Media con los trovadores y troveros, la obra renacentista tan valiosamente recogida en los cancioneros, el barroco, los lieder románticos, y así época tras época hasta llegar a nuestros días.

El programa de esta tarde presenta una muestra de la canción en el S.XX; en primer lugar, de la mano de dos de los compositores franceses más destacados, Poulenc y Ravel, para después dar paso a la canción española, de la mano de Turina y Joaquín Rodrigo.

En la historia de la canción para solista, Francia presenta una rica e importante herencia. Desde el S.XVI en el que contamos con múltiples ejemplos de obras para voz sola y laúd, en el S.XVIII quedó establecido el reinado de dicho género.

Francis Poulenc (1899-1963), autor de refinada formación tanto literaria como musical, es uno de los nombres que más han aportado a la canción francesa del S.XX. Su delicado estilo, marcado por la influencia de Stravinski, Fauré y la música popular contemporánea, se traduce en un apreciado don para la melodía, que destaca no sólo en la música vocal, sino en toda su producción.

Escribió alrededor de ciento treinta canciones. "*Sólo me siento capaz de componer música sobre poesías con las que siento un contacto total*", confesaba el autor acerca de estas composiciones. Poulenc se encuentra más cercano a la poesía de sus contemporáneos, por lo que escoge textos de Apollinaire, Eluard, Max Jacob, etc. "...creo que se debe traducir a la música no meramente el significado literal de las palabras, sino también todo cuanto esté escrito entre líneas, si no se quiere traicionar la poesía".

Air Champêtre (1927-28), con texto de Jean Moreas, *Hotel y Voyage a Paris de Banalités* (1940), sobre textos de Guillaume Apollinaire, y *Les chemins de l'amour* (1940) de Jean Anouilh, son muestras de su estilo y de su interpretación de la relación texto-música.

La obra de **Maurice Ravel** (1875-1937), estuvo marcada desde sus comienzos por la necesidad de abrirse un hueco dentro de la música francesa, dominada en aquel momento por la figura de Debussy.

En su formación, Ravel supo absorber ideas de todas partes y adaptarlas a su estilo personal. De este modo, adoptó también algunos rasgos del lenguaje impresionista e incluso los plasmó en algunas de sus obras, pero este estilo nunca fue dominante en su producción, sino que prevaleció su orientación clásica y la búsqueda de líneas melódicas claras, ritmos concretos y estructuras firmes.

En su estilo, acorde con la tradición francesa, destaca el sentido de la proporción, su precisión de línea, y su estructuralidad.

Además de sus obras para piano, o la producción orquestal con la que conquistó al público internacional, Ravel fue otro de los maestros de la canción francesa.

La flutê enchanteé, es la segunda pieza de la serie *Shéhérazade. Trois poèmes pour chant et orchestre*, sobre textos de Tristan Klingsor, poeta amigo del compositor. Tiene fecha de 1903, y aunque originariamente fue escrita para soprano o tenor y orquesta, fue el propio autor el que arregló este segundo número para canto y piano.

Vocalise en forma de Habanera, es una obra escrita para canto y piano en marzo de 1907. De su partitura original, se han hecho diversos arreglos e instrumentaciones tanto para instrumentos solistas que sustituyen a la voz humana, como para diversas agrupaciones.

Con **Joaquín Turina** (1882-1949), nos introducimos en la canción contemporánea en nuestro país. Sevillano de nacimiento, la influencia de su tierra natal será una constante tanto en su vida como en su obra.

Pianista destacado desde su infancia, pronto se trasladaría a Madrid para proseguir sus estudios, y posteriormente a París, centro cultural donde coincidió con Albéniz y Manuel de Falla.

Como compositor, destaca su obra para piano, dotada de un carácter intimista con tintes románticos, del mismo modo que la música de cámara, y su producción orquestal, en la que encontraría su mejor vehículo de expresión.

Tras el éxito de algunas de sus primeras obras vocales, en 1918 el músico vuelve a la composición de música vocal de cámara con *Poema en forma de canciones*, op. 19, sobre textos de Campoamor.

La obra se estrenó ese mismo año en el Teatro de la República de Lisboa, en su versión para canto y piano. Consta de cinco movimientos: Dedicatoria, Nunca olvida..., *Cantares*, *Los dos miedos* y *Las locas por amar*.

Tras el primero, una introducción meramente instrumental, se presentan las cuatro partes en las que descubrimos el intento de Turina de presentarnos un modelo de canción española que prescindiera del legado folklórico.

HOMENAJE A JOAQUÍN RODRIGO EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO.

De nuevo la música española vuelve a ser la protagonista de esta tarde de concierto. En esta ocasión, el homenaje a uno de los compositores de nuestro país más populares, conocidos y queridos por el público: **Joaquín Rodrigo** (1901-1999).

El 2001 conmemora el centenario de su nacimiento. Un centenario que el propio autor estuvo muy cerca de ver y que imaginaba tal y como se recoge en *Concierto de una vida*, de **Eduardo Moyano**:

"...ese año cumpliré un siglo de vida, ese año recordarán mi nombre, mi obra, el lugar donde nací, las influencias que tuve, París, mis conciertos, mis canciones..."

Ese año seguramente tendré más calles de las que ya tengo, quizás se organicen distintos actos y esculpan algún busto, si es preciso, sencillo, muy sencillo, pero junto a una fuente..."

Compositor entrañable y admirado, su figura ha ocupado un lugar fundamental en la música española de la segunda mitad del S.XX. De estilo puramente conservador (criticado por algunos), el propio Rodrigo afirmó en numerosas ocasiones que su tarea no era la de romper con el pasado, ni crear nuevos horizontes sonoros. El buscaba a través de su música el rendir homenaje a maestros e intérpretes. En sus canciones, quería dar nueva vida a antiguas letras, aproximarse a la poesía, y homenajear a antiguos autores.

Su obra supone la continuación musical de la tradición, y aunque algunos critiquen de él precisamente esta falta de innovación, lo que no cabe duda es de que se trata de un compositor fiel a sus principios, tradiciones y raíces culturales.

Su vida, casi centenaria, comenzaba en Sagunto el día de Santa Cecilia de 1901. Ciego desde niño, pronto comenzó a mostrar interés por la literatura y la música.

Ligado en el tiempo a la Generación del 27, no participa realmente en los trabajos de la misma ya que permanecerá fuera de España entre 1927 y el final de la guerra. Siguiendo los pasos de sus predecesores Albéniz, Falla y Turina, se trasladó a la capital francesa, donde recibió clases a la mano de Paul Dukas.

Durante estos años de formación, asienta las bases de lo que va a ser su estilo, caracterizado por el influjo del nacionalismo, las formas neoclásicas, y la sencillez armónica y orquestal.

La canción fue un género al que el maestro se entregó con verdadera dedicación. Siempre mantuvo que estas obras constituían la parte más importante de su producción musical, aparte de los conciertos, aunque, como el resto de su producción, son obras que en numerosas ocasiones se han visto eclipsadas por la popularidad arrolladora del *Concierto de Aranjuez*, obra que supuso su proyección a nivel internacional y que goza de una aceptación y un éxito entre el público incomparable.

La fascinación que desde niño sintió por la literatura de nuestro país le condujo hacia esta forma de composición. Con acompañamiento para piano, guitarra u orquestal, su producción en este género es amplia y variada. Le atraían los versos de distintos poetas españoles como Rosalía de Castro, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, el Marqués de Santillana, de la misma manera que los romances viejos, las canciones anónimas del S.XV, la literatura barroca, la poesía romántica... Un amplio abanico de posibilidades que se abría ante la inspiración del autor.

También se sintió fascinado por la canción popular. Dedicó a estas obras gran parte de su producción cancionística, destacando de ellas la recreación personal que elabora a partir del elemento folklórico.

En el recital de esta tarde disfrutaremos de una amplia muestra de canciones, de diversos tipos, fuentes y temáticas. Tres grupos de piezas a través de los cuales realizamos un recorrido por su producción.

El concierto finaliza con la serie *Cuatro Madrigales amatorios*, obra de 1947, para cuya composición Rodrigo se basa en una serie de piezas del renacimiento español. En concreto, se trata de una serie de cuatro villancicos de Juan Vázquez. De nuevo el maestro alude y homenaja a la música española de otras épocas, como también lo haría con obras como Soleriana, dedicada al Padre Soler, o la más popular *Fantasia para un gentilhomme*, ligada a la obra de Gaspar Sáenz.

Concierto de Piano

Domindo, 23 septiembre 2001, 20,30 h.

PIANO: EMILIO GONZÁLEZ SANZ.

PROGRAMA

I

J. BRAHMS

2 Zarabandas.

J.S. BACH- J. BRAHMS

“Ciaccona” de la 2ª partita para violín solo en Re menor. Transcripción para la mano izquierda.

I. ALBÉNIZ

I Cuaderno. Iberia.

“Evocación”

“El Puerto”

“Corpus Christi en Sevilla”

II

F. LISZT

“Ensueño de Amor” (Nocturno).

F. LISZT. 3 Sonetos de Petrarca.

Soneto nº 47.

Soneto nº 104.

Soneto nº 123.

F. LISZT. Paráfrasis de concierto sobre “Rigoletto”

Emilio González, Piano

Nace en Soria en 1975 realizando sus estudios profesionales en el Conservatorio Provincial de Música de Guadalajara con P. Espinosa. Con posterioridad finaliza estudios superiores de piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en la Cátedra de F. Puchol, consiguiendo Premio de Honor de final de carrera.

Anteriormente desarrolló su personalidad musical y artística con S. Yerokhin ingresando después en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid bajo la dirección de D. Bashkurov, G. Egyazarova y M. Gulyas.

Ha recibido consejos de grandes pianistas como M. Pressler, G. Sandor o B. Berman y en la actualidad amplía estudios superiores en el Aula de Música de la Universidad de Alcalá de Henares con J.M. Colom.

Emilio González ha actuado como solista interpretando el Concierto nº1 en Mi bemol Mayor de F. Liszt y el Concierto nº3 en Do Menor de L.V. Beethoven con las orquestas *Ciudad de Málaga* y *Sinfónica de Castilla y León*, con los directores M. Galduf y M. Bragado Darman. Entre sus futuros proyectos destaca la interpretación del Concierto nº1 en Re Menor de J. Brahms con la *Orquesta Sinfónica del Vallés* y E. Colomer para la temporada 2001/2002 en Cataluña.

Sus recitales en prestigiosas salas de concierto, entre las que cabe destacar el Palacio de Festivales de Santander, Ateneo de Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, Sala Conde Duque de Madrid, Teatro Principal de Palma de Mallorca, Paraninfo de la Universidad de Deusto (Bilbao), Auditorio Manuel de Falla (Granada), Palau de la Música de Barcelona o Salle Cortot de París, siempre han emocionado a su público con momentos de gran sensibilidad y extraordinaria comunicación.

Ha sido galardonado en numerosos concursos nacionales e internacionales tales como Concurso de Piano *Ricardo Viñes* o Concurso Internacional de piano *José Iturbi*, siendo el primer participante español en la historia de dicho concurso en llegar a la final del mismo.

Entre otros galardones conseguidos destacan el Premio Especial de Público en la I Muestra de Música de Cámara “Memorial Juan Tarín” (Bilbao, 1996), Premio al mejor grupo de cámara con piano como miembro del Trío Mendelssohn de BP- dentro del curso 1996/97 (Escuela Superior de Música Reina Sofía), Premio especial al mejor intérprete de una obra de autor mallorquín en el IV Concurso Nacional de Piano “Ciudad de Palma” (1998); Finalista en el Concurso Nacional de Interpretación Musical de Piano “Frechilla-Zuloaga” (Valladolid, 1998) o el 2º Premio en el II Concurso Nacional de Piano Gerardo Diego” (Soria, 2000).

"...fue el pianista soriano Emilio González Sáenz el encargado de deslumbrar al público con una pura lección de música, tanto en lo interpretativo como en lo técnico..."

"...el exigente Preludio Coral y Fuga, de Cesar Franck, fue una delicia dinámica, embellecido con sobrios colores, a través de los cuales Emilio González fue paulatinamente creando la expectación necesaria...toda una lección sobre la dosificación y el manejo de las tensiones..."

(El Norte de Castilla)

Notas

RECITAL DE PIANO.

Nos situamos en el S.XIX. El contexto social de esta época viene marcado por una Europa empobrecida por las invasiones napoleónicas, una aristocracia en decadencia y una naciente burguesía en auge, que comienza a tener una mayor inquietud cultural. Una época en la que ya podemos hablar de "público musical" en el moderno sentido del término, que ya había empezado a surgir a finales del siglo anterior. Con la nueva burguesía, se incrementa el número de personas aficionadas al arte, y se produce un fuerte incremento de la interpretación musical en el hogar.

El piano se convierte de esta forma en el instrumento preferido de los salones, y al mismo tiempo, en un símbolo que aportaba cierta condición social.

Poco tenía que ver este piano del S.XIX con el que conocieron los clásicos. Transformado, ampliado y perfeccionado, se adaptaba a cualquier exigencia musical, por lo que experimentó una gran aceptación por parte de los compositores del momento, que lo adoptaron como el vehículo idóneo de expresión del artista romántico.

El programa de esta tarde comienza con la figura de **Johannes Brahms** (1833-1897). A diferencia de otros compositores, Brahms llevó a cabo a lo largo de toda su vida una doble actividad, como compositor e instrumentista. Fiel a su instrumento, el piano estuvo presente en prácticamente toda su carrera como compositor, no sólo en su repertorio para solista, sino también dentro de su producción de música de cámara.

Aunque su forma de componer para dicho instrumento varió a lo largo de su carrera, mantiene un estilo en el que predomina la verticalidad, la densidad acor-dal, y el gusto por las formas breves, seña de identidad del romanticismo.

Las *2 Zarabandas*, escritas en La menor y Si menor, respectivamente, datan de 1855. Son dos piezas pertenecientes a su primer periodo compositivo, en el que encontramos al Brahms más apasionado y técnicamente espectacular; obras en las que plasma la fuerza de estos primeros años en los que está muy presente su carrera como intérprete.

Empujado por sus preocupaciones como ejecutante, Brahms compuso también una serie de obras, destinadas principalmente al perfeccionamiento técnico. Dentro de este grupo de composiciones, se encuentran piezas como la *Transcripción para mano izquierda de la Ciaccona de la 2ª Partita para violín sólo en Re menor de J. S. Bach (1685-1750)*.

La obra original, el último movimiento de la más célebre de las tres partitas para violín compuestas por Bach, es en sí misma una pieza de total exhibición violinística. Compuesta por una melodía de extraordinaria profundidad, se desarrolla mediante una serie de variaciones, que al final concluyen con un tema coral.

Sobre esta obra se han escrito diversas transcripciones para distintos instrumentos, como la guitarra o la que vamos a escuchar esta tarde. Realizada en 1877, esta transcripción constituye un amplio despliegue de dificultades técnicas para el intérprete.

Y el concierto continúa con una de las obras más representativas de la música para piano en España. *Iberia* se muestra no sólo como la obra cumbre de **Albéniz** (1860-1909), sino que es considerada como una obra maestra de la litera-

tura pianística de todos los tiempos. La colección completa consta de doce "impre-
siones" compuestas entre 1905 y 1908, repartidas en cuatro cuadernos de tres pie-
zas cada uno, de los cuales vamos a escuchar el primero de ellos.

La primera pieza, *Evocación*, está escrita bajo la forma y el diseño rítmico
de un fandanguillo de origen vasco. El piano recibe en esta obra un tratamiento
exquisito, en el que se construye una melodía acompañada por arpeggios envol-
ventes. Presenta dos temas: el primero de ellos inspirado en la forma de la danza,
mientras que el segundo presenta una copla de carácter cantable.

El contraste de *El Puerto* con la obra anterior es muy grande. Se trata en esta
ocasión de un *Polo*, canción danzada andaluza.

El piano se vuelve brusco y virtuoso, imitando ciertos rasgueados y golpes
de tacón del baile flamenco. Respecto a la estructura, reconocemos aquí la forma
sonata con dos temas, el primero de ellos con un carácter vivo que contrasta con
un segundo tema más sombrío.

El *Corpus Christie en Sevilla*, evoca la celebración anual de la fiesta en la
capital andaluza. Se nos muestra como una sucesión de imágenes sonoras, plena-
mente sugestivas. La escritura pianística alcanza aquí su total realización. El pri-
mer tema, evocando los sonidos de la guitarra con un carácter suave, da paso a una
explosión de alegría en el segundo tema, el desarrollo de una saeta popular.
Después, la reaparición del primer tema, esta vez en modo mayor, que desembo-
cará en un final *pianísimo* en el que se van apagando todos los sonidos de la pro-
cesión.

La segunda parte de este concierto constituye un bloque dedicado a la figu-
ra de **Franz Liszt** (1811-1866). Dueño de una técnica portentosa, en su escritura
para piano emplea con el mayor provecho todos los recursos del instrumento, con
el fin de conseguir sonoridades de brillo orquestal.

Su carrera como virtuoso ocupó la primera parte de su vida, siendo el primer
músico que convirtió al piano en una estrella de las salas de concierto.

Sus capacidades técnicas, así como su producción, han llevado a muchos a
considerarle el padre del virtuosismo moderno.

Liszt escribió en 1850 tres *Nocturnos*, que en un primer momento fueron
concebidos como lieder para una voz de tenor. El tercero de ellos, "*Ensueño de
amor*", es el que ha gozado de una mayor popularidad. Debe sobre todo su fama
a su intensa expresión melódica, así como la riqueza de sus armonías y modula-
ciones.

Al igual que sucedía con la obra anterior, los *Tres Sonetos de Petrarca*
(1838-1839), fueron también escritos originariamente como lieder para una voz de
tenor. Los transcribió para piano, y alrededor de 1858 los revisó y dio la forma con
la que hoy los conocemos.

Soneto n°47.

Bendito sea el día, y la luna y el año
Y el tiempo y la hora, y el bello país,
En el cual, la mirada que me encontré primero,
Me tiene atado sin salida.

Bendito, cuando el amor era mío,
El primer dulce dolor, que sufrí,
Y el arco y la flecha en la mano de Dios,
La herida en el corazón siempre candente.

Bendita sea cada voz y sonido,
Con los cuales su nombre de mi boca se escapa
La añoranza del dolor, y las lágrimas, y el suspiro.

Y benditas sean las hojas, que persiguen
Traerle la fama, y todos mis pensamientos
Que sólo a ella y a ella acarician.

La obra muestra la felicidad descrita en los versos. Tras un corto preludio
recitativo, la melodía principal se presenta sobre un acompañamiento de dulces
acordes que imitan un laúd.

Soneto n°104.

No encuentro paz, y tampoco razón de guerra
Temo y espero, y ardo helado.
Vuelo al cielo, tengo que yacer en la tierra.
Y no sujeto nada, y sí abrazo el mundo.

Estoy en prisión y sin embargo medio fuera,
Prisionero no, si abrazado por lazos
Y el amor ni me deja morir ni volar;
Ni me quiere vivo ni fuera de la sogá.

Veo sin ojos y hablo sin lengua,
Deseando la maldición, grito auxilio en la necesidad,
Odiándome, amo a otros profundamente.

Regodeándome en el dolor, río llorando aún
Paso por alto tanto la vida, como la muerte;
Este es mi estado, señora; ¡Ay por ti!

De nuevo aparece un breve preludio, al que sigue la elegía amorosa, con el
tema principal, que alterna momentos de entusiasmo con otros de punzante tristeza.

Soneto n°123.

Véa en la tierra ya un ángel,
Bonito, con nada igualable en la tierra;
De tal forma que me acosan el dolor y las ganas,
Cuando pienso en ello, la vida me parece un sueño.

Y aquellas dos luces vi llorar,
Que hacen palidecer de envidia al sol;
Y suspirando sentí palabras ablandarme,
Que pasan corriente, y huida a las piedras.

Serenidad, amor, añoranza, piedad y dolor
En el llorar cambiaban tan dulces diálogos
Que hasta una suave brisa parecía más fuerte.

El cielo escuchaba sin aliento los sonidos,
Ni una hoja ni una rama se mueve en el silencioso rubor,
Cuando los dulces sonidos se disipaban suavemente.

Sueño de amor contemplativo. La melodía principal evoca una profunda
tristeza. Representa, al igual que el poema, el triunfo del amor místico.

Por último, los arreglos pianísticos ocupan un lugar importante dentro de la
producción de Liszt. Tanto transcripciones de obras orquestales como las paráfrasis
de diversas óperas son algunos ejemplos del acercamiento y transformación de
la obra de otros autores de la mano de este compositor. La *Paráfrasis de
Concierto sobre "Rigoletto"* de Verdi, es una muestra de cómo Liszt toma el
conocido cuarteto de último acto de la ópera y lo recrea en el teclado.

Concierto

Miércoles, 26 septiembre 2001, 20,30 h.

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA.

Director: RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS.

SOLISTA: JOSEP MARIA COLOM. PIANO.

PROGRAMA: MANUEL DE FALLA.

I

“EL AMOR BRUJO”, Suite de orquesta.

Introducción y escena

La noche

Canción del amor dolido

El aparecido

Danza del terror

El Círculo Mágico

Romance del pescador

Medianoche

Los sortilegios

Danza ritual del fuego

Escena

Canción del fuego fatuo

Pantomima

Danza del fuego de amor

Las campanas del amanecer. Final.

“NOCHES EN LOS JARDINES DE ESPAÑA”

Impresiones sinfónicas para piano y orquesta.

En el Generalife

Danza lejana

En los jardines de la sierra de Córdoba

II

“LA VIDA BREVE” INTERMEDIO Y DANZA.

“EL SOMBRERO DE TRES PICOS” (Suites 1 y 2).

Introducción. La tarde

Danza de la molinera (fandango)

El corregidor

Las uvas

Los vecinos (seguidillas)

Danza del molinero (farruca)

Danza final (jota)

Rafaél Frühbeck de Burgos, Director

Nacido en Burgos en 1933, estudió en los Conservatorios de Bilbao y Madrid violín, piano, teoría y composición y, más tarde, dirección de orquesta en la Escuela Superior de Música de Munich, donde se graduó “Summa cum Laude”, además de recibir el Premio Richard Strauss.

Rafael Frühbeck ha sido director de la Orquesta de Bilbao (1958-62), de la Orquesta Nacional de España (16 años, 1962-78), de las Sinfónicas de Düsseldorf (1966-71) y Montreal (1974-76), principal director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington D.C. y de la Sinfónica Yomiuri Nippon de Tokyo (10 años, 1980-90), director titular de la Sinfónica de Viena (1991-96), Director Musical de la Deutsche Oper de Berlín (1992-97), y desde septiembre de 1994, director titular de la Rundfunk Symphonie Orchester de Berlín.

Desde su debut con la Orquesta Sinfónica de Philadelphia, ha dirigido todas las grandes orquestas americanas. Es huésped habitual al frente de las Filarmónicas de Berlín, Munich y Hamburgo, las sinfónicas de las diferentes radios alemanas, la del Gewandhaus de Leipzig y las cinco londinenses. También es frecuentemente invitado en Italia, Suiza, Francia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, sin olvidar la Filarmónica de Israel y los grandes conjuntos japoneses. Como invitado, ha dirigido a más de 100 orquestas sinfónicas en todo el mundo.

Ha realizado grandes giras con la Filarmónica de Londres, la London Symphony, la Orquesta Nacional de España y la Orquesta Sinfónica de Radio Estocolmo, entre otras.

Rafael Frühbeck de Burgos ha grabado más de un centenar de discos para EMI, DECCA, DCG, COLUMBIA Española, ORFEO, NIMBUS y COLLINS CLASSICS, algunos de ellos considerados “clásicos”.

Está en posesión de numerosos títulos honoríficos: Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y la Encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio, 1966; Director de Honor de la Banda Municipal de Liria, 1977; desde 1975, Miembro de Número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Premio de Interpretación Musical LARIOS-Fundación CEOE, 1992; Doctor Honoris Causa por la Universidad de Navarra en 1994; Medalla de Oro de la Ciudad de Viena en 1995; Premio de la Fundación Jacinto Guerrero en 1996; Medalla de Oro al Mérito de la República Austríaca, 1996; Medalla de Oro de la Sociedad Internacional “Gustav Mahler” de Viena, 1996; Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos en 1998.

Desde diciembre de 1998 es Director Emérito de la Orquesta Nacional de España.

Orquesta Nacional de España

Aunque su germen es un grupo sinfónico creado por el Gobierno de la República en 1938, La Orquesta Nacional de España no nació oficialmente hasta 1942. Pedro de Freitas Branco la dirigió en su primer concierto, ofrecido en el Teatro María Guerrero de Madrid el 31 de marzo de ese año. En la titularidad se han sucedido desde su creación Bartolomé Pérez Casas, Ataúlfo Argenta, Rafael Frühbeck de Burgos, Antoni Ros-Marbà, Jesús López Cobos y Aldo Ceccato. Desde enero de 1998, Rafael Frühbeck de Burgos ostenta el título de Director emérito.

La ONE, que el próximo año cumplirá sesenta de historia, se ha presentado en repetidas ocasiones en destacadas salas de concierto (Carnegie Hall de New York, Asamblea de la ONU, Teatro Colón de Buenos Aires, Bunka Kaikan de Tokyo o Campos Elíseos de París), de la mayoría de los países europeos, así como Japón, Hong Kong, Estados Unidos y buena parte de los países iberoamericanos, además de acudir, como de costumbre, a diversas ciudades de la geografía nacional.

Ha sido dirigida por maestros de la talla de Celibidache, Giulini, Markevitch, Jochum, Mehta, Abbado, y por una larga nómina de directores españoles, desde Ernesto Halffter y José María Franco hasta Odón Alonso, García Navarro, Edmon Colomer, Víctor Pablo Pérez, José Ramón Encinar, José Collado y Ernest Martínez Izquierdo.

Su repertorio abarca de los siglos XVIII al XX y a lo largo de su historia ha estrenado un gran número de obras de compositores españoles, ya que uno de sus objetivos prioritarios es la difusión de la música española de nuestro tiempo. Esta misma intención es la que ha impulsado la grabación de tres discos con obras de Joaquín Rodrigo (dirigidas por Pehlivanian), de Isaac Albéniz (con Rafael Frühbeck de Burgos) y de Joaquín Rodrigo y Manuel de Falla (con Rafael Frühbeck de Burgos).

En el mes de marzo de este año, la ONE ha realizado una importante y exitosa gira por Estados Unidos, recorriendo veinte ciudades de nueve estados americanos, con conciertos en Nueva York, Washington, Los Ángeles, Houston y Dallas, entre otras ciudades.

Al igual que el Coro Nacional de España, la Orquesta Nacional de España está integrada en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La Reina Sofía ostenta su Presidencia de Honor desde 1976.

Director emérito

Rafael Frühbeck de Burgos

Violines primeros

Jesús Á. León Marcos (concertino)
 José Enguñanos López (solista)
 Francisco Romo Campuzano (solista)
 Salvador Puig Fayos (ayuda de solista)
 Rubén Antón Manchado
 Eduardo Carpintero Gallego
 Gilles Michaud Morin
 Rosa Luz Moreno Aparicio
 Miguel Natividad Aramburu
 Elena Nieva Gómez
 Rosa María Núñez Florencio
 Rafael Ochandiano Echenausia
 Alfonso Ordieres Rojo
 Antonio Cárdenas Plaza*
 Jacek Cygan Majewska*
 Yoon Im Chang*
 Kinka Petrova Jadhivetova*
 Germán Ruiz Miranda*

Violines segundos

Javier Goicochea Goñi (solista)
 Roberto Cuesta Jamar (solista)
 Francisco Martín Díaz (ayuda de solista)
 Pascual Carchano Carreras
 Isabel Fernández Zurbano
 Javier Gallego Jiménez
 Amador Marqués Gil
 Miguel Ángel Alonso Martínez*
 Juan Manuel Ambroa Martín*
 Ivan David Cañete Molina*
 Vicente Cueva Navarro*
 Alejandro Domínguez Morales*
 Kremena Gantcheva Kaykamdjozova*
 Laura García del Castillo*
 Juan Antonio Mira Quirós*
 Roberto Salerno Ríos*
 Dimitar Voutchkov*

Violas

Roberto Cuesta López (solista)
 Emilio Navidad Arce (solista)
 Mª Antonia Alonso González (ayuda de solista)
 Carlos Antón Morcillo
 Virginia Aparicio Palacios
 Jorge Dorrego Robledo
 Dolores Egea Martínez
 Julia Jiménez Peláez
 Pablo Rivière Gómez
 Dionisio Rodríguez Suárez
 Gregory Salazar Haun

Carlos Barriga*

Mª Paz Herrero Limón*

Cristina Pozas Tarapiella*

Violonchelos

Álvaro Quintanilla Kyburz (solista)
 Salvador Escrig Peris (solista)
 José Mª Mañero Medina (ayuda de solista)
 Belén Aguirre Fernández
 Vicente Ceballos Gómez
 José Clemente Serrano
 Vicente Espinosa Carrero
 Enrique Ferrández Rivera
 Miguel Jiménez Peláez
 Ángel Luis Quintana Pérez
 Antonio Santana Ojeda
 Mariana Cores Gomendio*
 Dimitar Furdnadjev*
 Adam Hunter*

Contrabajos

Jaime Antonio Robles Pérez (solista)
 Emilio Maravella Sesé (solista)
 Miguel Ángel Glez, Corredera (ayuda de solista)
 Pascual Cabanes Herrero
 Mariano Clemente Serrano
 Máximo Fariña Hernández
 Pablo Múzquiz Pérez-Seoane
 Eladio Piñero Sánchez
 José Julio Rodríguez Jorge
 Ramón Mascaros Villar*
 Jorge Muñoz Martín*

Arpas

Ángeles Domínguez García (solista)
 Nuria Llopis Areny

Piano

Francisco Corostola Picabea (solista)

Flautas

Antonio Arias-Gago del Molino (solista)
 Juana Guillem Piqueras (solista)
 Miguel Ángel Angulo Cruz
 José Sotorres Juan
 José Oliver Bisbal (flautín)

Oboes

Rafael Tamarit Torremocha (solista)
 Vicente Sanchís Faus (solista)
 Ramón Puchades Marcilla
 Salvador Tudela Cortés
 Víctor Manuel Anchel Estebas* (oboecorno inglés)

Clarinetes

Enrique Pérez Piquer (solista)
Vicente Peñarocha Agustí
José A. Tomás Pérez
Juan Francisco Lara Rodríguez*
(requinto)
Javier Balaguer Domenech* (clarinete
bajo)

Fagotes

Enrique Abargues Morán (solista)
Miguel Alcocer Cosín (solista)
Vicente J. Palomares Gómez
Miguel José Simó Peris
José Masiá Gómez (contrafagot)

Trompas

Salvador Navarro Martínez (solista)
José Enrique Rosell Esterelles (solista)
Rodolfo Epelde Cruz (ayuda de solista)
Javier Bonet Manrique
Francisco Burguera Muñoz
Antonio Colmenero Garrido
Salvador Ruiz Coll

Trompetas

José Mª Ortí Soriano (solista)
Vicente Martínez Andrés (solista)
Antonio Ávila Carbonell
Vicente Torres Castellano
Juan Carlos Alandete Castillo*

* Contratados por la O.N.E.

Trombones

Enrique Ferrando Sastre (solista)
Rogelio Igualada Aragón
Rubén Prades Cano*

Tuba

Miguel Navarro Carbonell

Percusión

Eduardo Schez. Arroyo (solista)
Félix Castro Vázquez (solista)
Pedro Moreno Carballo (ayuda de
solista)
Juan José Guillem Piqueras*

Archivo

Rafael Rufino Valor

Avisadores

Francisco Osuna Moyano
José Méndez Berrocal
Juan Rodríguez López
Rogelio Moya Serrano

Josep Colom, Piano

Nacido en Barcelona, está considerado uno de los pianistas más destacados del panorama español y es Premio Nacional de Música 1998. Entre los galardones conseguidos en sus inicios, destacan primeros premios en el Concurso Internacional Paloma O'Shea de Santander (1978), en los Concursos Internacionales de Jaén y Epinal de Francia, además del "Beethoven" y "Scriabin". Debutó en el Théâtre des Champs Elysées de París en 1979.

Ha sido miembro del jurado en numerosos concursos internacionales, entre ellos el de "Chopin" de Varsovia. Actúa regularmente con todas las orquestas españolas, además de con la English Chamber Orchestra, Maastricht, Bucarest, RAI de Nápoles, Gulbenkian, Oporto..., con la colaboración de directores como B. Darman, E. Colomer, S. Comissiona, F. Paul Decker, E. García Asensio, A. Gibson, E. Inbal, Víctor Pablo, J. Pons, A. Ros-Marbà, A. Witt o M. Jurovsky.

Viaja regularmente por toda Europa para dar recitales y conciertos y actuar en festivales internacionales. Con la Orquesta Ciudad de Barcelona y el Maestro Colomer ha realizado giras por las principales ciudades de Austria, Suiza, Alemania y Japón. Recientemente ha hecho una gira de gran éxito por Francia y Bélgica con la Orquesta de Granada y Josep Pons.

Sus primeras grabaciones fueron las sonatas completas de Blasco de Nebra en 1982, por las que recibió el Premio del Ministerio de Cultura. En 1989 grabó las obras completas para piano de Falla. Su discografía abarca autores diversos como Brahms (Variaciones y últimas piezas; obras completas para dos pianos y cuatro manos, con la pianista Carmen Deleito; *Conciertos n.ºs. 1 y 2* para piano); principales obras de Franck; integral de Mompou...

Ha ofrecido numerosos recitales con el cellista Lluís Claret, presentando la Integral de la obra de Beethoven en el Palau de la Música de Barcelona y Auditorio Nacional en Madrid, entre otros lugares.

Fue invitado por Penderecki para tocar en el último Festival Pablo Casals de Puerto Rico, donde obtuvo un enorme éxito. Tocó en la inauguración del último Festival de Granada con la Orquesta Nacional y Frühbeck de Burgos, y en Lisboa con la Orquesta Sinfónica Portuguesa.

Sus últimos compromisos incluyen conciertos con la Orquesta RTVE en el Festival de Jaén y este Festival de Soria, además de conciertos con varias orquestas y de recitales en España y en el extranjero.

MANUEL DE FALLA.

Una tarde más de Otoño Musical Soriano, y un nuevo programa dedicado íntegramente a uno de los genios de la música española de todos los tiempos: **Manuel de Falla** (1876-1946).

Manuel de Falla es más que un compositor destacado. Es sin lugar a dudas el músico español más estudiado de todos los tiempos. Personaje solitario e independiente, supersticioso, admirado y respetado, hizo de su estilo junto a su interpretación personal del nacionalismo, una base fundamental que influyó decisivamente en posteriores generaciones de compositores de nuestro país.

Resulta difícil incluir a Falla dentro de un grupo o escuela, aunque tradicionalmente se le incluye dentro de la denominada *Generación de los Maestros*. Su formación francesa, su imparable voluntad evolutiva desde su primer periodo marcado por la inspiración romántica, sus obras de corte andalucista, y su incansable curiosidad por acercarse a distintas corrientes y épocas, hace de su obra una síntesis de todas estas influencias, dirigida por un estilo particular inconfundible.

Don Manuel nació en Cádiz el 23 de noviembre de 1876. Ya en su infancia comenzó a mostrar una gran fantasía creadora, asociada a la pintura y la literatura, y pronto comenzó a estudiar música.

En 1901 se produce el trascendente encuentro con Felipe Pedrell (1841-1922), cuyo manifiesto "*Por Nuestra Música*", exponente de su fervoroso credo nacionalista, ejercería poderosa influencia en la posterior producción del autor. Pedrell le abriría nuevos horizontes y le empujaría a la búsqueda de un nacionalismo musical propio. Su contacto y aprendizaje se prolongó hasta 1904, aunque la relación entre ambos continuaría para siempre.

Falla se mostró siempre abierto a las corrientes que dominaban la música en el extranjero, sobre todo a las alemanas, y en menor grado a la escuela rusa, e hizo un estudio profundo de diversas formas musicales. Trabajó los Tratados de orquestación de Gevaert y Berlioz, y se interesó por las nuevas posibilidades armónicas y el estudio de la modalidad.

En 1907 llegó a París. Falla se insertó en la activa y moderna vida musical francesa: Albéniz, Debussy, Diaghilev, Dukas, Ravel, Stravinski, Turina... París supuso para Falla, además de lugar de formación, plataforma de proyección personal y profesional.

En 1915 se inicia la valoración de Falla en España. Su conferencia en el Ateneo ese mismo año acerca de su concepción del nacionalismo musical le situó como símbolo del momento. Numerosa correspondencia conservada nos da muestras de la fuerte influencia y magnetismo que ejerció entre los músicos de la época. Tuvo como alumnos directos a Rosita García Ascot, y Ernesto Halffter, pero fueron muchos más los que se acercaron a él en busca de su consejo.

Pero la influencia de Falla va más allá del magisterio directo o indirecto que ejerció. Su imagen fue trascendental para la autoafirmación del músico español, aportando una figura de talla indiscutible, y su obra abrió España al extranjero gracias a su estilo definido por un nacionalismo vanguardista, mezclado con rasgos del impresionismo y neoclasicismo.

Gracias a su nueva visión del folklore entendido como fondo cultural, Falla consiguió superar el eterno conflicto de la unión entre nacionalismo y universalización.

Basada en el ballet del mismo nombre, la versión para orquesta se estrenó en el Hotel Ritz de Madrid, el 28 de marzo de 1916.

EL AMOR BRUJO, Suite de Orquesta.

El tema, una historia gitana que se desarrolla en tierras andaluzas, en medio de una atmósfera de supersticiones y brujería. El libreto toma como motivo la leyenda del amante muerto cuyo espectro surge cuando otro trata de ocupar su lugar. Los gitanos, Candelas y Carmelo, se aman, pero los celos del espectro los persiguen. Al final, consiguen que otra mujer logre seducir al espectro y acabar así con el maleficio.

La suite orquestal evoca cada uno de los episodios de la acción, y se divide en trece momentos: *La Introducción y Escena*, pequeña fanfarria mientras se corre el telón; *En la cueva-La noche*, que continúa con la creación de la atmósfera; *La Canción del amor dolido*, que describe la pasión amorosa de la heroína. *El Aparecido y Danza del Terror*, los dos números siguientes, que representan la aparición; *El Círculo Mágico*, intento de dominar al espectro; *El Romance del Pescador*, una dulce melodía de tono melancólico, que precede a la Medianoche y a Los sortilegios.

La Danza Ritual del Fuego y *Escena* dan paso a la famosa *Canción del fuego fatuo*. Tras ella, *Pantomima*, *Danza del fuego del amor* y *Las Campanas del amanecer*. *Final*, concluyen una de las obras más importantes y representativas del autor.

Los modelos temáticos, ritmos, cadencias y modos están íntimamente relacionados con el estudio de la música andaluza, aunque destacan también los rasgos orientales que aparecen en la obra, empleados no sólo por sus valores puramente musicales, sino también como fuente evocadora de lo ritual y lo mágico.

"NOCHES EN LOS JARDINES DE ESPAÑA" Impresiones sinfónicas para piano y orquesta.

Falla inició la composición de esta obra en 1909, y no la concluyó hasta el verano de 1915, aunque incluso se comenta que pocas semanas antes del estreno, en marzo de 1916, el perfeccionista compositor seguía retocando sus pentagramas.

En esta obra, apreciamos ya claramente la influencia francesa en el compositor, ya que en ella aporta un nuevo lenguaje orquestal integrado al naciente sinfonismo español. Los tres nocturnos que la integran, combinan a la perfección la sugerente vaporosidad impresionista con los ritmos y acentos más hispanos.

A pesar de sus nombres, los tres movimientos no tienen un propósito descriptivo, sino expresivo, tal y como escribió el propio autor en las notas al programa del estreno: "*Téngase presente que la música de estos nocturnos no pretende ser descriptiva, sino simplemente expresiva, y que algo más que rumores de fiestas y de danzas ha inspirado estas evocaciones sonoras, en las que el dolor y el misterio tienen también su parte*".

La obra fue proyectada originalmente como una serie de cuatro nocturnos para piano sólo, idea que al poco tiempo cambió por la estructura actual de tres movimientos para piano y orquesta, forma que se prestaba más a una amplia exposición de motivos, timbres e ideas.

La inspiración temática de estas obras, se basa claramente en los ritmos, modalidades, cadencias y figuras ornamentales que caracterizan el canto popular andaluz, aunque presentados a través de una sonoridad impresionista. El empleo sistemático de quintas sucesivas, encadenamientos de acordes de séptimas y novenas, y el acorde de novena de dominante nos trasladan al estilo de Debussy. Sin embargo, los títulos nos envuelven claramente en el aire andalucista.

El primero, *En el Generalife, allegro tranquilo y misterioso*, se inicia reposadamente con una enigmática introducción orquestal en 6/8. La entrada del piano confirma esta etérea atmósfera, mantenida hasta la aparición de un segundo motivo que concluye tras una serie de diálogo entre el piano y varios instrumentos solistas en un expresivo crescendo. Este primer número finaliza retomando la atmósfera del principio.

El segundo nocturno, *Danza lejana (allegro giusto)*, y el último, *En los jardines de la Sierra de Córdoba (Vivo)*, aparecen ligados, sin solución de continui-

dad. Ambos recogen aires de danza. El primero de ellos, más sosegado, va evolucionando hasta estallar en el rítmico y brillante tercero, escrito según la clásica forma rondó y con acentos de *zambra*.

La obra terminará desvaneciéndose suavemente en un leve pianísimo.

“LA VIDA BREVE”

En 1904 la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando convocó un concurso para premiar “una ópera española en un acto”. Falla se presentó y obtuvo el primer premio con su obra, basada en el libreto de Carlos Fernández Shaw: *La vida breve*. Esta temprana obra, pone ya de manifiesto la fuerte personalidad creadora del compositor. Falla trata con ella de acercarse al modelo de ópera nacional reivindicado por Pedrell, pero las limitaciones del libreto, impiden su desarrollo dentro de este género. Se aleja de la zarzuela, y en ella toma rasgos de diversos modelos operísticos europeos. Por otra parte, el lenguaje musical armónico empleado es en su mayor parte preimpresionista, cercano al estilo de Bizet y Puccini. De carácter desigual, destacan los pasajes orquestales, *Intermedio y Danza*, que han gozado de una gran popularidad en las salas de conciertos.

“EL SOMBRERO DE TRES PICOS” (Suites I y II)

Tras el éxito que obtuvo el ballet del mismo nombre en su estreno en Londres en 1919 y su rápida difusión, Falla preparó en 1921 dos suites sinfónicas sobre la misma obra, con objeto de facilitar su audición en las salas de conciertos. Para ellas, Falla recurrió a los números más importantes y vistosos del ballet.

Durante su estancia en París, Falla había asistido a la creación de varios ballets, como la *Consagración de la Primavera* de Stravinski, y conocía bien a Diaghilev. Este le había propuesto llevar a escena las *Noches en los Jardines de España*, con el fin de crear un ballet con tema típicamente español, proyecto que Falla rehusó, pero que le animó a comenzar una nueva obra. Fruto de esta iniciativa surge *El sombrero de tres picos*, cuya primera versión fue estrenada por los Ballets Rusos el 22 de julio de 1919.

La historia narra las desventuras de un viejo corregidor, *el hombre del sombrero de tres picos*, enamorado de una molinera.

La Suite I recoge cuatro números de la primera parte del ballet: *Introducción. Tarde, Danza de la molinera, El Corregidor y Las Uvas*. Su orquestación es más sencilla y reducida que la de la segunda.

La *Introducción*, muestra una fanfarria de trompas y trompetas que inicia la escena y que da paso a *La Tarde*, entrada del molinero y la molinera en forma de breve evocación de tipo impresionista.

La *Danza de la Molinera* está escrita en forma de fandango, danza andaluza sobre ritmo ternario que expresa la pasión sensual.

Tras esta danza, *El Corregidor y Las Uvas*, nos llevan al final en el que aparece la repetición rápida del fandango anterior.

La Suite II se presenta en tres números: *Los vecinos, Danza del molinero y Danza Final*.

Los Vecinos es una seguidilla, a ritmo de 3/8, que evoca la alegría de la fiesta andaluza. Le sigue la *Danza del molinero*, una farfuga más pesada en 2/2 que contrasta con la danza precedente.

Por último, *La Danza Final*. La suite elimina los actos intermedios que aparecen en el ballet, y esta Jota Final representa la celebración general del pueblo ante la derrota del corregidor. Falla reserva el tutti orquestal para este deslumbrante final. La Jota irrumpe como triunfante protagonista de este pasaje, constituyendo uno de los más hermosos ejemplos del uso concertístico del acervo popular.

Concierto

Domingo, 30 septiembre 2001, 20,30 h.

DIRECTOR: ELÍAS ARIZCUREN.
SOPRANO: PILAR JURADO.
VIOLONCHELISTAS: JEROEN DEN HERDER (SOLISTA), ROBERT PUTOWSKI (SOLISTA), ARTUR TRAJKO (SOLISTA), HANNEKE VAN DE BUND, CHRISTIAAN VAN HEMERT, ESTHER IGLESIAS, INGE GREVINK, ESMÉ DE VRIES.

PROGRAMA

I

PHILIP GLASS. Company/Mishima.

(Versión para el Octeto Ibérico De Violonchelos)

M. DE FALLA. Siete canciones populares españolas. (Arreglo de Elias Arizcuren y Niko Ravenstein)

1. El paño moruno.
2. Seguidilla murciana.
3. Asturiana.
4. Jota.
5. Nana.
6. Canción.
7. Polo.

H. VILLA-LOBOS. Bachianas Brasileiras Nº1.

1. Introducción (Embolada).
 2. Preludio (Modinha).
 3. Fuga (Conversa).
- Dedicada a Pablo Casals.

II

E. MORERA. Melangia (Dedicada a Pablo Casals).

P. CASALS. Canto de los Pájaros.

Solista: Robert Putowski.

H. VILLA-LOBOS. Bachianas Brasileiras Nº5.

1. Aria (Cantilena).
 2. Dansa (Martelo).
- Soprano: Pilar Jurado.

Elías Arizcuren, Director

Director y violonchelista nacido en el País Vasco, estudió con su padre, con Gaspar Cassadó, con André Navarra y con Sandor Vègh. En 1969, en Amsterdam, funda el Trío Mendelssohn, conjunto con el que hace una gran carrera internacional tanto en Europa como en los EEUU y que cuenta con una extensa discografía.

En 1981, realiza un video-método sobre la técnica del violonchelo en varias lenguas, considerado hoy como una referencia obligada. Dirige con asiduidad cursos en España y en el extranjero; es jurado de concursos internacionales, ha escrito obras sobre la historia del violonchelo y está editando una colección de obras del repertorio.

Es catedrático en la Alta Escuela Superior de Música de Utrecht, actividad que compagina con la dirección.

Pilar Jurado, Soprano

Como podrán comprobar ustedes el día de hoy, es una de las mejores sopranos del panorama musical español.

Octeto Ibérico de Violonchelos

El Octeto Ibérico de Violonchelos ha sido calificado por la crítica internacional como *"la revelación de los noventa"*. Esta misma prensa escribió que... *"poseen la perfección del cuarteto de cuerdas y combinan el volumen de una orquesta de cámara con la pasión mediterránea"*. Sus recientes conciertos con Teresa Berganza en Bruselas, Amsterdam y en festivales franceses han sido calificados como *"las cimas de la temporada pasada"*.

Creado por Elías Arizcuren en 1989, y animado desde su inicio por M. Rostropovich y Yo-Yo Ma, la trayectoria del Octeto puede resumirse en 8 CDs y más de 40 estrenos de los compositores de mayor prestigio. Gracias al tesón de su director, hoy pueden programarse obras originales, la mayoría dedicadas al Octeto Ibérico, de Xenakis, Donatoni, De Pablo, Denisov, Berio, Bussotti, Halffter, Pärt, Boulez, Nobre y Glass, entre muchos otros, sin olvidar el tesoro de más de 60 canciones españolas (Turina, Falla, Nin, Montsalvatge, Granados, Guridi, Albéniz) con voz solista que el público extranjero descubre con deleite.

El gran violonchelista Yo-Yo Ma acaba de declarar en una entrevista... *"son un tesoro, un ejemplo maravilloso para el mundo musical. Allá donde voy me preguntan por el Octeto Ibérico: en Japón, en Brasil, en EEUU. Elías Arizcuren es un visionario que ha conseguido algo único..."*

El eclecticismo del Octeto Ibérico parece no tener límites. Alternan, con el mismo éxito, los conciertos con Teresa Berganza con una producción de Ballet Contemporáneo, con música de Claudio Prieto y Ramón Lazkano; pasan de un impactante programa con la cantaora flamenca Carmen Linares a conciertos de música contemporánea, compartiendo el programa con el cuarteto Arditi.

Han tocado en los más prestigiosos ciclos y festivales en Europa, Asia, EEUU y Canadá.

OCTETO IBÉRICO DE VIOLONCELOS

El violonchelo, instrumento básico en los grupos camerísticos de cuerda, ofrece un amplio abanico de posibilidades de ejecución, lo que posibilita el nacimiento de este tipo de formaciones. Su amplitud de registro, cómodo tanto en el grave como en el agudo, permite la adaptación de obras logrando la compensación sonora de las voces. Además, muchos de los compositores actuales, han apostado por esta formación, aportando nuevas obras a su repertorio.

Glass, Villa-Lobos, Falla y Morera, forman parte de un programa que pretende rendir homenaje a una de las grandes figuras de la música española: Pau Casals (1876-1973).

Casals se ha convertido en uno de los más importantes representantes de la música española contemporánea. Director, pianista, compositor y sobre todo, excepcional violonchelista, desarrolló con su actividad una labor incomparable, no sólo en lo musical, sino también a nivel social.

Su actitud manifiesta hacia las realidades políticas y sociales de su tiempo, le llevó a convertirse en un símbolo de lucha contra los regímenes antidemocráticos, y en un gran defensor de la paz mundial.

Con su música, y la que otros han dedicado a su nombre, de la mano del instrumento que le representó toda su vida, *el Otoño Musical Soriano* le rinde hoy homenaje.

PHILIP GLASS (1939). *Company/Mishima* (Versión para el Octeto Ibérico de Violonchelos).

Abre el concierto *Company/Mishima*, versión escrita para el Octeto Ibérico de Violonchelos por el compositor y pianista americano Philip Glass. Nacido en Baltimore, se formó en la Universidad de Chicago, en la Juilliard School de Nueva York y se perfeccionó en París con Nadia Boulanger. Las obras de Ravi Shankar que le encargaron transcribir para una película le fascinan hasta tal punto que decidió estudiar a fondo la música india.

Después de un periodo minimalista que comprende sus obras de 1965 a 1968, a partir de 1975, se centra principalmente en la música para teatro. Sus óperas *When Einstein on the Beach* (1976), *Satyagraha* (1980) y *Akhmaten* (1984), son ejemplos destacados de su labor compositiva y que le han aportado la fama internacional.

Su extensa producción abarca todos los géneros, destacando además sus obras para piano y obras para diversas formaciones camerísticas, sin olvidar la música compuesta para numerosas películas.

MANUEL DE FALLA (1876-1946). *Siete canciones populares españolas*.

La música vocal constituye uno de los apartados fundamentales dentro de la obra de Manuel de Falla. El autor conoce bien las posibilidades colorísticas que le ofrece el instrumento humano de cara a la consecución de su ideal de folklore, y lo emplea a la hora de plasmar en su obra las ideas que irá recopilando, a lo largo de toda su vida, tanto de cancioneros como de sus propias vivencias.

Las *Siete canciones populares españolas*, escritas en 1914 en París, fueron estrenadas en el Ateneo de Madrid el 14 de enero de 1915. Constituyen una de las obras más difundidas, interpretadas y conocidas de todo su catálogo. Estas canciones son obras maestras en el arte de recrear el folklore.

Como harían Bártok, Kodaly o Grieg entre otros, Falla investiga e indaga en el folklore; lo asimila y lo transforma en su obra manteniendo la esencia. Sobre esto, escribía en 1917 en la revista *Música*: "*Pienso, modestamente, que en el canto popular importa más el espíritu que la letra. El ritmo, la modalidad y los intervalos melódicos, que determinan sus ondulaciones y cadencias, constituyen lo esencial de esos cantos, y el pueblo mismo nos da la prueba de ello al variar de modo infinito las líneas puramente melódicas de sus canciones. Aún diré más: El acompañamiento rítmico y armónico de una canción popular tiene tanta importancia como la canción misma. Hay que tomar, por tanto, la inspiración directamente del pueblo, y quien no lo entienda así sólo conseguirá hacer de su obra un remedo más o menos ingenioso de lo que se proponga realizar*".

A pesar de provenir de diferentes regiones de España, las siete canciones constituyen un equilibrado y homogéneo bloque. La primera de ellas, **El paño moruno**, es una canción burlesca oriunda de Murcia. Falla toma la copla popular incorporando mínimas modificaciones, para centrar su aportación en el acompañamiento. Rápidos arpeggios imitan el rasgueo guitarrístico.

*Al paño fino, en la tienda,
Una mancha le cayó;
Por menos precio se vende,
Porque perdió su valor- ¡Ay!*

También procede de la misma región la *Seguidilla murciana*, en la que de nuevo el acompañamiento pianístico imita a la guitarra, destacando la oscilación entre terceras mayores y menores que reproduce el clásico punteado de este instrumento.

*Cualquiera que el tejado
Tenga de vidrio,
No debe tirar piedras
Al del vecino.
Arrieros semos;
¡Puede que en el camino
nos encontremos!
Por tu mucha inconstancia
Yo te comparo
Con peseta que corre
De mano a mano;
¡ que al fin se borra,
y creyéndola falsa
nadie la toma!*

La tercera canción, *Asturiana*, es una delicada melodía en fa menor tomada de la colección *100 cantos populares asturianos*, publicados en 1890 por José Hurtado. En su composición, Falla respeta íntegramente la bella línea melódica original, pero acentúa la fuerza expresiva con un interesante acompañamiento en el que destaca la presencia de un do grave, que hace las veces de nota pedal.

*Por ver si me consolaba,
Arriméme a un pino verde
Por ver si me consolaba.
Por verme llorar, lloraba.*

*¡Y el pino, como era verde,
por verme llorar, lloraba!*

A diferencia de lo que ocurría en las tres canciones anteriores, al parecer, la *Jota* no está tomada de ningún cancionero. A pesar de su creación original, presenta todos los elementos distintivos del prototipo aragonés.

*Dicen que no nos queremos
Porque no nos ven hablar;
A tu corazón y al mío
Se lo pueden preguntar.
Dicen que no nos queremos
Porque no nos ven hablar.
Ya me despido de ti,
De tu casa y tu ventana
Y aunque no quiera tu madre
Adiós niña, hasta mañana.
Adiós niña, hasta mañana
Ya me despido de ti
Aunque no quiera tu madre...*

La *Nana*, es una canción de cuna andaluza cuya tonalidad menor le imprime cierto carácter oriental. Muchas son las leyendas acerca de cómo descubrió Falla dicha melodía. Pahissa, su último biógrafo, remite su origen a la infancia del compositor afirmando que "es la primera música que Falla oyó en su vida; antes de que se abrieran las luces de su conocimiento ya oía esta canción de labios de su madre".

*Duérmete, niño duerme,
Duérmete, mi alma,
Duérmete, lucerito
De la mañana, nana
Nanita, nana
Nanita, nana,
Duérmete, lucerito de la mañana.*

La *Canción*, es un canto de amor oriundo de Granada. Destaca en ella un fondo ostinato con un pedal sobre la tónica y dominante que permanece hasta la introducción de un canon entre la voz y el piano.

*Por traidores, tus ojos,
Voy a enterrarlos;
No sabes lo que cuesta, "Del aire"
Niña el mirarlos.
"Madre, a la orilla"
Niña, el mirarlos.
"Madre"
Dicen que no me quieres,
Ya me has querido...
Váyase lo ganado "Del aire"
Por lo perdido.
"Madre a la orilla"
por lo perdido.
"Madre".*

Por último, para cerrar el ciclo Falla elige de nuevo una danza andaluza: El *Polo*. Fuertes y pronunciados acentos guitarrísticos en el acompañamiento apoyan un canto racial y exuberante que culmina en un desgarrado "Ay!".

*¡Ay! Guardo una pena en mi pecho
Guardo una pena en mi pecho
¡Ay! Que a nadie se la diré.*

HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959). Bachianas Brasileiras Nº1.

Con **Heitor Villa-Lobos**, nos encontramos ante una de las figuras más importantes de la música en el continente americano. Empujado por su padre desde niño a ser un músico integral, tocaba el violonchelo, el clarinete, el trombón, la guitarra y el piano. Una formación musical amplia y de calidad, que unida a su acercamiento a la música de las calles de Brasil, van a constituir las bases en las que se asienta toda su producción.

Su mayor logro está en ofrecer a través de su obra una síntesis perfecta entre dos culturas alejadas entre sí: la de la música popular brasileña y la de la música culta occidental.

En 1930 inicia la serie de *Bachianas Brasileiras*, para muchos, sus mejores obras. Escritas en homenaje a J.S. Bach, en ellas, se muestra su veneración por el genial compositor, presentada a partir de elementos propios del folklore brasileño. La primera de ellas, está dedicada a **Pablo Casals**. Escrita originalmente para ocho violonchelos, consta de tres movimientos, cuyos nombres se provienen de formas heredadas del genio barroco, asociadas a nombres de la música popular de su país.

La *Introducción o Embolada*, de ritmo rápido, corresponde a una canción vivaz y graciosa. El segundo tiempo, *Preludio o Modinha*, lento, y de carácter soñador, imita la forma del aria en Bach mediante una melodía larga y lamentosa. Por último, la *Fuga o Conversa*, recuerda a una especie de improvisación propia de los Chorões populares, que tanto marcaron la juventud del compositor. Sin embargo, y a pesar del elemento folklórico, se trata de una verdadera fuga.

ENRIC MORERA (1865-1942). Melangia (Dedicada a Pablo Casals).

Enric Morera representa el impulso modernista de la música catalana del S.XX. De formación principalmente autodidacta, tuvo contacto con Albéniz y Pedrell.

Influido por la música de Strauss y sobre todo de Wagner, su producción abarca obras para orquesta, óperas, zarzuelas, música de cámara, lieder, música coral, y numerosas sardanas que gozan de una gran popularidad.

La obra que vamos a escuchar esta tarde, *Melangia* (en castellano *Melancolía*), es una pieza original para conjunto de violonchelos, escrita a principios de siglo y dedicada a **Pablo Casals**.

PAU CASALS (1876-1973). Canto de los Pájaros.

Pau Casals comenzó su formación musical desde muy niño. Aprendió a tocar el piano, el violín y el órgano, hasta que descubrió el violonchelo, instrumento con el que se identificaría el resto de su vida.

Su lanzamiento internacional llegaría en 1899, gracias a su intensa actividad concertística dentro y fuera de nuestro país. Entre 1905 y 1914, Casals era consi-

derado como la primera figura del violonchelo a nivel mundial, y su actividad en los escenarios llegó al número de 150/200 actuaciones al año.

Sin abandonar su carrera como intérprete, durante un tiempo el autor se centró en el proyecto de dotar a la ciudad de Barcelona de una orquesta estable y de calidad. Así nació la *Orquestra Pau Casals*, que en sus 17 años de existencia tuvo contacto con los más grandes músicos del momento: Falla, Ernesto Halffter, Enrique Morera, etc.

Su preocupación social le llevó también a acercar la música a las clases populares. Creó la *Associação Obrera de Concerts*, con el fin de que los trabajadores pudieran aprovechar los frutos de la orquesta.

Defensor a ultranza de los derechos fundamentales y de la libertad, su imagen artística se convirtió en un símbolo universal.

Dentro de su labor compositiva destaca su carácter conservador, que se mantiene en un romanticismo impregnado de ciertos rasgos nacionalistas. Dentro de su catálogo encontramos música religiosa, sinfónica, de cámara, obras para piano, voz, etc. Destaca su *Himno de las Naciones Unidas*, en cuyo estreno en 1971 recibió la *Medalla de la Paz*, concedida por dicha organización.

Esta tarde, el Octeto de violonchelos nos acerca a su música con la obra *Canto de los Pájaros*.

HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959). Bachianas Brasileiras nº5.

Esta serie está dividida en dos movimientos, Aria y Dansa, compuestos en distintas fechas: el Aria es de 1938 mientras que la Dansa data de 1945. De nuevo, y como decíamos respecto a la nº1, la evocación al genio de J. S. Bach se manifiesta, mezclándose con elementos propios del folklore brasileño, fuente de inspiración de la que se nutre gran parte de la producción del compositor.

La sublime y conocida *Aria (Cantínela)* está escrita sobre un texto de Ruth Valdares Corrêa.

*Tarde, uma nuvem rósea lenta e transparente,
Sobre o espaço sonhadora e bela!
Surge no infinito a lua docemente,
Enfeitando a tarde, qual meiga donzela
que se apresta e alinda sonhadamente,
Em anseios d' alma para ficar bela,
Grita ao céu e à terra, toda a natureza!
Cala a passarada aos seus tristes queixumes,
E reflete o mar toda a sua riqueza...
Suave a luz da lua desperta agora,
A cruel saudade que ri e chora!
Tarde uma nuvem rósea lenta e transparente,
Sobre o espaço sonhadora e bela!*

El segundo tiempo, la vigorosa *Dansa o Martelo*, está basada en un poema de Manuel Bandeira.

*Irerê, meu passarinho do Sertao do Cariri,
Irerê, meu companheiro Cadê vióla?
Cadê meu bem? Cadê Maria?
Ai triste sorte a do violeiro cantadó!*

*Ah! Sem a vióla em que cantava o seu amô,
Ah! Seu assobio é tua flauta de Irerê:
Que tua flauta do Sertao quando assobia,
Ah! A gente sofre sem querê.
Ah! Teu canto chega lá do fundo do sertao.
Ah! Como uma brisa amolecendo o coração,
Ah! Irerê, solta teu canto! Canta mais! Canta mais!
Para alembra o Cariri! Canta, cambaxirra!
Canta, juriti! Canta Irerê!
Canta, canta sofrê Patativa! Bemtevi!
Maria acorda que é dia Cantem todos vocês.
Passarinhos do sertao! Berntevi! Eh!
Sabiá! Eh! Sabiá! Á! Liá! Eh! Sabiá da mata cantadó!
Liá liá liá liá...Eh! Sabiá da mata sofrédô.
O vosso canto vem do fundo do sertao,
Como a uma brisa amolecendo o coração.
Irerê, meu passarinho do Sertao do Cariri,
Irerê, meu companheiro Cadê vióla? Cadê meu bem? Cadê Maria?
Ai triste sorte a do violeiro cantadó!
Ah! Sem a vióla em que cantava o seu amô.*

*Ah! Seu assobio é tua flauta de Irerê:
Que tua flauta do Sertao quando assobia,
Ah! A gente sofre sem querê!
Ah! Teu canto chega lá do fundo do Sertao,
Ah! Como uma brisa amolecendo o coração,
Solta teu canto! Canta mais! Canta mais!*

Para alembra o Cariri! Ai!

Concierto

Sábado, 6 octubre 2001, 20:30 h.

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN.

Director: SALVADOR MAS.

Solista: JEAN JACQUES KANTOROW. Violín.

PROGRAMA

F. MENDELSSOHN.

Las Hébridas, Obertura.

F. MENDELSSOHN.

Concierto para violín y orquesta en mi menor.

Allegro molto appassionato.

Andante.

Allegretto non troppo- Allegro molto vivace.

J. BRAHMS.

Sinfonía N°1.

Allegro

Andante

Un poco allegretto.

Finale.

Jean-Jacques Kantorow, Violín

Nacido en Cannes en 1945, Jean-Jacques Kantorow cursó sus estudios en Niza para ir después a París, a las clases de René Benedetti y Joseph Calvot.

Ha ganado numerosos premios en los principales concursos internacionales, a la vez que ha aparecido en todos los grandes escenarios del mundo.

Queriendo romper con el aislamiento de la carrera de solista, se interesó por la música de cámara para formar con sus amigos, desde 1970, formaciones permanentes (Tríos de cuerda con piano).

Ha colaborado con músicos tales como Sir Georg Solti, Daniel Barenboim, Paul Tortelier, Kristien Zimerman, Janos Starker, María-Joao Pires, Gidon Kremer, Edith Wiens, María Bayo, René Fleming, etc.

Su curiosidad musical le impulsó a inclinarse hacia el repertorio orquestal y operístico, y tomó sucesivamente la dirección de diversos conjuntos: la Orquesta de Auvergne, la Orquesta de Cámara de Helsinki, el Ensemble Orquestral de París, y finalmente la Tapiola Sinfonietta.

Regularmente es invitado para dirigir orquestas tales como la Orquesta du Capitole de Toulouse, la Orquesta Nacional de Lille, la Orquesta Nacional de Lyon, la Halle Orchestra, la Northern Sinfon_a o la Orquesta de Bamberg, para citar algunas. Así mismo, imparte clases en los Conservatorios de París y Rotterdam.

Jean-Jacques Kantorow ha grabado más de 130 CDs para distintos sellos musicales: EMI, ERATO, DENOM, CBS..., discos que le han permitido ganar el Grand Prix de l'Academie Franz Liszt y otros numerosos galardones.

Salvador Mas, Director

Nacido en Barcelona, se formó musicalmente en la Escolanía de Montserrat, en el Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona y con Antoni Ros Marbá, con quien inició sus estudios de dirección de orquesta.

Simultáneamente cursó estudios de Filología Románica en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Becado por la Fundación Juan March y el Ministerio de Ciencia e Investigación austriaco, cursó dirección orquestal y coral con Hans Swarowsky, Karl Osterreich, Otmar Suitner y Günther Theuring en la Escuela Superior de Música y Arte Dramático de Viena, donde se graduó con las máximas calificaciones. En dos ocasiones obtuvo becas de la Fundación de Arte Castellblanch para estudiar en Salzburgo con Bruno Maderna y con Franco Ferrera en Siena.

Fue galardonado por la Fundación española de la Vocación, por el Ministerio de Ciencia e Investigación de Austria y por el Segundo Concurso Internacional Hans Swarowsky de Directores de Orquesta en Viena.

Después de un breve contrato con la Ópera de Maguncia, donde inició su carrera profesional, Salvador Mas fue nombrado director de la Orquesta Ciutat de Barcelona, principal director invitado de la misma y posteriormente director del Orfeó Catalá. Así mismo, tuvo también a su cargo como profesor extraordinario la clase de dirección de orquesta de los Wiener Meisterkurse.

Además de dirigir las principales orquestas españolas, ha sido invitado habitual en Austria, Bélgica, Canadá, Israel, Japón, México, Polonia y periódicamente por las orquestas de la Radio de Berlín, Leipzig y Saarbrücken, así como la Orquesta Filarmónica de Munich. Ha sido director de la Orquesta Filarmónica de Wutemberg, en Reutlingen (Alemania), de la Orquesta Sinfónica de Limburgo en Maastricht, y de la Orquesta Sinfónica de Dusseldorf. Desde septiembre de 1998 es director titular de la Orquesta de Cámara de Israel.

Orquesta Sinfónica de Castilla y León

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León fue creada en 1991 como respuesta de la Junta de Castilla y León a la necesidad de divulgar la música en todas sus facetas y fomentar su afición a todos los niveles y en todas las edades.

Este conjunto Sinfónico es, pues, un instrumento cultural de primer orden que además, quiere constituirse en la base de una importante labor pedagógica que permita la mayor difusión y apreciación de la música en el más amplio espectro geográfico y social.

En sus conciertos han colaborado solistas de gran relieve internacional, entre los que figuran Alicia de Larrocha, Teresa Berganza, Rafael Orozco, Félix Ayo, Joaquín Achúcarro, Jard van Nes, Aurora Nátola-Ginastera, Gary Graffman, Ingrid Haebler, Lluís Claret, Ernesto Bitetti, Mark Seltzer, Elmar Oliverira, Bella Davidovich, Eldar Nebolsin, Nikolai Demidenko, José Luis García Asensio, Igor Oistrakh, Ainhoa Arteta y Dwayne Croft. Entre los conjuntos corales cabe destacar el Orfeón Donostiarra, El Coro Nacional de España y la Sociedad Coral de Bilbao.

Orquesta muy viajera, aparte de su habitual actividad en Castilla y León se ha presentado también —en algunas de ellas varias veces— en todas las Comunidades Autónomas peninsulares. Varias han sido así mismo las salidas al extranjero: además de actuaciones en Portugal, incluyendo los conciertos en Lisboa durante la Expo 98, todavía están recientes las exitosas giras por Alemania y por Suiza a finales de 1999. En países tan difíciles para cualquier orquesta, la OSCyL cosechó críticas como *“Es difícil encontrar en estas tierras sonidos tan suaves y delicados”* (Frankfurter Allgemeine Zeitung) o *“El éxito del concierto estuvo directamente relacionado con el nivel lujosamente alto de la joven orquesta castellana”* (F.L.Z. Ansbach).

Igualmente, es regular su presencia en los principales Festivales de Música que tienen lugar por toda la geografía española: Festival Internacional de Santander, Festival de Otoño de Madrid, Festival Mozart, Festival Internacional de Segovia, Otoño Musical Soriano, Festival de Órgano de la Catedral de León, Festival de Música Española de León, etc.

Calificada como “uno de los mejores conjuntos sinfónicos de la nación” (ABC, 2000), la OSCyL ha recibido las más elogiosas críticas desde su presentación oficial, mereciendo la atención de los medios musicales españoles y extranjeros más importantes por la calidad y seriedad de su trabajo.

Ha realizado una veintena de grabaciones, de las cuales hay ya quince disponibles, siendo la última la publicada por el sello RTVE-música del recital con Ainhoa Arteta y Dwayne Croft celebrado en la Edición del nº 48 Festival de Santander del año 1999.

FELIX MENDELSSOHN (1809-1847).

En el panorama musical de los años 30 y 40 del S.XIX, Mendelssohn encarnaba una nueva figura del artista, distinta a la de sus contemporáneos. Se le ha definido como un clásico-romántico, en cuya obra se mezcla una nueva sensibilidad romántica con un sentido de la medida propia de un clásico.

Compositor y director, destacó tanto por su obra compositiva como por su particular interpretación de las obras de otros grandes genios. Interesado por la música de otras épocas, llevó a cabo lo que se ha denominado el *redescubrimiento de figuras* como J.S. Bach, cuya obra llevaba casi un siglo en el olvido.

Las Hébridas, Obertura.

Cuando Mendelssohn compuso la que con certeza es su obra más renombrada, la *Obertura del Sueño de una noche de verano*, quizás no era consciente de que había creado el primer ejemplo de un nuevo género: la obertura programática de concierto.

Ya desde el siglo anterior se había convertido en algo habitual el iniciar cualquier concierto con una sinfonía u obertura operística. Estas obras resultaban en ocasiones demasiado extensas para este fin, y además procedían de otros contextos dramáticos que perdían su sentido en el concierto. Hacía falta la creación de una obra musical individual escrita para este propósito, y el ejemplo de Mendelssohn fue continuado muy pronto por otros autores como Berlioz o Schumann.

Estrenada en Londres el 14 de mayo de 1832, la partitura de la Obertura de *Las Hébridas* (subtitulada *La Gruta del Fingal*), fue escrita en el invierno de 1830-31, inspirada en un viaje por el norte de Escocia.

La estructura de la obertura es la de un allegro de sonata en si menor. El primer tema, presenta diversas transformaciones rítmicas en el desarrollo, mientras que el segundo tema, contrasta con su carácter más expresivo.

Concierto para violín y orquesta en mi menor.

De los dos conciertos que Mendelssohn escribió para violín, es el segundo el que ha recibido un mayor reconocimiento. Comenzado en 1838, no fue acabado hasta 1844.

Consta de tres movimientos ejecutados sin interrupción. El *Allegro molto appassionato* se inicia con la exposición del tema por el instrumento solista. Tras él, la orquesta lo repite y nos traslada hasta el segundo tema, un bello motivo coral. Un desarrollo libre y una cadenza del solista preceden a la reexposición.

El segundo tiempo, *Andante*, tiene la forma de un lied ternario, de carácter sentimental. Por último, cierra el concierto el *Allegretto non troppo-Allegro molto vivace* final, con forma sonata y el estilo clásico de un rondó.

JOHANNES BRAHMS (1833-1897). Sinfonía nº1.

Con Johannes Brahms nos encontramos ante el principal representante de la línea más moderada y tradicional de la música en el romanticismo. A diferencia de sus contemporáneos, Brahms no tenía ningún interés por cambiar la naturaleza de la expresión musical, ni en cargarla de implicaciones extramusicales como hicieron autores como Liszt, Berlioz o Wagner, y así lo declaró en un célebre manifiesto publicado en 1860 que los situó definitivamente dentro de una tendencia conservadora. Gran admirador, estudioso y seguidor de los músicos del pasado (Bach, Haendel, etc), en su época fue considerado el heredero de Beethoven.

En definitiva, se trata de un compositor que ya en su tiempo destacó por su principal virtud de ser un artesano fiel a la tradición, convirtiéndose, como ocurría en el caso de Mendelssohn, en el último representante de la tradición clásico-romántica.

Brahms sólo escribió cuatro sinfonías. La primera de ellas no la compuso hasta 1876, influido quizás por la responsabilidad que suponía ser considerado el heredero de Beethoven, maestro indiscutible de esta forma. Tal era la vinculación que se le atribuía a su predecesor, que su primera sinfonía ha sido denominada en multitud de ocasiones como la Décima, referencia irónica hacia el peso y la influencia que tuvo la figura de Beethoven sobre el estilo de Brahms.

La composición de esta *Sinfonía nº1* se extiende durante más de veinte años de trabajo, de miedos y de reflexiones. Brahms comenzó a escribirla en 1854, pero abandonó el proyecto y no la retomó hasta 1874, para finalmente acabarla en 1876.

Consta de cuatro movimientos:

El primero, *Poco sostenuto. Allegro*, se abre con una grandiosa introducción, en la que se concentran la mayor parte de los motivos, y que da paso al allegro en forma sonata, formado por los tres clásicos temas: vigoroso el primero, tierno y melancólico el segundo, y rítmico el tercero.

El *Andante*, presenta un tema dulce y solemne, ofrecido a través de una instrumentación cálida y refinada.

El tercer movimiento, *Un poco Allegretto*, mantiene el carácter del movimiento precedente, asemejándose al estilo de una pastoral.

Por último, el *Finale*, es el movimiento más largo, el más complejo y el más rico de la Sinfonía. Se presenta a su vez dividido en tres secciones. En primer lugar, un *Adagio*, introducción solemne y oscura; tras él, un *Andante* también grandioso y enigmático, que culmina con el *Allegro* que nos lleva al final de la obra.

Concierto Didáctico

Domingo, 7 octubre 2001, 12,00 h.

CONCIERTO DIDÁCTICO

ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA.

Director y narrador: **LUIS NARANJO.**

PROGRAMA

Presentación de los instrumentos.

Suite de contrastes.

Obertura (Cancan) de Orfeo
en los infiernos, de J. Offenbach.

Capricho Español, de N. Rimsky-Korsakov

Banda sonora de Los Teletubbies.

Sinfonía nº9 Nuevo Mundo de
A. Dvorak (fragmento)

Banda sonora de Pokemon

Obertura de Caballerta Ligero, de F. V. Suppé

Banda sonora de Superman

Banda sonora de ET

Luis Naranjo, Narrador.

Nacido en Málaga, es Profesor Superior de Música, especialidad de Dirección de Coros, por el Conservatorio Superior de Sevilla y Premio de Honor en la citada especialidad.

Asimismo es Licenciado en Ciencias (sección químicas) por la Universidad de Granada. Actualmente es Catedrático de Enseñanza Secundaria y jefe del Departamento de Música del I.E.S "Salvador Rueda" de Málaga.

En los Conservatorios de Málaga, Granada y Sevilla estudió solfeo, guitarra, piano, armonía, contrapunto, fuga y composición. Ha estudiado Musicología, Pedagogía, Dirección Coral e Instrumental, Canto Gregoriano, Historia de la Música y Polifonía en cursos celebrados en Baeza, Burgos, Córdoba, Cuenca, Granada, Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla y Málaga.

Ha trabajado con la Fundación *Juan March* en la serie de conciertos "Recitales para jóvenes" celebrados en 1993 en el Teatro Cervantes de Málaga.

Es Director Artístico-Comisario de la "Muestra de Jóvenes Intérpretes" que organiza el Ayuntamiento de Málaga para promover los valores musicales de esa ciudad (años 1990-2000).

En el campo de la música vocal-instrumental ha dirigido las siguientes agrupaciones: Grupo "Cristóbal de Morales" de Granada, Coral "Ciudad de Granada", Coro de Cámara y grupo "Francisco Guerrero" de Málaga, Profesores de la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, Orquesta de Cámara de su universidad y Orquesta de Cámara "Ciudad de Málaga". Actualmente dirige la Coral "Carmina Nova", la Coral "San Juan Bautista de Coín, la Camerata Barroca de Málaga, la Orquesta de Cámara de Málaga (OCCM) y la propia Orquesta Filarmónica de Málaga (OCM), estas dos últimas sobre todo en las programaciones didácticas para escolares que organizan conjuntamente la OCM y el Ayuntamiento de Málaga (Área de Educación), así como en la interpretación de la *Misa en Si menor* de Bach, ejecutada en Cádiz y Málaga.

Orquesta Filarmónica de Málaga

La Orquesta Ciudad de Málaga hizo su presentación el 14 de febrero de 1991 en el Teatro Municipal Miguel de Cervantes de la ciudad, concluyéndose así el proyecto por el que Málaga había estado trabajando y que lo posibilitaron el Excmo. Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía.

En su programación, ecléctica y vanguardista, conviven las corrientes estéticas de ayer con las contemporáneas más novedosas. Se dan cita los grandes compositores de todos los tiempos y el repertorio sinfónico alterna con el de la música de cámara, contemporánea y el de la lírica.

La profesionalidad de los componentes de la orquesta hace posible atender un apretado programa de actuaciones con la colaboración de directores y solistas de elenco internacional: Jesús López Cobos, Aldo Ceccato, Sergiu Comissiona, Michel Stern, Miguel Angel Gómez Martínez, Rafael Frübeck de Burgos, Alexis Hauser, Krzysztof Penderecki, Cristobal Halffter, etc, y la de los solistas Alfredo Kraus, Joaquín Achúcarro, Boris Belkin, Pepe Romero, Renata Scotto, Rafael Orozco, Carlos Álvarez, Angel Romero, Montserrat Caballé, Ainhoa Arteta, Alicia de Larrocha, etc.

Interviene en un apretado programa de actuaciones en la ciudad, Comunidad Autónoma y el resto de España. Además de realizar su programación de abono, desarrolla una temporada paralela con la Orquesta de Cámara Ciudad de Málaga y atiende, dentro de su Ciclo de Música Contemporánea, a los compositores españoles de la segunda mitad del siglo XX y del siglo actual, cuida su ejemplar programación de Conciertos Didácticos para escolares, y participa en las temporadas líricas del Teatro Cervantes.

Gracias al alto nivel alcanzado, ha sido invitada a participar en las más importantes Salas, Ciclos y Festivales: Teatro de la Maestranza en Sevilla, Monumental de Madrid, Palau de la Música de Valencia, Ciclo de Temporada de la OCNE en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Auditorio de Galicia, de Murcia, Cuenca y Granada, Palau de la Música de Cataluña, Otoño Musical Soriano, Festival Internacional de Música de Biarritz (Francia), Festival de la Cueva de Nerja y 42 y 48 Edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, siendo en ambas ocasiones muy aplaudida su participación por el público y la crítica especializada por considerarla una Orquesta con gran proyección de futuro.

En su corta pero intensa trayectoria, y con el objetivo de atraer nuevos públicos, ha estrenado obras de Gabriel Fernández Alvez, José Peris, Rafael Díaz, Lorenzo Martínez Palomo, Vicente Ruiz y Tomás Marco. En 1992 realiza el estreno mundial del poema sinfónico *Aljibe* de Manolo Sanlúcar, con la participación del cantaor de flamenco José Mercé. En abril de 1994 clausura la XXXIII Edición de la

Semana de Música Religiosa de Cuenca protagonizando el estreno Mundial de la *Cantata por la Paz* de Concepción Lebreros; en la 48 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, estrenó el poema sinfónico *Astarté*, obra de encargo del Festival al compositor malagueño Francisco José Martín Jaime, siendo dirigida por el maestro Jesús López Cobos.

Consecuencia de esta inclinación por atender a la música más vanguardista es la organización del Ciclo de Música Contemporánea con especial dedicación a la programación de obras de compositores españoles que culmina con la realización de una obra de encargo, a un compositor andaluz, en cada edición.

Su más reciente producción discográfica abarca la integral para violín y orquesta de P. Sarasate con el violinista Gabriel Croitoru. En 1998 graba con el maestro Philippe Entremont la *Sinfonía n.º 5* de S. Prokofiev y la *Sinfonía n.º 9* de D. Shostakovich; ese mismo año graba la banda sonora de la película *"Solos"*, de Benito Zambrano y música de Antonio Meliveo, banda que estuvo nominada a los Premios Goya. En el año 2000, y atendiendo al indicativo de *"Compositores andaluces después de Falla"*, graba el Concierto andaluz para el final de un milenio de Rafael Díaz. Con motivo del X Aniversario de la Orquesta, aparece un CD que recoge las obras de encargo de los distintos ciclos de Música Contemporánea. Composiciones de obras del Archivo de la Catedral de Málaga son objeto del contenido de otro CD grabado y que ha sido dirigido por el actual titular de la Orquesta, maestro A. Rahbari. Por último, se ha llevado a cabo la edición de un monográfico de Antón García Abril con la colaboración de la pianista malagueña Paula Coronas y la soprano María Orán.

Recientemente se ha cambiado su denominación por el de Orquesta Filarmónica de Málaga.

En septiembre de 2001 ha realizado una gira de conciertos lo que le ha llevado a participar en los Festivales Internacionales de Música de Praga, Brno y Bratislava.

CONCIERTO DIDÁCTICO.

Como ya viene siendo tradicional, el Otoño Musical Soriano dedica una de sus actuaciones a su público más joven. Un Concierto Didáctico dirigido a todos esos niños que se acercan al mundo de la música dispuestos a oír y conocer todo cuanto se les muestre.

Pero no nos confundamos. El concierto no está sólo dirigido a los más pequeños, porque toda clase de público tiene cabida en este tipo de actuaciones, de las cuales todos, absolutamente todos, saldremos con algo nuevo aprendido.

El programa nos anticipa lo que vamos a encontrar: Conocer los instrumentos a través de una gran variedad de obras. En esta ocasión, grandes compositores de los que llamamos clásicos, comparten escenario con la música de algunos de los personajes preferidos por los niños: Pokemon, Superman, los Teletubbies... Una mezcla sin lugar a dudas atractiva, que nos permitirá disfrutar acercándonos a estos distintos tipos de música.

Sobran las palabras y lo importante es implicarse en la actuación. Poco sentido tienen en esta ocasión unas notas al programa como las elaboradas para otros conciertos. En este momento, los protagonistas son la música y su público, y eso es lo verdaderamente importante, escuchar, y dejar que ella nos hable. Porque no olvidemos que comprender la música es oírla y conocerla, y gracias a este aprendizaje, el joven público de hoy puede llegar a convertirse, quien sabe, en el compositor, el intérprete o el aficionado del mañana...

¡Comienza el Concierto!

Domingo, 7 octubre 2001, 20,30 h.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA. CORO DE RTVE.

Director: MAESTRO ODON ALONSO.

PROGRAMA

I

LEONARDO BALADA.

“DIONISIO. *IN MEMORIAM*”.

Cantata. Narrador, coro y orquesta.

Obra de encargo del Otoño Musical Soriano.

Sobre textos de Dionisio Ridruejo, seleccionados por el soriano Emilio Ruiz y textos del propio Ruiz

II

P. TCHAIKOVSKY.

SINFONÍA Nº5.

Adagio-Allegro con anima.

Andante cantabile.

Allegro moderato.

Andante maestoso-Allegro vivace.

Odón Alonso, Director

Nacido en León, estudió en el Real Conservatorio de Música y en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, completando su formación musical en Viena.

Desde sus comienzos en la dirección en 1950, ha sido ininterrumpidamente director titular de algún conjunto:

1950: Director Musical del Coro de Cámara de Radio Nacional de España en Madrid.

1953: Titular de la Orquesta de Solistas de Madrid

1957: Director Musical del Teatro de La Zarzuela

1960: Titular de la Orquesta Filarmónica de Madrid

1968 a 1984: Titular de la Orquesta y Coro de RTVE.

De 1986 a 1992 fue Director Musical de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y del Festival Casals de dicho país; desde 1989 es Director de la Orquesta Clásica de Madrid y desde la temporada 1992/93 principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de Málaga, siendo nombrado Director Titular de dicha orquesta en Abril de 1995.

Ha grabado las obras capitales del repertorio sinfónico y sinfónico-coral, además de prestar especial atención a la música actual: desde la *Pasión según San Mateo*, de Bach, hasta la *Pasión según San Lucas*, de Penderecki; o desde las *Vísperas* de Monteverdi a *Gurrelieder* de Schoenberg, las Sinfonías de Beethoven y *Turangalila* de Messiaen.

Con la Orquesta de RTVE ha realizado dos giras de sesenta conciertos por los Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Francia y México. Ha dirigido en las principales salas del mundo tales como Musikvereinsaal y Volksoper (Viena), Concertgebouw (Amsterdam), Carnegie Hall (Nueva York), Kennedy Center (Washington), City Center Opera (Nueva York), Academy of Music (Filadelfia), Royce Hall, U.C.L.A. (Los Angeles), Theatre des Champs Élysées y Sala Pleyel (París), Ópera de Montecarlo, Liederhalle (Stuttgart), Palmengarten (Frankfurt), Stant Filarmonie Saal (Praga), Bruckner Saal (Linz), etc.

Es titular de la Cátedra de Ópera y Oratorio de la Escuela Superior de Canto de Madrid. El gobierno español le ha concedido la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica y el de Francia el grado de *Officier de L'Ordre des Arts et des Lettres*.

Está en posesión de la Medalla de Oro de UNICEF. Graba discos en Deutsche Grammophon, Philips, RCA, London, Columbia, Decca, Hispavox, Zafiro e Iberfón. La revista "Records World" le nombró en 1976 el mejor director español del año, y en 1995 recibió el título de "Hijo adoptivo de Soria".

Ha sido director artístico y *alma mater* del "Otoño Musical Soriano" desde sus comienzos. La VIII edición del mismo fue dedicada a su merecidísimo homenaje.

El pasado 19 de junio fue su tierra la que le rindió homenaje al hacerle entrega de **La alubia de oro**, título al personaje Bañezano del año 2000, otorgado por el Periódico local "*El Adelanto*", reconocimiento a su labor por una vida dedicada a la música y por pasar el nombre de La Bañeza por todos los países del mundo.

Orquesta Filarmónica de Málaga

Ver página 68, correspondiente al programa de esta mañana.

Coro de RTVE.

Fundado en 1950 con el nombre de "Los Cantores Clásicos", fue dirigido por Roberto Pal hasta 1952, en que se transforma en "Coro de Radio Nacional", bajo la dirección de Odón Alonso hasta 1958, cuando pasó a ser dirigido por Alberto Blancafort. Posteriormente han sido titulares: Pedro Pírfano, Pascual Ortega, Jordi Casas, Miguel Amantegui, de nuevo Alberto Blancafort como Director invitado. Laszlo Heltay hasta Junio de 2000, y en la actualidad Mariano Alfonso.

Está considerado como uno de los mejores conjuntos corales de España y su labor en el campo de nuestra polifonía profana y religiosa no tiene parangón; asimismo, en su repertorio figuran numerosas obras contemporáneas de compositores nacionales y extranjeros.

Aparte de sus actuaciones con la Orquesta Filarmónica de RTVE y de sus numerosos conciertos tanto "a capella" como con otras agrupaciones instrumentales, ha actuado en los Festivales Internacionales de Música de Barcelona, Santander, Granada, etc, así como en las Semanas de Música Religiosa de Cuenca, Decenas de Música en Toledo, Festivales de Ópera en Madrid y EXPO 92. En el ámbito internacional es de destacar su participación en el Festival de Flandes y, en junio de 1990, en el Festival Internacional de San Petersburgo. En su plantilla de profesores han figurado cantantes como Teresa Berganza, Isabel Penagos y Pedro Lavirgen.

En los últimos tiempos ha incrementado su actividad discográfica, tanto individualmente como el colaboración con la Orquesta Sinfónica de RTVE, editándose por RTVE-Música discos compactos dedicados a villancicos, zarzuelas, galas líricas...

En el año 2000 el Coro conmemoró el 50 aniversario de su creación con conciertos extraordinarios, una edición discográfica que recoge grabaciones históricas desde su fundación hasta la actualidad y estrenó la obra Tríptico de Miguel Hurtado, ganadora del Concurso de Composición Coral del Cincuentenario del Coro.

Notas

La IX Edición del *Otoño Musical Soriano* llega a su fin, y lo hace con un programa que reafirma una de las constantes que han definido su trayectoria desde sus comienzos: El estreno de obras de encargo de la mano de destacados compositores de nuestro país.

El Festival ha sabido aprovechar la tradición literaria de nuestra ciudad, cuna y fuente de inspiración de poetas y literatos, y unirla a la creación musical contemporánea, fomentando la composición a lo largo de estos años, de todo un corpus de nuevas obras basadas en textos de autores nacidos o inspirados en Soria.

El estreno de este año, "**Dionisio. In Memoriam**", es una obra de Leonardo Balada, y ocupa la primera parte del concierto. Tras esta obra, Tchaikovski con su *Sinfonía nº5* será el encargado de poner punto y final a la presente edición de conciertos de nuestro Festival de Otoño.

LEONARDO BALADA (1933).

"Dionisio. In Memoriam".

Nacido en Barcelona, Leonardo Balada Ibáñez, compositor y docente, inicia su formación musical en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, antes de trasladarse a Estados Unidos, lugar donde reside en la actualidad, siendo director musical del Contemporary Music Ensemble y Catedrático de Composición en la Universidad Carnegie-Mellon de Pittsburgh.

Aunque por edad se podría encuadrar dentro de la Generación del 51, lo cierto es que Balada se encuentra al margen de las actividades de este grupo de músicos españoles, y no es que no comparta con ellos ciertas ideas estéticas o ideológicas, sino que su ausencia de nuestro país le desvinculó de su problemática.

Su trayectoria inicial se muestra al margen de las tendencias seguidas por sus coetáneos. A través de Copland o Persichetti conoció lo que estaba sucediendo en la música de su tiempo, sin que por ello se sintiera obligado a seguir uno u otro camino.

Comienza su labor compositiva con gran independencia estética, hasta que en 1975 se produce un cambio en su obra. La incorporación de elementos melódicos y armónicos de signos tradicional, la asimilación del mundo sonoro estadounidense, y el empleo de sonoridades experimentales, caracterizan su escritura.

Dentro de su amplia producción, que abarca obras orquestales, corales, para voz y piano, diversos grupos instrumentales, guitarra, piano o música incidental, destaca la preferencia por las grandes formas instrumentales y la música escénica.

Sobre el estreno de esta tarde, "**Dionisio. In Memoriam**", el propio autor escribe las siguientes líneas:

"Esta cantata —de una duración aproximada de 30 minutos— es un homenaje a Dionisio Ridruejo el poeta y político soriano. Basándose en sus escritos poéticos y su prosa de carácter ideológico, filosófico o descriptivo, expresa tanto su amor por las tierras de Soria como el drama de las duras jornadas de combatiente en el frente de Rusia como partícipe de la División Azul. Al regreso de esas campañas bélicas se registra por parte de Ridruejo su ruptura con el Jefe de Estado y sus ideologías se toman ahora en pro de una visión democrática y de libertad para España. La selección de esos textos se deben al escritor soriano Emilio Ruiz, quien a su vez aporta sus propios escritos en forma de comentarios, para complementar y aclarar a la manera de las tragedias clásicas griegas. Los textos de Ridruejo son declamados exclusivamente por el Narrador mientras que los de Ruiz son cantados por el coro mixto. El desarrollo de la obra no responde a una estructura cronológica de eventos, sino más bien a una interpretación de síntesis de lo que ocurre, se describe y se piensa."

La música de la cantata está compuesta en el estilo modernista que caracteriza a las composiciones de Leonardo Balada y en este sentido tiene cierto parecido a sus cantatas *María Sabina*, *No-res* y *Torquemada* todas de un carácter abstracto-dramático. Pero además, y dentro de esta modernidad se visualiza de manera indirecta y simbólica, la existencia de motivos musicales que identifican a realidades ideológicas o folklóricas. Esto hace que "**Dionisio. In Memoriam**" se acerque también a sus obras *Cristóbal Colón* y *Zapata* en las que las abstracciones musicales se complementan con temas melódicos. La obra alterna lo dramático y tenso con lo lírico y contemplativo.

La cantata "**Dionisio. In Memoriam**" fue compuesta esta primavera en el espacio relámpago de cinco semanas, por encargo del *Otoño Musical Soriano* y está dedicada al maestro Odón Alonso.

PIORTR ILYICH TCHAIKOVSKI (1840-1893).

Sinfonía nº5.

El nacionalismo fue una fuerza más que influyente en la vida y la cultura del S.XIX. Los movimientos que perseguían una identidad nacional comenzaron a surgir en las artes y fueron muchos los compositores que adoptaron esta convicción y intentaron dotar a su música de un carácter de unidad e identidad nacional.

Inmerso en esta época, Tchaikovski mantendría un vivo interés por el folklore ruso a lo largo de toda su vida, constante que influirá en toda su carrera compositiva. Sin embargo, y a pesar de esto, tradicionalmente se le ha considerado el más europeo de los músicos rusos del momento, aunque esta afirmación quizás sólo esté basada en el hecho de que recibiera una formación tradicional en el Conservatorio.

Escribió seis Sinfonías, en las cuales trató de aunar la tradición formalista adquirida a través de su formación académica, con su predilección por una progresión expresiva y emocional. En ellas, destaca el dinamismo de la escritura orquestal así como el carácter melancólico que aparece como una constante dentro de su obra.

La *Sinfonía nº5* fue estrenada en San Petersburgo bajo la dirección del propio autor en 1888. Consta de cuatro movimientos: Adagio-Allegro con anima, Andante cantabile con alguna licencia, Allegro moderato y Andante maestoso-Allegro vivace.

El primer movimiento, *Adagio-Allegro* con anima, se abre con el tema cíclico (motor de toda la obra) sombrío y triste, con carácter de marcha o coral. Al comenzar el *Allegro* con anima, encontramos un nuevo tema de ritmo airoso. Se amplía, y la tensión aumenta, hasta la entrada del siguiente tema, en modo mayor, con cierto tono pastoral. Le sigue un ritmo de vals, suave y lírico, el desarrollo basado en una superposición de temas y valores rítmicos diferentes, y tras la reexposición, la coda repite el primer motivo del allegro y el tema de la introducción.

En el *Andante* cantabile con *alguna licencia*, la trompa canta una larga melodía y dialoga con el oboe. Este último expone el motivo, que será repetido después por la cuerda y por toda la orquesta.

En la parte central del movimiento, el clarinete interpreta una melodía graciosa y melancólica, pero el clima se oscurece con la aparición del tema cíclico en las trompetas.

El tercer movimiento, *Allegro moderato*, es un vals elegante. De nuevo el tema cíclico hace su aparición antes del final, motivo constante que vuelve a impresionar con su carácter sombrío.

El final, *Andante maestoso-Allegro vivace*, comienza con el tema cíclico completamente transformado, mostrándose ahora como un coral en modo mayor. Tras él, el allegro recoge una gran abundancia temática en la que aparece el tema cíclico bajo diversos aspectos. Finalmente, se presenta y reafirma como un grandioso coral, que dará paso a la coda con la que concluye el movimiento.

ANOTACIONES _____

ANOTACIONES _____

ANOTACIONES _____

ANOTACIONES _____

Organiza:

Excmo. Ayuntamiento de Soria
Servicio de Cultura

Patrocinan:

**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Educación y Cultura. Red de teatros.

M. DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

INAEM

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA

Caja Duero

Excma. Diputación Provincial de Soria

CAJA RURAL DE SORIA