

V5

Orquesta Ciudad de Granada

OCG
22
23

viernes **25** noviembre 2022 / V5
Auditorio Manuel de Falla, 19:30 h
Espacio sinfónico
28 Encuentros Manuel de Falla

LA MÚSICA DE LAS ESFERAS

I

Illuminada PÉREZ FRUTOS (1972)

I suoni dei corpi celesti

35'

(estreno absoluto, obra encargo de Fundación SGAE y AEOS)

[Proplyds]. "El origen"

"Yermo". Mercurio

"Tierra de Fuego. Profundo". Venus

"Come un ricordo da lontano. Inrimissimo, intenso". Tierra

"Peteo. Lento, intenso". Marte

"Lento, libero. Eterno". Júpiter

"Libero, volátil, etéreo". Saturno

"Profundo". Harmonices Mundi

"Come un ricordo da lontano. Inrimissimo, intenso".

II

Manuel de FALLA (1876-1946)

El sombrero de tres picos, ballet

37'

(G. Martínez Sierra sobre P. A. de Alarcón)

Introducción

Parte 1

La tarde

Danza de la molinera (fandango)

Las uvas

Parte 2

Danza de los vecinos (seguidillas)

Danza del molinero (farruca)

Danza del corregidor

Danza final (jota)

BELÉN Mª HERRERO mezzosoprano

FRANCIS LÓPEZ diseño visual y videocreación

JULIO GARCÍA VICO director

Colaboran:
AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS VEGA y
CORRAL & VARGAS
NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE

sábado 26 noviembre 2022 / Gran Teatro Falla de Cádiz, 20:00 h / Festival de Música Española de Cádiz

José Guerrero. *Verde oliva*.
1979, óleo sobre lienzo, 182 x 132 cm
Colección del Centro José Guerrero,
Diputación de Granada.

TRANSGREDIENDO LOS LÍMITES DEL ARTE. MÚSICA PARA SER VISTA

Las dos obras que integran este concierto pertenecen a épocas, autores y tendencias bien distintas. La primera, a cuyo estreno absoluto asistimos hoy, ha sido concebida por Iluminada Pérez Frutos, una compositora representativa de las últimas tendencias creativas, que cuenta entre sus logros el haber investigado en las relaciones entre la música y los sentidos, con particular atención a lo visual y lo olfativo. La segunda, en cambio, fue concebida hace más de cien años por Manuel de Falla y representa un hito en la historia de la danza y la música occidental. Su configuración de «lo español» ha sido clave para articular esa ansiada identidad nacional, integrada en el discurso universal.

Sin embargo, ambas obras tienen algo en común: las dos han retado los medios tradicionales de expresión, indagando en la unión entre las artes. *I suoni dei corpi celesti* es una composición sinfónico visual, un género híbrido que plantea nuevas formas de escucha, en las que se combina la audición con las imágenes en 3D. Por su parte, *El sombrero de tres picos* es un ballet interdisciplinar que aúna la coreografía, la literatura, el lenguaje musical, la escenografía y el figurinismo, y

en el que se entrecruzan conceptos como la construcción del estereotipo, la identidad nacional, lo auténtico, lo popular y la suma entre tradición y vanguardia. Profundicemos a continuación en ambas propuestas, tomando las palabras de la propia autora para la primera de ellas.

ILUMINADA PÉREZ FRUTOS *I suoni dei corpi celesti*

«*El soplo del viento adora el sonido*»

Pitágoras

Todo concierto que incluye un estreno mundial tiene un extra de valor histórico, por ello es de justicia comenzar este comentario con la mención de esta obra, «*I suoni dei corpi celesti*», surgida como encargo de la Orquesta Ciudad de Granada, Asociación Española de Orquestas Sinfónicas y la Fundación SGAE.

Con la frase de Pitágoras abrimos las puertas hacia un nuevo planteamiento de concierto, donde la percepción de los sentidos y la figuración de los planetas son elementos que definen el pensamiento compositivo de esta obra. Con esta nueva apreciación sensitiva se pretende enlazar colores y música bajo la mirada atenta de unas imágenes, en un intento de adentrarse en el mundo de los sentimientos y emociones del espectador, planteándolo como un concierto sinestésico.

A través de la música y utilizando los sentidos, nace una obra multidisciplinar conformada a partir de investigaciones sinestésicas (sensación o apreciación de un estímulo aplicado sobre un sentido y percibido a través de otro sentido diferente), que ya esboqué en mi tesis doctoral, para adentrarse en un viaje imaginario y llegar a descubrir la sonoridad de los seis planetas propuestos por Kepler, en afelio, vinculados a sus diferentes colores, a través de una propuesta visual, que nos sugieren un auténtico cruce de referencias sensoriales, la remisión del sentido de lo sonoro al universo visual de los planetas,

siendo una evocación de la antigua teoría de origen pitagórico, cuyas creencias mantenían al sol como un planeta (Mercurio, Venus, La Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y el Sol).

«*La armonía de las esferas*» basada en la idea de que el universo está gobernado según proporciones numéricas armoniosas y que los sonidos que producía cada esfera se combinaban con los sonidos de las demás, creando una sincronía sonora especial llamada «música de las esferas» que más tarde, en el siglo XVII, el astrónomo alemán Kepler desarrolló en su libro *Harmonices Mundi* (1690), donde además postuló que las velocidades angulares de cada planeta producían sonidos consonantes. Asumida esta creencia, escribió seis melodías; cada una correspondía a un planeta diferente. Representó la velocidad angular de cada astro en un pentagrama musical. La nota más baja correspondía al caso más alejado del sol y la más alta al más cercano, y la relación entre los pares de velocidades angulares es muy cercana a la que define estos intervalos musicales. Kepler llegó a considerar, como muchos otros antes que él, que los planetas al moverse en el aire producirían un sonido, al igual que lo hacían las cuerdas de un instrumento musical al ser movidas por el viento y este sonido sería armonioso.

Francis López se encargará de desarrollar la parte visual a través de video proyecciones creadas a partir de la interpretación individual de cada pieza musical. Planetas, estrellas, nebulosas y atmósferas espaciales acompañarán cada nota en perfecta sincronía. El uso, además, de recursos y efectos visuales reactivos, conseguirán en el espectador una bella experiencia multisensorial difícil de olvidar.

Así pues, mi objetivo ha sido y será ampliar la música a todo el universo de sentidos y emociones.

Iluminada Pérez Frutos

MANUEL DE FALLA El sombrero de tres picos, ballet

El sombrero de tres picos es un ballet que se inserta en el movimiento de renovación de la escena española producido en las primeras décadas del siglo XX. El proceso creativo se inició en 1916, cuando Manuel de Falla y el matrimonio de dramaturgos integrado por María Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra se embarcaron en la creación de una pantomima titulada *El corregidor y la molinera*. Estando inmersos en la génesis de esta obra, actuó por primera vez en España la célebre compañía de Ballets Russes, invitada por Alfonso XIII y en presencia de la Familia Real. Con este motivo, Falla reestableció relaciones con personalidades tan influyentes como Serguei Diaghilev (director de la compañía), Leónide Massine (coreógrafo y primer bailarín) e Igor Stravinsky, que se había sumado a la comitiva para dirigir algunas de sus obras. Tras escuchar algunos fragmentos de *El corregidor y la molinera*, Diaghilev propuso a Falla transformar la pantomima en ballet, a fin de integrarla en su repertorio. De ahí surgió *El sombrero de tres picos*, como segunda versión de la obra, en cuya adaptación anduvo ocupado Falla hasta su estreno en 1919.

Literariamente, la obra es fruto de una reelaboración en cadena: está basado en el romance popular del «Molinero de Alarcos», transformado en novela por el escritor del siglo XIX Pedro Antonio de Alarcón y llevado a escena por María Lejárraga —aunque, como era habitual, fue presentado al público con la firma de su esposo Gregorio Martínez Sierra—. Tanto Falla como Lejárraga realizaron un proceso de esencialización de la trama: en la obra se narra una divertida historia de enredo entre una pareja de molineros y el Corregidor que, aprovechando su autoridad, intenta a toda costa seducir a la Molinera, lo que lleva a su esposo, convencido de la traición, a planear su venganza con la Corregidora.

Musicalmente, *El sombrero de tres picos* supone un paso adelante en la trayectoria de Falla por la diversificación de las fuentes populares que contiene. Como en sus anteriores obras, la acción transcurre en Andalucía, pero Falla mira ahora hacia diferentes zonas geográficas y escoge material melódico de otras regiones, como la jota (que identifica a la Molinera por su origen navarro) o la canción murciana «El paño moruno» (ya empleada en sus *Siete canciones populares españolas*, y que en este caso sirve para caracterizar al Molinero, natural de Murcia). Además, el compositor multiplica la cita de melodías populares auténticas, introducidas con un carácter fuertemente humorístico («[...] he hecho cortas pero frecuentes citas de coplillas del pueblo cuya intención sólo un español puede comprender», reconocía el músico en 1939). Junto a las fuentes populares —que en su momento los espectadores identificaron sin problema, aunque hoy pasan desapercibidas para la mayor parte de la audiencia—, Falla recurrió también a diversos fragmentos de la tradición culta, introducidos con la misma función humorística. Así, el motivo inicial de la Quinta Sinfonía de Beethoven, conocido como la «llamada del destino», es usado para marcar el toque de los alguaciles a la puerta del molino, adonde acuden para detener al Molinero.

El 15 de junio de 1919 Falla estaba ya en Londres para supervisar los ensayos, con los treinta y dos pares de castañuelas que Diaghilev le había encargado —«doce pares de castañuelas grandes de primera calidad y veinte pares especiales para jota»—. El estreno, a cargo de los Ballets Russes, tuvo lugar el 22 de julio de 1919 en el Teatro Alhambra de Londres, bajo la dirección de Ernest Ansermet. La coreografía fue obra de Massine, mientras que Picasso se encargó del vestuario, el decorado y el telón de boca. Pero Falla no pudo asistir a la primera representación de su obra. La misma tarde del día 22, unas

horas antes de que se iniciara la función, recibió un telegrama de su hermana María del Carmen anunciándole que su madre estaba gravemente enferma. Desafortunadamente, el músico no llegó a tiempo para despedirse de su madre, pero al menos tuvo la satisfacción profesional de recibir el siguiente telegrama de Diaghilev, mediante el que le informaba del enorme éxito cosechado con la representación de *El sombrero de tres picos*: «Triunfo de público y prensa, enorme interés artístico, salas llenas. Enhorabuena, saludos. Dénos noticias tuyas». El potencial dancístico, la exuberante orquestación de corte francés y la fusión entre lo popular y la vanguardia hicieron de esta obra un referente ineludible, así como un paso esencial para la irrupción de la modernidad en España.

Elena Torres Clemente

EL SOMBRERO DE TRES PICOS (texto cantado)

Introducción

Casadita, casadita,
cierra con tranca la puerta,
que aunque el diablo está dormido,
a lo mejor se despierta.

Danza del molinero

¡Por la noche canta el cuco,
advirtiendo a los casados,
que corran bien los cerrojos,
que el diablo está desvelado!
Por la noche canta el cuco:
¡Cucú, cucú, cucú!

FRANCIS LÓPEZ

La formación académica de Francis López como Diplomado en Gráfica publicitaria (2005) le llevó a explorar nuevos formatos de expresión. Una vez agotadas las posibilidades del soporte impreso, se interesó por el soporte audiovisual, más concretamente con el diseño escenográfico de grupos musicales, donde se aunaban sus dos inquietudes artísticas más pasionales: el diseño y la música. Comienza a trabajar como videojockey en el año 2006 cuando el grupo granadino Los Planetas se interesa por un proyecto escenográfico diseñado por él para la gira "La Leyenda del Espacio" (RCA Records, 2007).

Desde 2006, con su primer y majestuoso proyecto de Los Planetas, Francis López ha sido diseñador audiovisual y técnico de video de las mejores bandas *indies* nacionales, girando con cada una de ellas por toda la geografía española: Los Planetas, Los Pílotos, Morente y Lagartija Nick, Fangoria, Lori Meyers...

Con la compositora Iluminada Pérez Frutos ha colaborado con anterioridad en el proyecto "Inspiración de Rafael Alberti", un concierto multisensorial.

BELÉN MARÍA HERRERO

Belén Mª Herrero nace en Lucena (Córdoba). Termina el Grado Superior de Pedagogía Musical en el Real Conservatorio Superior de Música "Victoria Eugenia" de Granada, siendo el piano su instrumento principal, y comienza sus estudios de canto en la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde trabaja como mezzosoprano. Ha recibido clases de profesoras/es tales como Marina Pardo, Carlos Mena, Sonia Gancedo, Mª Ángeles Triana o Marta Almajano, entre otras.

Ha trabajado bajo la batuta de directores como Jordi Savall, Marco Antonio García de Paz, Paul McCreesh, Xavier Pagès-Corella, Lucas Macías, Lluís Villamajó, Héctor Elieíl Márquez o Tomeu Quetgles. Ha cantado en escenarios como Philharmonie de París, La Saline Royale, Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo o el Monasterio de San Jerónimo de Granada con el coro "El León de Oro". También ha participado en el Festival Internacional de Música de Granada con el Coro de la Orquesta Ciudad de Granada y es miembro del Joven Coro de Andalucía, con el que continúa su formación. Participa también con el Coro de Radio Televisión Española en Madrid y ha recibido varios premios en el Concurso Polifónico Internacional "Guido d'Arezzo" (Italia) junto al coro femenino Aurum.

Como proyectos de cámara ha pertenecido al grupo vocal Ensemble Hemiolia, donde ha interpretado un amplio repertorio de música antigua española. Actualmente es miembro del grupo Florentia Ensemble con el que interpreta el *Officium Defunctorum* de Tomás L. de Victoria, entre otras obras, en la Catedral de Granada. Finalmente, como solista destaca su participación como alto en el Réquiem en Do menor de Michael Haydn junto al Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, además de numerosos recitales solistas.

JULIO GARCÍA VICO

Ganador del concurso de dirección LSD-Donatella Flick y del Premio Alemán de Dirección, entre otros diversos y prestigiosos concursos, García Vico es director de repertorio sinfónico y operístico con residencia en Londres y Düsseldorf.

Próximamente dirigirá las Orquestas Beethoven de Bonn, Gürzenich de Colonia, las Sinfónicas de Múnich, Núremberg, Hof y de la Radio de Colonia (WDR), la Ópera de Colonia, y la Filarmonía del estado alemán de Renania, entre otras.

Nacido en Cádiz, ganó el Premio Nacional Santa Cecilia Odero. Estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde obtuvo el primer Premio de Interpretación. En Múnich estudió un máster en música contemporánea y es Akademist en el Ensemble Modern de Frankfurt. Estudió dirección orquestal en Düsseldorf y es becario del Dirigentenforum del Consejo Alemán de Música. En 2019 fue director musical del Operstudio en los teatros Krefeld y Mönchengladbach. Ha sido invitado a festivales internacionales como Manifeste Paris, Beijing Music Festival, Warszawska Jesien o Gaudeamus Muziekweek.

Esta temporada comienza su actividad como asistente de la Orquesta Sinfónica de Londres y trabaja con Sir Simon Rattle, Gianandrea Noseda y François-Xavier Roth. Así mismo, dirigirá, entre otras, a la Orquesta Nacional de España, Orquesta de Radio Televisión Española y Mozarteum de Salzburgo.

viernes **16** diciembre 2022 / **conciertos fuera de abono**
 sábado **17** diciembre 2022
 Auditorio Manuel de Falla, 19:30 h
Espacio abierto

MESÍAS PARTICIPATIVO

Georg Friedrich HAENDEL
 Mesías

JONE MARTÍNEZ soprano
CARLOS MENA alto
FRANCISCO FERNÁNDEZ-RUEDA tenor
ELÍAS ARRANZ barítono
CORO DE LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA
(Héctor E. Márquez director)
Coros participativos de Granada y provincia
AARÓN ZAPICO director

Colabora

miércoles **21** diciembre 2022 / **F2**
 Auditorio Manuel de Falla, 18:00 h (agotado) • Nueva sesión, 20:00 h
Espacio familiar

VILLANCICOS POPULARES DEL MUNDO

Coros infantiles de Granada y provincia
HÉCTOR ELIEL MÁRQUEZ director

Colabora

ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA
Lucas Macías
 director artístico

Josep Pons
 director honorífico

Joseph Swensen y Christian Zacharias
 principales directores invitados

Concertino
 Teimuraz Janikashvili *

Violines primeros
 Peter Biely (ayuda de concertino)
 Atsuko Neriishi
 Annika Berscheid
 Julijana Pejčić
 Andreas Theinert
 Piotr Wegner
 Javier Baltar *
 Óscar Sánchez *
 Adriana Zarzuela *

Violines segundos
 Sei Morishima (solista)
 Joachim Kopyto (ayuda de solista)
 Israel de França
 Edmon Levon
 Milos Radojčić
 Wendy Waggoner
 Clara Pedregosa *
 Marina García *

Violas
 Hanna Nisonen (solista)
 Krasimir Dechev (ayuda de solista)
 Josias Caetano
 Mónica López
 Donald Lyons
 Luis Barbero *
 Alejandro Parra *

Violoncellos
 Arnaud Dupont (solista)
 J. Ignacio Perbech (ayuda de solista)
 Ruth Engelbrecht
 Philip Melcher
 Héctor Hervás *
 Rosa de V. García *

Contrabajos
 Frano Kakarigi (solista)
 Günter Vogl (ayuda de solista)
 Xavier Astor
 Stephan Buck

Flautas
 Juan C. Chornet (solista)
 Bérengère Michot (ayuda de solista)
 Eva Martínez *

Oboes
 Eduardo Martínez (solista)
 José A. Masmano (ayuda de solista)
 Juan A. Moreno *

Clarinetes
 Carlos Gil (solista)
 Marta Fitzsimmons (ayuda de solista) *

Fagotes
 Santiago Ríos (solista)
 Joaquín Osca (ayuda de solista)

Trompas
 Óscar Sala (solista)
 Carlos Casero (ayuda de solista)
 Eugenia Pérez *
 Pablo Conejo *

Trompetas
 David Pérez (solista) *
 Manuel Moreno (ayuda de solista)
 Julio Jiménez *

Trombón
 Celestino Luna (solista) *
 Manuel Quesada (ayuda de solista) *
 Ángel F. Moreno (tbn. bajo) *

Tuba
 Alejandro Marco (solista) *

Timbal / Percusión
 Jaime Esteve (solista)
 Noelia Arco (ayuda de solista)
 David Cano *
 Lola Olmo *
 Carolina Pérez *
 Felipe Corpas *

Piano / celesta
 Purí Cano (solista) *

* invitados

Gerencia
 Roberto Ugarte
 Mª Ángeles Casasbuenas
 (secretaría de dirección)

Administración
 Maite Carrasco
 Jorge Chinchilla

Programación y coordinación artística
 Pilar García

Comunicación
 Pedro Consuegra
 Rafa Simón

Programa educativo
 Arantxa Moles

Producción
 Juan C. Cantudo
 Jesús Hernández
 Juande Marfil
 Antonio Mateos

ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA

Auditorio Manuel de Falla
 Paseo de los Mártires s/n
 18009 - Granada
 958 22 00 22
 ocg@orquestaciudadgranada.es
 orquestaciudadgranada.es

CONSORCIO GRANADA PARA LA MÚSICA

Ayuntamiento
de Granada

Diputación
de Granada

Avanzamos junt@s

COVIRAN

Fundación
Unicaja

Fundación
Jesús Serra
Catalana Occidente

Concurso
Internacional
de Música
María Canals

Colaboración especial

Diputación
de Granada
Avanzamos junt@s

Centro José Guerrero

Edición de la Orquesta Ciudad de Granada (Consortio Granada para la Música) con la colaboración del Centro José Guerrero (Diputación de Granada), que ha cedido las imágenes de las obras de su colección.

Auditorio Manuel de Falla
Asociación Amigos de la OCG
Mecenas OCG 2022/23
Asociación Musical Acorde de la Costa de Granada
Universidad de Granada
Departamento de Historia y Ciencias de la Música UGR
AEOS – Asociación Española de Orquestas Sinfónicas
RNE – Radio Clásica

Azafatas Alhambra
Mudanzas Cañadas

GRX

