

Orquesta 2018*19
Ciudad de
Granada

viernes 5 octubre 2018 /A2

sábado 6 octubre 2018 /S1

Auditorio Manuel de Falla, 20:30 h

6T18
19
6T18
19

Retratos desde la tragedia. El desamor y el destino en la obra Chaikovski

Nacido en 1840 en el seno de una familia burguesa que le educó para ejercer de funcionario del estado, Piotr Ilich Chaikovski abandonó pronto los designios familiares y en 1862 se matriculó en el Conservatorio de San Petersburgo donde se graduó en 1865. Sin embargo, durante su primera etapa como compositor, fue objeto de las críticas del colectivo ruso de compositores denominado *Grupo de los Cinco*, debido a su formación occidental, por un lado, y al nacionalismo musical exacerbado que practicaban los miembros del citado grupo, por el otro.

El Grupo de los Cinco, formado por César Cui (1835-1918), Alexander Borodin (1833-1887), Modest Mossorgsky (1839-1881) y Nikolai Rimski-Korsakov (1844-1907) y dirigido por Mili Balákirev (1837-1910), no fue sino el intento de un grupo de intelectuales vinculados a la música, bien por su capacidad compositiva, bien por su gusto musical *amateur*, por recuperar la esencia sonora rusa, en oposición a las instituciones musicales del país a las que consideraba occidentalizadas.

Aunque las críticas por parte del grupo al, en aquel momento, joven compositor se apoyaban en ideas como que el músico no hacía un buen uso del folclore ruso –nada más lejos de la realidad, puesto que en sus obras Chaikovski incluyó piezas vinculadas al folclore de la nación, canciones infantiles y melodías urbanas–, en realidad estuvieron motivadas por el hecho de que el compositor hubiese recibido formación musical en aquellas instituciones –como el Conservatorio de San Petersburgo– a las que el grupo se oponía de forma manifiesta.

En la búsqueda de un lenguaje compositivo propio, Chaikovski mostró un registro de técnicas que le llevaron a componer utilizando desde las formas clásicas del rococó dieciochesco hasta las exigencias idiomáticas del nacionalismo ruso. Amplio defensor de la música programática, de la que las dos obras que completan este programa son fehaciente muestra, consideraba que la música, al igual que la literatura, no podía reducirse a su característica lírica.

En la primera parte del concierto la orquesta ofrecerá la obertura-fantasia *Romeo y Julieta* considerada la primera obra del joven ruso. Chaikovski, siguiendo la estela de otras figuras destacadas como Berlioz y Prokofiev, toma los textos shakesperianos como tema compositivo. Fruto de ello son, además de la pieza que hoy se presenta, *La tempestad* (1873) y *Hamlet* (1888). El compositor atendió con la escritura de *Romeo y Julieta* al encargo, paradójicamente, que le hizo el líder del Grupo de los Cinco, Mili Balákirev, que tan crítico se mantuvo siempre con el estilo del compositor. Aunque concluyó la primera versión en 1869, la sumisión que Chaikovski experimentó hacia la autoritaria figura de Balákirev le llevó a revisar la partitura hasta en dos ocasiones más (1870 y 1880). La versión que esta noche interpreta la OCG corresponde a la edición definitiva de 1880 y que el autor realizó paralelamente a la escritura de la *Obertura 1812*.

Chaikovski no trata de representar extractos de la obra, sino condensar sus ideas esenciales como el amor, la rivalidad entre las familias y la tragedia, y toma la forma sonata para exponer tres temas principales: las disputas entre los Montesco y los Capuleto, el romance idílico entre Romeo y Julieta y su desenlace fatal. Para llevar esto a cabo, el autor, establece un contexto sonoro y estructural basado en las posibilidades colorísticas de la sección de viento-madera a la que trata de mantener siempre en equilibrio con las cuerdas. A ello se unen las intervenciones del metal que enfatizan los

momentos de mayor dramatismo. Sin duda, uno de los motivos del éxito de la obra, pese a las duras críticas que recibió en sus sucesivas versiones por parte de Balákirev, fue su articulación alrededor de una idea musical constante, el «tema de amor», que aparece de forma recurrente hasta en ocho ocasiones, en las diferentes secciones instrumentales.

El inicio de la pieza está protagonizado por la introducción de una melodía por parte de la sección de viento que con su carácter solemne y religioso dibuja la figura de Fray Lorenzo, confidente de los amantes. A medida que avanza la partitura, este tema es adoptado en *pizzicato* por la cuerda y, posteriormente, se desarrolla de forma intensa a modo de fuga, simbolizando la querrela entre ambas familias. A esta batalla sonora le sigue el motivo de amor que violines y trompetas interpretan de forma intensa y apasionada. Finalmente, Chaikovski anuncia el trágico desenlace a través de una sección agitada en la que utiliza la alternancia de acordes disonantes. Este efecto, aunque renovador en su tiempo, no fue bien recibido por la crítica de la época. El desvanecimiento de la melodía principal, que cada vez se vuelve más difusa, ilustra la muerte de los protagonistas.

Los biógrafos de Chaikovski consideran que uno de los motivos que llevaron al compositor a aceptar el encargo de Balákirev para escribir una obra inspirada en la historia de Romeo y Julieta no fue solo su deseo de ser aceptado por la sociedad musical de la Rusia nacionalista de aquellos años, o la fascinación que pudo llegar a sentir por los textos del dramaturgo inglés, sino la propia situación sentimental en que se encontraba el autor. Siguiendo estas teorías, algunos musicólogos atribuyen la elección de la tonalidad, *re bemol mayor*, abreviada en alemán como «Des» al desengaño amoroso del autor con la cantante belga Desirée Artôt.

En la segunda parte del concierto escuchamos la *Sinfonía, núm 4 en Fa menor, op. 36*

estrenada en la Sociedad Musical Rusa de San Petersburgo en 1878 bajo la batuta de Nikolai Rubinstein y que el compositor dedicó a su mecenas Nadezhda von Meck. La obra fue escrita al mismo tiempo que el músico trabajaba en su ópera *Eugenio Oneguín* (1879), basada en la novela de Aleksander Pushkin (1799-1837). El retrato de Pushkin acerca de la inevitabilidad del destino y la lucha interna de los personajes por sobreponerse a él, causaron una honda impresión en el compositor, que escribió su sinfonía siguiendo el modelo beethoveniano desde una perspectiva opuesta.

La sinfonía, que se estructura en los cuatro movimientos tradicionales, comienza con la presentación del tema del «destino» o *fatum* que tras una introducción de mano de las trompas y fagotes a la que acompaña una sucesión de ritmos sincopados, es introducido por las cuerdas. A continuación, un solo de clarinete envuelto por la sección de cuerda dibuja el desaliento y la desesperación que anteceden al «motivo de fe», un *leitmotiv* que vertebrada cada una de las partes de la obra y en el que el autor retrata su visión fatalista frente al destino.

El segundo movimiento lo abre el oboe en una melodía melancólica escrita en *si bemol mayor* que deja paso al *Scherzo* del tercer movimiento, protagonizado por las cuerdas y los viento-madera a los que el oboe da la entrada con la primera nota del *fatum*. La parte del trío destaca, sobre todo, por la ausencia casi total de percusión, a excepción de los timbales.

La obra concluye con un *Allegro con fuoco* en el que el compositor reutiliza la canción popular rusa *En el campo había un abedul* a la que va deconstruyendo hasta convertirla en una tormenta en la que el individuo se enfrenta a su propio destino.

Elsa Calero Carramolino

Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada

Pablo Heras-Casado

Pablo Heras-Casado disfruta de una carrera inusualmente variada y amplia, que abarca el gran repertorio sinfónico y operístico, así como la creación contemporánea.

Principal Director Invitado del Teatro Real de Madrid y Primer Director Laureado de la Orchestra of St. Luke's de Nueva York de la cual había sido Director Principal desde 2011 hasta 2017, también colabora habitualmente con la Freiburger Barockorchester en giras y grabaciones. Desde 2017 es director del Festival de Granada.

En la temporada 2018/19 Heras-Casado es Spotlight Artist de la serie NTR Matinee en el Het Concertgebouw en Ámsterdam, dirigiendo la Orquesta Filarmónica de la Radio, así como a la Freiburger Barockorchester y en gira con la Mahler Chamber Orchestra. Debuta con la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh y la Orquesta Sinfónica de Montreal, y regresa a la Orquesta de St. Luke's en el Carnegie Hall de Nueva York. En enero de 2019 dirigirá la ópera *Das Rheingold* de Wagner en el Teatro Real de Madrid, comenzando su primer ciclo completo

del *Anillo*, a través de cuatro temporadas consecutivas

Heras-Casado graba principalmente para Harmonia Mundi, reconocida en los Premios Gramophone con la *Etiqueta del año 2018*. Cuenta con una extensa discografía que incluye una serie de grabaciones en desarrollo titulada "Die Neue Romantik" con la Freiburger Barockorchester y colaboraciones con prestigiosos solistas como Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras y Alexander Melnikov. Entre los lanzamientos de 2018 destacan los álbumes dedicados a Debussy, con Philharmonia Orchestra de Londres; a Bartók con la Münchner Philharmoniker y Javier Perianes (piano); un DVD con *El holandés errante*, de Wagner, en el Teatro Real, además de la *Selva morale e spirituale* de Monteverdi con el Balthasar-Neumann-Chor & Ensemble.

Pablo Heras-Casado está muy involucrado con la ONG española Ayuda en Acción, de la cual es Embajador Mundial, apoyando y promoviendo el trabajo internacional de la organización para erradicar la pobreza y la injusticia en el mundo.

Andrea Marcon
Director artístico

Josep Pons
Director honorífico
Giancarlo Andretta y
Joseph Swensen
Principales directores
invitados

Concertino
Friedemann Breuning

Violines
Peter Biely (ayuda de concertino)
Marc Paquin (solista)
Atsuko Neriishi (solista)
Joachim Kopyto (ayuda de solista)
Annika Berscheid
Edmon Levon
Isabel Mellado
Sei Morishima
Julijana Pejic
Milos Radojic
Andreas Theinert
Wendy Waggoner
Lucía Fernández
Isabel Ontiveros
Mª Belén Castellano
Pablo Coronado
Manuel Fernández
M^a del Mar Jiménez
Carmen Méndez
Marcos Montes
Marina Rodríguez
Miguel Á. Ruiz
Sergio Serrano
Marta Tur de Carlos

Violas
Hanna Nisonen (solista)
Krasimir Dechev (ayuda de solista)
Mónica López
Donald Lyons
Andrzej Skrobiszewski
Nuria Cruz
Marco Requena
Ignacio Álvarez
Marina Cruz
Ana Gómez
Danilo Malagón
M^a del Pilar Zurita

Violoncellos
Kathleen Balfe (solista)
J. Ignacio Perbech (ayuda de solista)
Philip Melcher
Matthias Stern
Andrea Bernal
Leonor Tur de Carlos
Fabio Arias
Álvaro Berlanga
Antonio Peña
Martín Rodríguez

Contrabajos
Frano Kakarigi (solista)
Xavier Astor (ayuda de solista)
Stephan Buck
Blanca Arnedo
Patricia Muñoz
Jacob Toré
Claudia Martínez

Flautas
Juan C. Chornet (solista)
Francisco Rojas
Eva Saavedra
Rocío Bolaños (piccolo)
Pablo Iborra (piccolo)

Oboes
José A. Masmano (solista)
Sebastián Cordero
Irene Rodríguez
Héctor Pérez (corno inglés)

Clarinetes
Carlos Gil (solista)
Carlos Caballero
Daniel Huertas

Fagotes
Santiago Ríos (solista)
Miguel Castro
Mª Victoria López

Trompas
Óscar Sala (solista)
F. José Carmona
Pablo Conejo
María Fernández
Pedro Á. Herrera
Ignacio Moyano
María Vargas

Trompetas
Manuel Moreno* (solista)
Bernabé García

Trombones
Celestino Luna** (solista)
Adrián Rodríguez
Jaime Carrillo
Alonso Pastor
Diego Galiano (tbn. bajo)
Miguel Martí (tbn. bajo)

Tabas
Alejandro Jiménez
Miguel Á. Martín

Timbal
Jaume Esteve (solista)

Percusión
Noelia Arco (ayuda de solista)
David Cano
Fernando Franco

Arpa
Miguel Á. Sánchez** (solista)
* Interinos / ** Invitados
/ Alumnos Joven Academia OCG

Gerencia
Günter Vogl
Mª Ángeles Casasbuenas
(secretaría de dirección)

Administración
Maite Carrasco
Jorge Chinchilla

Coordinación de Programación
Pilar García

Comunicación
Pedro Consuegra
Beatriz González

OCGSocial / Programas educativos
Arantxa Moles

Producción
Juan C. Cantudo
Jesús Hernández
Juande Marfil
Antonio Mateos

Protocolo y Relaciones Institucionales
Marian Jiménez

Soporte técnico y web
Gabriel Pozo

OCG orquesta ciudad de Granada

Auditorio Manuel de Falla
Paseo de los Mártires s/n
18009 - Granada
Tel. 958 22 00 22 - Fax: 958 22 23 22
ocg@orquestaciudadgranada.es
www.orquestaciudadgranada.es

Taquillas
www.redentradas.com
Ancha de la Virgen 27
venta telefónica 958 108 181
Teatro Isabel La Católica
Acera del Casino s/n
venta telefónica 958 222 907
Consultar otros puntos de venta en
www.orquestaciudadgranada.es
www.redentradas.com

CONSORCIO
GRANADA
PARA LA MÚSICA

OCG MECENAZGO

Colaboradores principales

Colaboradores +

Colaboradores

Con el apoyo de

Universidad de Granada
Dpto. de Hª y Ciencias de la Música UGR
Azafatas Alhambra
Slabon Moda
RNE-Radio Clásica
Mudanzas Cañadas (transportista oficial)
Hotel Alhambra Palace

Rafa Simón (Diseño gráfico)

viernes 5 octubre 2018 /A2

sábado 6 octubre 2018 /S1

Auditorio Manuel de Falla, 20:30 horas

Romeo y Julieta, jóvenes en la Academia

I

Piotr Ilich CHAIKOVSKI (1840-1893)

Romeo y Julieta, TH 42^a

Andante no tanto quasi moderato –
Allegro giusto – Moderato assai

23'

II

Piotr Ilich CHAIKOVSKI

Sinfonía núm. 4 en Fa menor, op. 36

Andante sostenuto
Andantino in modo di canzona
Scherzo: Pizzicato ostinato
Finale: Allegro con fuoco

44'

Joven Academia Instrumental de la OCG

(Taller orquestal OCG-Real Academia de BB AA de Granada)

PABLO HERAS-CASADO director

UNA POSITIVA EXPERIENCIA: LOS «JÓVENES EN LA ACADEMIA»

«Jóvenes en la Academia» es un encuentro formativo convocado por la Orquesta Ciudad de Granada y la Real Academia de Bellas Artes de Granada, destinado a proporcionar a los jóvenes intérpretes la experiencia de participar en un evento orquestal profesional. Los estudiantes que participan esta noche han sido seleccionados mediante un proceso de audición y han compartido, a lo largo de esta semana, la experiencia del escenario con la plantilla profesional de la OCG, recibiendo la tutela de los músicos profesionales durante los ensayos. La plantilla orquestal que verán hoy en el escenario está compuesta por músicos profesionales y estudiantes. Su interpretación es el resultado del trabajo conjunto entre ambos perfiles.

Colaborador +

