

Respira cultura Kultura arnastu

culturasegura
kulturaseguruada

Gobierno
de Navarra

Nafarroako
Gobernua

AGENDA
2030

cultura
navarra.es

Carmina Burana

C. Orff

Orquesta Sinfónica de Madrid
Orfeón Pamplonés
Escolanía del Orfeón Pamplonés

Sonia de Munck, soprano
Konstantin Derri, contratenor
Carlos Daza, barítono

Luis Miguel Méndez Chaves, director

TEMPORADA LÍRICA CON EL APOYO DE

Ⓢ Duración aproximada: 70 minutos

LOS CANTOS LIBERTARIOS

Cosme Marina

PENSEMOS, antes de iniciar el concierto, qué pasajes corales nos vienen de inmediato a la memoria de manera espontánea: quizá la *Oda a la alegría* de la Novena Sinfonía de L. van Beethoven, el *Va pensiero* de la ópera *Nabucco* de G. Verdi, o el *Hallelujah* de *El Mesías* de G.F. Haendel serían buenos ejemplos. Pero hay otro pasaje más también de fama universal, el *O Fortuna* de la cantata escénica *Carmina Burana*. Muy pocas han sido las obras que, a lo largo de la historia, han conseguido el estatus de conocimiento universal logrado por *Carmina Burana* de Carl Orff (1895-1982). De hecho, nos encontramos ante una partitura que, desde su estreno en Fráncfort en 1937, en pleno auge del régimen nazi, ha conocido el éxito de manera constante. Ha roto la barrera que, tantas veces, encorseta los restringidos canales de la música clásica para llegar de manera arrolladora al gran público con su vitalismo y energía que, además, ha ido creciendo con el paso del tiempo de forma exponencial gracias a su empleo en producciones cinematográficas.

Pero, ¿qué es exactamente *Carmina Burana*? ¿Un oratorio, una cantata más dramática? Su creador lo deja claro: se trata de “canciones profanas para ser cantadas por cantantes y coro con acompañamiento de instrumentos e imágenes mágicas”. O lo que es lo mismo, el compositor alemán, tan amigo del efectismo, no lo era tanto de la grandilocuencia. Es decir, buscaba realmente forjar una cantata con fuerte peso de la escena puesto que su camino creativo siempre ha transcurrido por senderos en los que la dramaturgia teatral tiene enorme importancia. Siempre, eso sí, desde un punto de partida sencillo al que superpone diferentes capas hasta conseguir un resultado que atrapa al oyente y lo transporta a un mundo fabuloso, pletórico de imágenes, unas veces exultantes, otras inquietantes, pero siempre luminosas, en un hilo conductor vibrante de enorme sugestión que recorre la partitura de principio a fin.

La obra impresiona por los importantes medios que precisa: gran orquesta sinfónica, coro mixto e infantil, y tres solistas: soprano, barítono y contratenor. No admite medias tintas.

Los manuscritos goliardescos (los goliardos eran clérigos vagabundos, mezclados con estudiantes también un tanto errantes) se encontraron a principios del siglo XIX, en Baviera, en el monasterio de BenediktBeuren. Los textos, de los siglos XII y XIII, están escritos en latín mezclado con alemán y también con francés. Al ponerlos en música, el compositor germano obvió la primigenia, que aún se conservaba en algunos de los manuscritos originales. Los temas son una sucesión de cantos que invocan la fortuna, el amor, la bebida, la naturaleza o la sátira (satírico-morales, amatorios y de fiesta en las

tabernas). El propio músico describe muy bien su elección: “Lo que me impresionó más fueron los potentes ritmos, así como la expresividad de esta creación y, de manera importante, la musicalidad llena de vocales y esa cualidad compacta, única, del idioma latín”.

La simplicidad rítmica (de cierto buscado primitivismo declamatorio y una original irregularidad) es la característica que define la partitura, contribuyendo a darle su color y definición. Orff articula la obra en tres partes, a las que añade prólogo y epílogo. El prólogo está integrado por dos de los pasajes más conocidos, los coros *O fortuna* y *Fortune plango vulnera*. La primera parte, *Primo vere* tiene un carácter festivo, exultante, danzístico, con una mirada sensual al gozo de la naturaleza y una cierta veta lírica que deja parte a un segundo bloque, en el que las voces masculinas son protagonistas, *In taberna*, que se organiza en sucesivos cantos más humorísticos, y de marcadas reivindicaciones de la libertad vital: *Estuans interiorius* –*Con el alma ardiendo*–, y otros pasajes en los que la sátira es protagonista, para crear con *In taberna quando sumus* una loa a los placeres del buen beber y comer y al juego. La tercera parte *Corte de amor* –*Cours d’amours*– recoge nueve textos muy sensuales en los que la idea del amor cortesano de la baja Edad Media es el protagonista: el lamento del amante abandonado al feliz enamorado, con sucesivos estadios intermedios, y culminando con el canto a la diosa Venus, al amor, *Ave formosissima*, para, ya en el epílogo, rematar el círculo con la vuelta del *O fortuna*, verdadero alfa y omega de la obra. Y es que, al final, los caprichos de la fortuna acaban siendo el hilo conductor de la obra. Una suerte de rueda que gira en un sistema

cíclico que nos muestra el paisaje de un mundo que se retroalimenta de sí mismo, dotado un diseño casi ‘arquitectónico’ fijo y cerrado.

Disfrutemos en estos tiempos pandémicos, que al final tanta conexión tienen con las pestes del medievo, de esta exultante galería sensitiva que Orff pone a nuestro alcance sobre estos antiquísimos poemas de los goliardos que, unos cuantos siglos después, aún nos siguen interpellando.

Cosme Marina

KONTZERTUA hasi aurretik, pentsa dezagun zer pasarte koral datozkigun burura behar eta espontaneoki: beharbada, L. van Beethovenen Bederatzigarren Sinfonia-ko *Alaitasunaren oda*, G. Verdiren *Nabucco* operako *Va pensiero* eta G.F. Haendelen *Mesias* laneko *Hallelujah* adibide onak izango lirateke. Baina bada beste pasarte bat ospe unibertsala duena, *Carmina Burana* kantata eszenikoko *O Fortuna*, hain zuzen. Oso lan gutxi izan dira historian zehar Carl Orffen (1895-1982) *Carmina Burana* kantatak lortu duen aitortza unibertsalaren estatusa lortu dutenak. Izan ere, Frankfurten 1937an, erregimen naziaren goraldi bete-betean, estreinatu zenetik, arrakasta etengabe ezagutu duen partitura bat dugu aurrez aurre. Musika klasikoaren bide murriztuak hainbestetan estutzen dituen hesia urratu du, ikus-entzule ororengana iristeko erabat, bere bitalismo eta energia-ekin, zeina, gainera, hazten joan den denbora igarotzearekin modu esponenzialean, produkzio zinematografikoetan erabiltzeari esker.

Baina, zer da zehazki *Carmina Burana*? Oratorio bat, kantata dramatikoago bat? Sortzaileak argi utzi zuen: “Abesti profanoak dira, abeslariak eta koruak abeste-koak, musika-tresnen eta irudi magikoen akonpainamenduarekin”.

Edo gauza berbera dena, musikagile alemaniarra, efektismoaren zale handia, ez zen, ordea, hanpatasunarena. Hau da, eszenaren garrantzi handia zuen kantata bat lantzea zuen helburu egiatan, haren sortze-bidea antzerki-dramaturgiak ikaragarritzko garrantzia duen bideetan ibili baita beti. Hori bai, beti abiaburu soil batetik eginda, entzulea harrapatzen eta sekulako mundu batera eramaten duen emaitza bat lortu arte geruza desberdinak elkarren gainean jartzen dizkion abiaburu batetik. Mundu hori oparoa da iruditan, batzuetan alaitasun handia erakusten dutenak, beste batzuetan arduragarriak, baina beti argiak, hasieratik amaierara partituran ibiltzen den ikaragarritzko sugestioko hari gidari sutsu batean.

Lanak zirrara eragiten du eskatzen dituen bitarteko garrantzitsuengatik: orkestra sinfoniko handia, koru mistoa eta haurrena, eta hiru bakarlari, sopranoa, baritonoa eta kontratenorra. Ez du onartzen erdizka ibiltzea.

Goliardoak eskuizkribuak (goliardoak elizgizon erromesak ziren, era berean pitin bat noraezekoak ziren ikasleekin nahasiak) XIX. mendearen hasieran aurkitu ziren, Bavieran, Benedikt Beuren monasterioan. Testuak XII. eta XIII. mendeetakoak dira, eta latinez idatzita daude, alemanarekin eta frantsesarekin nahastuta. Musikaz hornitzean, germaniar musikagileak jatorrizkoa saihestu zuen, hasierako eskuizkribuetakoren batean gordetzen zena artean. Zoria, maitasuna, edaria, natura eta

satira (satiriko-moralak, maitasunezkoak eta tabernetako jaikoak) aipatzen dituzten kantuen segida bat dira. Musikariak berak oso ongi deskribatzen du egindako aukera: “Zirrara handiena eragin zidana erritmo indartsuak izan ziren, eta bai sorkari honen adierazkortasuna ere, eta, oso modu garrantzitsuan, bokalez beteriko musikalitasuna eta latinaren ezaugarri trinko, bakan, hori”.

Sinpletasun erritmikoa da (nolabait lortu nahi den deklamazio-primitibismoa duena eta irregulartasun originala) partitura definitzen duen ezaugarria, bere kolorea eta definizioa ematen lagunduz. Orffek hiru zatitan egituratu zuen lana, eta sarrera eta azken hitza gehitu zien. Ezagunenetakoak diren bi pasartek eratzen dute sarrera, *O fortuna* eta *Fortune plango vulnera* koruek. *Primo vere* lehen zatia jai-girokoa da, alaitasun handia erakusten duena, dantzazkoa, begirada sentsuala duena naturaz gozatzeari eta nolabaiteko gaitasun lirikoa duena. Bigarren bloke bati zati bat uzten dio, eta hartan gizonezkoen ahotsak protagonistak dira. Bigarren bloke hori, *In taberna*, ondoz ondoko kantu umoristikokoetan antolatzen da, bizi-askatasunaren aldarrikapen markatukoetan: *Estuans interius –Arima sutan dagoela–* eta satira protagonista duten beste pasarte batzuk, *In taberna quando sumus* zatiarekin batera, ongi edan eta jatearen eta jokatzearen plazerren laudorio bat sortzeko. *Cours d’amours* hirugarren zatiak oso sentsualak diren bederatzi testu biltzen ditu, eta haietan Behe Erdi Aroko gorteko maitasunaren ideia da protagonista: bazter utzitako maitalearen auhena maitemindu zoriontsuari, ondoz ondoko tarteko estadioekin, eta Venus jainkosari, maitasunari, egindako kantuekin amaitzen,

Ave formosissima, azken hitzean, zirkulua azkentzeko, *O fortuna*-ren itzulerarekin, lanaren benetako alfa eta omega denarekin. Gurpil-antzeko bat, sistema zikliko batean biratzen dena, bere burua elikatzen duen mundu baten paisaia erakusten diguna, ia finkoa eta itxia den diseinu ‘arkitektoniko’ batez hornitua.

Goza dezagun pandemia-garai haue-tan, azken batean Erdi Aroko izurriteekin hainbesteko konexioa dutenetan, Orffek gure esku jartzen duen zentzumen-galeria jori honetaz, goliardoek poema aspal-di-aspaldikoen ganean, mende batzuk igarota, gu interpelatzen jarraitzen baitute oraindik ere.

ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID

LA ORQUESTA SINFÓNICA de Madrid es la titular del Teatro Real desde su inauguración en 1997. Fundada en 1903, se presentó en el Teatro Real de Madrid en 1904, dirigida por Alonso Cordelás. En 1905 inició la colaboración con el maestro Arbós, que se prolongó durante tres décadas, en las que también ocuparon del podio figuras de la talla de Richard Strauss e Ígor Stravinsky. En 1935 Serguéi Prokófiev estrena con la OSM el Concierto para violín nº2 dirigido por Arbós. Desde su incorporación al Teatro Real como Orquesta Titular ha contado con la

dirección musical de Luis Antonio García Navarro (99-02), Jesús López Cobos (02-10) y, actualmente, Ivor Bolton, junto con Pablo Heras-Casado y Nicola Luisotti como directores principales invitados. Además de trabajar con los directores españoles más importantes, ha sido dirigida por maestros como Peter Maag, Kurt Sanderling, Krzysztof Penderecki, Mstislav Rostropóvich, Semyon Bychkov, Pinchas Steinberg, Armin Jordan, Peter Schneider, James Conlon, Hartmut Haenchen, Thomas Hengelbrock, Jeffrey Tate y Lothar Koenig.

ORFEÓN PAMPLONÉS

EL ORFEÓN PAMPLONÉS es una de las formaciones corales europeas más veteranas y prestigiosas. Su director es Igor Ijurra Fernández. Ha participado en los últimos diez años en algunas de las citas y auditorios más importantes del mundo, como Carnegie Hall, Lincoln Center, Théâtre des Champs Elysées, BBC Proms o Festival de las Noches Blancas de San Petersburgo, junto a maestros como Valéry Gergiev, Juanjo Mena, Esa Pekka Salonen o Vladimir Jurovsky. El Orfeón Pamplonés fomenta asimismo la difusión de la obra de autores de la tierra en

su temporada coral. Ha interpretado en numerosas ocasiones *Carmina Burana*, con distintas orquestas, directores y formatos. Entre 2009 y 2014, realizó una gira con una impactante puesta escena de la Fura dels Baus. En 2012, New York Times elogió la interpretación realizada bajo la batuta de Frühbeck de Burgos, refiriéndose al coro como especialista en la obra. El Orfeón Pamplonés, junto con su Escolanía y la OSN, ha participado recientemente en la grabación de la banda sonora de la película *D'Artacán y los tres Mosqueperros*.

ESCOLANÍA DEL ORFEÓN PAMPLONÉS

LA ESCOLANÍA del Orfeón Pamplonés está compuesta por un grupo de alumnos entre los once y los dieciséis años. Su director es Juan Gainza Berro. Es una de las tres formaciones de la Escuela Coral del Orfeón, que consta además de un Coro Infantil y un Coro Juvenil. Ha ido involucrándose progresivamente en proyectos sinfónico corales, como *Carmina Burana* de Orff, las Sinfonías tercera y octava de Mahler, *La Pasión según San Mateo* y óperas como *Brundibár*, *La Bohème* y *Tosca*. Ha trabajado en este campo con grandes maestros como John Eliot Gardiner, Valéry Gergiev y Olev Caetani, y con solistas como

Ainhoa Arteta. Tras ganar el certamen coral de La Antigua, en Zumárraga, ha participado en el Gran Premio Nacional Coral en Ejea de los Caballeros.

LUIS MIGUEL MÉNDEZ CHAVES

Director

NACIDO EN Pontevedra en 1983. Empezó su educación orquestal en la Joven Orquesta de la Sinfónica de Galicia (97-99) y Joven Orquesta Nacional de España (00-03), Young Janacek Philharmonic, European Union Youth Orchestra y Gustav Mahler gendorchester. Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Xátiva, Juventudes Musicales de España y Tercer Premio en el International Clarinet Competition de Gante en 2013. Es clarinete solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid desde el año 2003. Como profesor y director ha impartido cursos de clarinete en la Joven Orquesta Nacional de España, JO Soria, JORCAM, así como colaboraciones con la ORTVE y Malaysian Philharmonic Orchestra. Como director, ha colaborado con orquestas como la Oviedo Filarmonía, ONE, Extremadura, Orquesta Sinfónica de Madrid, OSN y Teatro Real, donde dirigió el pasado mes de julio la producción de *La Traviata* que reabría el coliseo madrileño. Ha sido director asistente de la Orquesta de Extremadura (18-20) y de la Joven Orquesta Nacional de España. Entre sus futuros proyectos figuran *La Bohème* en el Teatro Real y su debut al frente de la Orquesta de Radio Televisión Española.

SONIA DE MUNCK

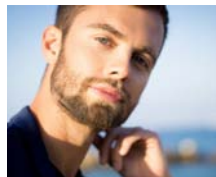
Soprano

SOPRANO MADRILEÑA, estudió en la Escuela Superior de Canto, donde recibió el Premio Fin de Carrera. Canta asiduamente en los principales escenarios españoles (Teatro de la Zarzuela, Auditorio Nacional y Teatro Real en Madrid, Liceu de Barcelona, Maestranza de Sevilla, Campoamor, Baluarte, Gaiarre o Arriaga). Ha trabajado con reconocidos maestros como Alan Curtis, Jesús López-Cobos, Josep Pons, Juanjo Mena, Pablo Heras-Casado, José Ramón Encinar, José Miguel Pérez-Sierra, Antonino Fogliani, Alain Altinoglu, Oliver Díaz, Andreas Spering, François López-Ferrer y directores de escena como Lluís Pasqual, Gustavo Tambascio, Emilio Sagi, Luis Olmos, Ignacio García Carme Portacelli o Tomás Muñoz. Entre sus compromisos recientes destacan *Werther* y *L'enigma di Lea* en el Liceo de Barcelona, *Der Kaiser von Atlantis* y *The Telephone* en el Teatro Real, *Doña Francisquita* en el Teatro de la Zarzuela, así como el *Réquiem* de Fauré con CNE y OCRTVE o *la Novena* de Beethoven con la OSM bajo la batuta de Juanjo Mena. Ha grabado *Clementina* de Boccherini bajo la dirección de Heras-Casado.

KONSTANTIN DERRI

Contratenor

GANADOR DEL SEXTO Concurso de Canto barroco Antonio Cesti en Innsbruck. Nacido en Krivoy Rog (Ucrania), Derrri empezó su carrera musical como pianista en su país. A finales de 2009 se trasladó a España para estudiar Canto con Ana Luisa Chova en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, donde obtuvo el título superior y de Máster. Ha cantado en el Teatro Real y Teatros del Canal de Madrid, El Teatro Comunale de Bolonia, Ópera Lviv y Odesa, Palau de la Música de Valencia, Auditorio Nacional de Moscú y Kiev y en teatros alemanes como Braunschweig, Chemnitz, Stralsund, Ludwigsburg Kammeroper de Hamburgo y Rheinsberg (Berlín). Ha intervenido en los Festivales de Música Antigua de Innsbruck, Sevilla, Peñíscola, Quincena Musical Donostiarra, Glyndebourne Festival y Festival della Valle d'Itria. Ha trabajado con directores como Diego Fasolis, Ottavio Dantone, Federico Maria Sardelli, Enrico Onofri y Aaron Zampico. Este verano debuta en el Teatro Maggio Musicale de Florencia dirigido por Robert Carsen y Ottavio Dantone.

CARLOS DAZA

Barítono

NACIDO EN Barcelona, debutó en 2004 con el espectáculo *La Pequeña Flauta Mágica* del grupo Els Comediants en el Teatre del Liceu, y al año siguiente como Conte di Almaviva en *Le Nozze di Figaro* en Sabadell dentro del ciclo de Ópera a Catalunya. Ha cantado en los principales coliseos españoles: Campoamor de Oviedo, ABAO, Villamarta de Jerez, Principal de Mahón, Principal de Mallorca, Alfredo Kraus de Las Palmas, Maestranza de Sevilla y Baluarte. Ha cantado también en Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil, Corea del Sur e Italia. Entre sus actuaciones destacan una gira por España con *Carmina Burana* de La Fura del Baus, *La fille du régiment* en Sevilla y *Madama Butterfly* en Omán con el Festival de Peralada, y *Hamlet* y *La Gioconda* en el Liceo. Ha trabajado bajo las órdenes de directores como Víctor Pablo Pérez, Yves Abel, Michele Mariotti, Alain Altinoglu, Cristóbal Soler, Pablo Mielgo, Pedro Halffter, Álvaro Albiach o Daniel Gil de Tejada, y registas de la talla de David McVicar, Emilio Sagi, Alfred Kirchner, Willy Decker, Laurent Pelly o Paco López.

Baluartecuida

Venga con tiempo suficiente. Para realizar un acceso escalonado y evitar aglomeraciones. Las puertas se abrirán una hora antes del inicio del espectáculo.

Alfombrillas higienizantes. Utilice las alfombrillas para el calzado dispuestas en cada uno de los accesos.

Códigos QR. Puede descargar el programa de mano en diferentes puntos del edificio. No se facilitarán programas en papel.

Nuevos accesos. Se han habilitado tres puertas de entrada. Compruebe su localidad antes de venir.

Distancia de seguridad. Recuerde mantener la distancia de seguridad en la fila de acceso y en las zonas comunes como vestíbulo y pasillos.

Ascensores. Queda reservado su uso, de manera preferente, para personas con movilidad reducida o necesidades especiales.

Dispensadores de hidrogel. En cada uno de los accesos hay dispensadores de hidrogel que deberá utilizar.

Uso obligatorio de la mascarilla. Deberá mantener la mascarilla, colocada correctamente, mientras permanezca en el edificio.

Salida ordenada. Siga las indicaciones del personal de sala para facilitar una salida escalonada y segura.

Baluartek zaintzen zaitu

**PRÓXIMO
ESPECTÁCULO**

TEMPORADA PRINCIPAL
DENBORALDI NAGUSIA

20|21

Gala de Zarzuela

Sabina Puértolas
Mª José Montiel
José Luis Sola
Manuel Lanza

**Orquesta Sinfónica de Navarra
Coro lírico de AGAO**

DIRECTOR
José Miguel Pérez-Sierra

7 Mayo
Maiatzak 7

Auditorio Baluarte
20 horas/etan

