

**ORQUESTA
CIUDAD DE
GRANADA
24_25**

V1S1

viernes 4 octubre 2024 V1

sábado 5 octubre 2024 S1

Auditorio Manuel de Falla, 19:30 h

ESPACIO SINFÓNICO

LA TITÁN DE MAHLER

I

Richard STRAUSS (1864-1949)

Vier letzte Lieder (*Cuatro últimos Lieder*), TrV 296 24'

Frühling (*Primavera*)

September (*Septiembre*)

Beim Schlafengehen (*Al irme a dormir*)

Im Abendrot (*Al ocaso*)

II

Gustav MAHLER (1860-1911)

Sinfonía núm. 1 en Re mayor, «Titán» 55'

Langsam, schleppend (*Lento, arrastrando*)

Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell

(*Con movimiento vigoroso, pero no demasiado rápido*)

Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen

(*Solemne y mesurado, sin arrastrar*)

Stürmisch bewegt (*Con movimiento tempestuoso*)

CHEN REISS soprano

JOVEN ACADEMIA DE LA OCG

(Taller orquestal Real Academia de Bellas Artes de Granada - OCG)

LUCAS MACÍAS director

TANTO MONTA, MONTA, TANTO...

Strauss y Mahler. Mahler y Strauss. Tanto monta, monta tanto... ¡Pero no! Aunque ambos enclavados en la fractura entre el XIX y el XX, en los estertores del romanticismo y ante un siglo XX en el que las músicas tomarían los más inverosímiles derroteros, Strauss y Mahler coinciden en la opulencia y virtuosismo sinfónicos. También en sus raíces y resonancias de esa geografía musicalmente privilegiada que es Baviera y Bohemia, con Viena al fondo. Pero no mucho más van los paralelismos entre un compositor que, salvo en contadas por geniales ocasiones siempre miró al pasado (Strauss), y un Mahler que, pese a su temprano adiós, cuando el nuevo siglo apenas había cumplido once años, apunta en su música y talante al incierto futuro. Lucas Macías y sus músicos granadinos han forzado este “monta tanto, monta tanto”, y reflejar así y entre sí la última música del viejo Strauss con el impulso renovador del joven Mahler. En este juego de espejos y sonidos, los acompaña la soprano Chen Reiss en el prodigio final que son los *Cuatro últimos Lieder*. Difícil imaginar hoy mejor compañera de viaje.

Strauss: *Cuatro últimos Lieder*

Strauss jamás llegó a escuchar sus postremos y crepusculares *Cuatro últimos Lieder*, nacidos entre junio y septiembre de 1948, y estrenados poco después de su muerte, acaecida en su amada Baviera natal, el 8 de septiembre de 1949. Contaba 85 años y dejaba tras de sí la estela de una de las creaciones más fascinantes de la historia de la música. Definidos como “la más hermosa despedida del mundo que un músico pudiera haber hecho”, los *Vier letzte Lieder* suponen cima y culminación de la obra de un artista en cuya extensa producción la voz humana siempre ocupó lugar privilegiado.

Strauss vuelca en estas páginas de despedida la sabiduría y experiencia acumulada tras una fructífera existencia en la que compuso —entre otras muchas obras de absoluta referencia— algunos de los títulos más señeros del género operístico. La erudición vocal que vuelca en sus *Cuatro últimos Lieder*, el dominio de un lenguaje musical que él hizo único e irrepetible, la ausencia de retórica en favor de la esencialización expresiva, la ingrátida belleza de las líneas melódicas, y, sobre todo, la sencilla franqueza que destilan palabra y música revelan a un artista que, reconocido por todos y ya más allá del bien y del mal, siente presente un final que es inminente.

De los cuatro poemas originales, tres se deben a Hermann Hesse, mientras que el que figura como último —“Im Abendrot”, cronológicamente el primero que compuso— es de Joseph von Eichendorff. Fueron precisamente los bellísimos y narrativos compases de este *Lied* en el que Strauss canta sin estridencias a la muerte, verdadero germen de todo el ciclo. Una muerte total, que va más allá de la persona. Se desploma un mundo, una época, unos sueños.

Eichendorff describe en este sereno poema a dos ancianos que, al observar la puesta de sol, creen ver en ella la muerte. El escalofriante vacío se atempera por el recuerdo fatigado de lo mucho que han “caminado de la mano” y por la cercanía de lo que ellos llaman “hora de dormir”. “¡Qué cansados estamos de vagar!” exclaman y parece subrayar con autobiográfica implicación su anciano compositor. En el momento culminante del *Lied*, Strauss hace escuchar el tema central de *Muerte y transfiguración*. El inolvidable y transfigurador salto de octava de este motivo musical suena quedamente en la trompa, para ser recogido inmediatamente por violas y corno inglés. Tras una conmovedora cita de las cuatro notas del cromático acorde de *Tristán*, y el impresionante silencio que sucede a la inextinguible resonancia interna del lacerado acorde final de Mi bemol mayor, solo resta la nada.

Tras ultimar “Im Abendrot” (*Al ocaso*), en junio de 1948, Strauss recibió de un amigo una colección de poemas de Hermann Hesse, con la sugerencia de que los musicara para configurar un ciclo unitario de canciones junto con el *Lied* recién concluido. De entre ellos, seleccionó tres poemas, a los que pone música entre julio y septiembre de ese mismo año. “Frühling” (*Primavera*) es un mórbido y luminoso canto a la primavera que quedará como preámbulo globalizador del ciclo, mientras que en el otoñal “September” parecen renacer las nostálgicas y ahora lejanas remembranzas de María Teresa, la inolvidable Mariscala de *El cabañero de la rosa*. El cálido y reposado “Beim Schlafengehen” (*Al irme a dormir*) es una invitación irrenunciable a “sumergirse una y mil veces en las profundidades del círculo mágico de la noche”. Aires tristanescos para una “estrellada noche” en la que la voz encuentra la complicidad maravillosa de uno de los más fascinantes solos de violín del repertorio liederístico.

Mahler: *Sinfonía número 1*

“Mahler es un ser universal en el que todos los senderos convergen. En su música, lo viejo y lo nuevo, lo trillado y lo nunca oído, lo espontáneo y lo elaborado (con todos los grados de sombras imaginables entre estos dos extremos) se dan cita al unísono, codo con codo, uno junto a otro, como un apasionado esfuerzo por comprimir el todo de la vida en una sola experiencia”.

Karlheinz Stockhausen

A pesar de su arquitectura de extracción aún clásica, Mahler se adelanta a su tiempo en la Primera sinfonía. No solo en el tratamiento novedoso del material temático, que combina melodías populares citadas de forma literal con la inclusión de referencias literarias concretas que harán más explícito el sentido de una obra que nació, en palabras del propio Mahler, como “hija del dolor”. Los primeros esbozos estuvieron basados en la novela *Titan*, escrita por Jean Paul Richter entre 1800 y 1803, y datan de los años 1884 y 1885, cuando el compositor residía en Kassel, donde era *Kapellmeister*. Aunque, posteriormente, quiso eludir este vínculo programático con la novela de Jean Paul —en la que el escritor alemán describe la vida de un héroe cuya única arma, frente al pernicioso mundo circundante, es su excepcional fuerza interior—, la correlación permanece evidente.

Cargada de un fuerte contenido autobiográfico, Mahler impregna su Primera sinfonía con temas entresacados del ciclo de canciones *Lieder eines fahrenden Gesellen* (Canciones de un camarada errante), contemporáneo de los esbozos de Kassel. Enamorado con pasión juvenil de “Frau von Weber”, esposa del nieto del autor de *Der Freischütz* y madre de cuatro hijos, el Mahler de la Primera sinfonía es todavía un hombre joven, 25 años, pero que ya presenta asombrosa madurez, tanto en su capacidad para desglosar materiales de diversas

procedencias como en esa rara habilidad para edificar intransferibles mundos sonoros con el marchamo de lo inconfundible.

Mahler concluyó la sinfonía en Leipzig, en 1888, pero se estrenó en Budapest, el 20 de noviembre de 1889, bajo el epígrafe "Titán, poema sinfónico en forma de sinfonía". Esta primera versión consta de cinco movimientos agrupados en dos extensos tiempos, que respetan fidedignamente la estructura original de la novela de Jean Paul. Tras el estreno en Budapest, se interpretó, con diversas modificaciones y desigual éxito, en Hamburgo (1893) y Weimar (1894), siempre dirigida por Mahler.

La versión actual y definitiva se estrenó en Berlín, el 16 de marzo de 1896, una vez eliminadas expresamente por Mahler las referencias literarias a la novela de Jean Paul, así como la acotación inicial. Esta versión última difiere de las cuatro anteriores en otros varios aspectos. Probablemente, por considerar que alargaba excesivamente la sinfonía, Mahler ya había suprimido, tras la audición de 1894 en Weimar, el fragmento titulado "Blumine" (*Colección de flores*), un andante en Do mayor emplazado entre el primer y segundo movimientos actuales, y que aún hoy se puede escuchar en algunas versiones.

El inicio está marcado con el indicativo *Langsam, schleppend* (Lentamente, arrastrándose), que establece un clima de serena evocación de la naturaleza, subrayado con la acotación *Wie ein Naturlaut* (Con sonido natural). El tema principal, introducido por

los violonchelos en la tonalidad de Re mayor, procede de la segunda canción de los *Lieder eines fahrenden Gesellen*, y otorga aire de juvenil optimismo. El segundo movimiento, *Kräftig bewegt* (vigorosamente animado), en La mayor, tiene el carácter de danza propio de la forma *scherzo* mahleriana, en la que se mezcla la atmósfera vienesa de salón y el lenguaje sencillo de los ambientes populares. En la redacción de 1889, el movimiento fue titulado "A toda vela". Mahler especifica una larga pausa entre este tiempo y el siguiente.

Para el tercero, escribe una marcha fúnebre, "solemne y mesurada, sin retardarse", sobre un tema infantil del folclore paneuropeo: la canción *Frère Jacques*, conocida en Alemania como *Bruder Jakob*. Esta curiosa asociación entre lo popular infantil y lo fúnebre, manifiesta por vez primera la famosa "morbidez" de Mahler que, años más tarde, le llevaría a titular uno de sus más célebres ciclos vocales como *Kindertotenlieder* (Canciones de los niños muertos). El último tiempo está encadenado al anterior, sin interrupción. Su evolución desde el inicial Fa menor hasta el Re menor final es también el paso "del infierno al paraíso", al que hace referencia el programa inicial de la sinfonía. La contraposición entre estos extremos suscita los mayores contrastes dinámicos, con tempestuoso ambiente inicial y un radiante final en Re mayor igualmente grandioso, que representa la reconquista de la felicidad original. La otra cara de "Im Abendrot", el *Lied* último ultimísimo de Strauss.

Justo Romero

CUATRO ÚLTIMOS LIEDER

Frühling

In dämmrigen Grüften
träumte ich lang
von deinen Bäumen und blauen Lüften,
von deinem Duft und Vogelgesang.

Nun liegst du erschlossen
in Gleich und Zier,
von Licht übergossen
wie ein Wunder vor mir.

Du kennst mich wieder,
du lockest mich zart,
es zittert durch all meine Glieder
deine selige Gegenwart!

Texto: Hermann Hesse

September

Der Garten trauert,
kühl sinkt in die Blumen der Regen.
Der Sommer schauert
still seinem Ende entgegen.

Golden tropft Blatt um Blatt
nieder vom hohen Akazienbaum.
Sommer lächelt erstaunt und matt
in den sterbenden Gartentraum.

Lange noch bei den Rosen
bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruh.
Langsam tut er die großen
müdigewordnen Augen zu.

Texto: Hermann Hesse

Primavera

En simas crepusculares
soñé largamente
con tus árboles y tu cielo azul,
con tu aroma y el canto de los pájaros.

Ahora que estás libre,
resplandeciente y bella,
bañada en luz
como un milagro ante mí.

Me conoces de nuevo,
me tientas dulcemente,
¿tiembla todo mi ser
ante tu bendita presencia!

Septiembre

El jardín está de luto,
la lluvia fresca cae sobre las flores.
El verano, estremecido,
se acerca silenciosamente a su fin.

Las doradas hojas una a una
caen desde las altas acacias.
El verano sonríe, sorprendido y agotado
ante el jardín de ensueño que perece.

Largo tiempo permanece junto a las rosas,
permanece esperando el descanso.
Lentamente cierra
sus agotados ojos.

Beim Schlafengehen

Nun der Tag mich müd gemacht,
soll mein sehnliches Verlangen
freundlich die gestirnte Nacht
wie ein müdes Kind empfangen.

Hände, laßt von allem Tun,
Stirn, vergiß du alles Denken,
alle meine Sinne nun
wollen sich in Schlummer senken.

Und die Seele unbewacht
will in freien Flügen schweben,
um im Zauberkreis der Nacht
tief und tausendfach zu leben.

Texto: Hermann Hesse

Im Abendrot

Wir sind durch Not und Freude
gegangen Hand in Hand:
vom Wandern ruhen wir beide
Nun überm stillen Land.

Rings sich die Täler neigen,
es dunkelt schon die Luft,
zwei Lerchen nur noch steigen
Nachträumend in den Duft.

Tritt her und laß sie schwirren,
bald ist es Schlafenszeit,
daß wir uns nicht verirren
in dieser Einsamkeit.

O weiter, stiller Friede
so tief im Abendrot!
Wie sind wir wandermüde...
Ist dies etwa der Tod?

Texto: Joseph von Eichendorf

Al irme a dormir

El día me ha fatigado,
mi deseo anhelante acogerá jubiloso,
como un niño cansado
una estrellada noche.

Manos, descansad,
frente, olvida todo pensamiento,
todos mis sentidos
quieren sumergirse en el reposo.

Y mi alma, liberada
quiere flotar con libres alas,
para sumergirse una y mil veces
en las profundidades del círculo mágico
[de la noche.

Al ocaso

Hemos compartido penas y alegrías,
caminando de la mano:
terminado nuestro caminar, juntos
descansamos ahora en la calma del campo.

Alrededor de los valles inclinados,
el cielo ya se oscurece,
tan sólo aún dos alondras se elevan
soñadoras entre los perfumes.

Ven aquí y déjales que canten,
pronto será hora de dormir,
no nos perdamos
en esta soledad.

¡Oh, amplía, silenciosa paz,
tan profunda en el atardecer!
¡Qué cansados estamos de vagar!...
¿Será esto, acaso, la muerte?

CHEN REISS

La soprano Chen Reiss ha sido considerada la «perfecta voz de Strauss» (Classical Source) y aclamada por su «brillo y claridad de plata» (Bachtrack). Nacida en Israel, se dio a conocer como miembro de la Ópera Estatal de Baviera bajo la dirección de Zubin Mehta y más tarde se convirtió en artista residente de la Ópera Estatal de Viena. Reiss ha interpretado papeles principales en los más prestigiosos teatros de ópera del mundo, como el Théâtre des Champs-Élysées de París, Teatro alla Scala de Milán, la Semperoper de Dresde o la Deutsche Oper de Berlín. Sus papeles van desde Pamina (*La flauta mágica*), Gilda (*Rigoletto*) y Sophie (El caballero de la rosa) hasta los papeles principales de *La zorrita astuta* y *L'Incoronazione di Poppea*.

En la presente temporada Reiss debutará como Condesa de Almaviva en *Las bodas de Fígaro* de Mozart en la Ópera Nacional de Gales, asumirá el papel principal de *Genoveva* de Schumann con la Filarmónica de Colonia e interpretará obras tan emblemáticas como los *Cuatro últimos Lieder* de Strauss con la Filarmónica de Israel y *Una sinfonía marina* de Vaughan Williams con la Orchestre Nationale du Capitole de Toulouse. Sigue colaborando con directores de renombre como Zubin Mehta, Christoph Eschenbach y Lahav Shani, en un amplio repertorio que abarca desde Mozart hasta Schreker y Korngold.

Entre sus actuaciones más recientes destacan su residencia en la Filarmónica de Rotterdam, conciertos con la Royal Concertgebouw Orchestra y sus debuts en la *Missa Solemnis* de Beethoven junto a Philharmonie de París, *Das klagende Lied* de Mahler en la Gewandhaus de Leipzig y *Stabat Mater* de Dvořák. También ha interpretado las sinfonías de Mahler con la Filarmónica de Múnic bajo la dirección de Gustavo Dudamel, y ha debutado con formaciones del prestigio de la Filarmónica de Berlín con Semyon Bychkov y la Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Antonio Pappano.

La discografía de Reiss incluye grabaciones de la Cuarta sinfonía de Mahler (Pentatone), *Vom ewigen Leben* de Schreker (Deutsche Grammophon) y arias de Beethoven con la Academia de Música Antigua (Onyx Classics). En 2025, publicará *Das Jüdische Wien*, con obras de Korngold y Zemlinsky junto a la Orquesta de Cámara Judía de Múnic.

Apasionada de la educación, Reiss es profesora invitada en la Hochschule für Musik und Theater de Múnic e imparte regularmente clases magistrales en todo el mundo. En 2022 fundó Sourire Music, una asociación de apoyo a jóvenes músicos, y en 2023 puso en marcha la Holistic Voice Academy, centrada en el bienestar vocal, físico y mental de los cantantes.

LUCAS MACÍAS

Lucas Macías debutó como director en el Teatro Colón de Buenos Aires en 2014. Director titular de Oviedo Filarmonía desde 2018 y director artístico de la Orquesta Ciudad de Granada desde 2020, Macías ha dirigido agrupaciones tan prestigiosas como la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestre de Paris, Orchestre de Chambre de Genève, Staatskapelle Dresde, Filarmónica de Buenos Aires, Het Gelders Orkest, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Castilla y León o Euskadiko Orkestra, entre otras. En la pasada temporada debutó en el InClassica International Music Festival de Dubai.

En 2024-25 contará en temporada de la OCG con solistas tan prestigiosos como István Várdai, Chen Reiss o Jonathan Mamora, abordando un amplio repertorio sinfónico, desde la Sinfonía "Titán" de Mahler a las *Cuatro últimas canciones* de Strauss, Chaikovski y Dvořák, o los conciertos para oboe de Bach, Marcello y Mozart de los que también será intérprete.

Su excepcional carrera como uno de los principales oboístas del mundo le llevó a ser solista de la Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam, Orquesta del Festival de Lucerna y miembro fundador de la Orquesta Mozart de Claudio Abbado. En 2006 ganó el primer premio del prestigioso Concurso Internacional de Oboe de Tokio de la Fundación Sony Music.

Lucas Macías Navarro comenzó sus estudios musicales a los nueve años y más tarde fue aceptado en la clase de oboe de Heinz Holliger en la Universidad de Friburgo. Continuó su formación en la Academia Karajan de la Filarmónica de Berlín, y en Ginebra con Maurice Bourgue. Ha participado en un gran número de grabaciones junto al maestro Abbado para Deutsche Grammophon, Claves Music y EuroArts. Estudió dirección con Mark Stringer en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena.

Lucas Macías
director artístico

Josep Pons
director honorífico

**Joseph Swensen y
Christian Zacharias**
principales directores
invitados

Concertino
Birgit Kolar

Violines primeros
Annika Berscheid
Julijana Pejčić
Óscar Sánchez
Andreas Theinert
Piotr Wegner
Adriana Zarzuela
Luna Paquin (ay. conc./sol. vl. II)
Marta López (ay. conc.)
Javier Pastor (sol. vl. II)
Sara Arévalo
Ángeles Cáceres
Pilar Gómez
Eva Jiménez
Daniel Marco
Isabel Martín
Blanca Molina
Alejandro Muñoz
Carmen Pérez
Mario Puimedón
Lucía Recena
Lourdes Toro
Julio Trapero
Laura Villafáfila

Violines segundos
Atsuko Neriishi (solista)
Joachim Kopyto (ayuda de solista)
Israel de França
Edmon Levon
Milos Radojčić
Wendy Waggoner

Violas
Hanna Nisonen (solista)
Krasimir Dechev (ayuda de solista)
Mónica López
Donald Lyons
Maripau Navarro
Nadia Carmona (ay. solista)
Carmen de la Torre (ay. solista)
Lucía Sánchez
Isabel Sánchez
Diego Zagalaz

Violoncellos
J. Ignacio Perbech (solista)
Ruth Engelbrecht
Israel Sobrino
Matthias Stern
Laura García (ay. solista)
Eduardo Domínguez
Elvira Guerrero
Inmaculada Marín
José Marín
Inmaculada Olmo
Laura Poyato

Contrabajos
Frano Kakarigi (solista)
Günter Vogl (ayuda de solista)
Xavier Astor
Marta Flores (ay. solista)
Yakub Toré (ay. solista)
María A. Hermoso

Flautas
Juan C. Chornet (solista)
Bérengère Michot (ayuda de solista)
Inés Cantos
María Ruiz

Oboes
Eduardo Martínez (solista)
José A. Masmano (ayuda de solista)
Marc Guillén
Lucía Iáñez

Clarinetes
Israel Matesanz (solista)
Rubén Rodríguez (ayuda de solista)
Pablo Carballar
Pablo Forte

Fagotes
Santiago Ríos (solista)
Mª Victoria López
Miguel Torres

Trompas
Óscar Sala (solista)
Celia Jiménez
Patricio Medina
Eugenia Pérez
Julia Rueda
Elena Sala
Irene Sala
Llorenç Tormo
María Vargas

Trompetas
Bernabé García (solista)
Ismael Redondo (ayuda de solista) *
Álvaro Caballero
Andrés Martos
Daniel Pérez

ORQUESTA
CIUDAD DE
GRANADA
24_25

Trombones
Celestino Luna (solista) *
Ricardo Escutia
Nicolás Morales
Antonio López

Tuba
Alejandro Marco (solista) *

Timbal / Percusión
Jaume Esteve (solista)
Noelia Arco (ayuda de solista)
Pau Ballester (timp.)
Manuel Godoy
Marina Pérez

Arpa
Paula Vicente (solista) *

Celesta
Alberto Vilchez

* invitados
* Alumnos Joven Academia OCG

Nuestro agradecimiento a la Fundación
pública Barenboim-Said por la cesión de
instrumentos

Barenboim-Said
FUNDACIÓN

Gerencia
Roberto Ugarte
Mª Ángeles Casasbuenas
(secretaría de dirección)

Administración
Maite Carrasco
Jorge Chinchilla

**Programación y
coordinación artística**
Pilar García

Comunicación
Pedro Consuegra
Rafael Simón

Programa educativo
Arantxa Moles

Producción
Juan C. Cantudo
Jesús Hernández
Juande Marfil
Antonio Mateos

CONSORCIO GRANADA PARA LA MÚSICA

Ayuntamiento
de Granada

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

Portada: Catedral de Granada (detalle)
Fotografía © José Carlos Isla

Auditorio Manuel de Falla
Asociación Amigos de la OCG
Mecenas OCG 2024/25
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

