

TEMPORADA OCTUBRE 2013 ENERO 2014
16 NOVIEMBRE

10

The World Orchestra

Josep Vicent, director

FUNDACION
BALUARTE
DIEZ AÑOS · HAMAR URTE

La buena energía se abre camino.

Primero fuimos líderes mundiales en energía eólica,
ahora lo somos también en el desarrollo de tecnologías marinas.

IBERDROLA

The World Orchestra

Josep Vicent, director

PARTE I

Maurice Ravel (1875-1937)

La valse

12'

Maurice Ravel

Sheherezade

15'

Ciclo de canciones para soprano y orquesta

Asie

La flute enchantée

L'Indiférent

Ángeles Blancas, soprano

PARTE II

Serguéi Prokofiev (1891-1953)

Romeo y Julieta

41'

Suite II

Los Montescos y Capuletos

La joven Julieta

Fray Lorenzo

Danza

Romeo y Julieta antes de partir

Danza de las doncellas con los lirios

Romeo ante la tumba de Julieta

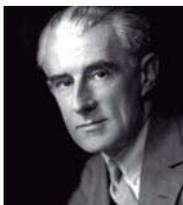
Suite I

La muerte de Tebaldo – Danza de lucha

NOTAS AL PROGRAMA

Aún hoy, en pleno siglo XXI, retumban los recuerdos de uno de los siglos más devastadores de la historia: el XX. Sus comienzos, envueltos en un halo de prosperidad y optimismo, poco hacían presagiar el duro desenlace con la llegada de la gran Guerra Mundial (1914-1918).

Las ansias de progreso y continua innovación de un modernismo recién estrenado se entremezclaron con la ambición, el poder y la represión. La música, como el resto de las artes, fue un fiel reflejo de los ideales de la época. La búsqueda de un arte joven en ruptura con la tradición no siempre logró el beneplácito de los mandatarios y la resignación o el exilio se pronunciaban como únicas vías de escape para muchos compositores. El final de la Gran Guerra dejó tras de sí un panorama desalentador; el fascismo y el comunismo se hacían con la hegemonía mundial, mientras los pedazos de una economía malherida iban poco a poco reconstruyéndose. La situación no cambió en exceso para algunos músicos que, tras su vuelta, tuvieron que adaptar sus diseños a los intereses de un pueblo sometido. La guerra provocó un sentimiento reaccionario que dio como fruto el nacimiento de movimientos artísticos muy heterogéneos, protagonistas del periodo de entreguerras. Maurice Ravel (1875-1937) y Sergei Prokofiev (1891-1953) fueron testigos de esta parte de la historia, aunque para ellos el destino les tenía reservados caminos diferentes.

Maurice Ravel

EL ESPLENDOR DE LA MÚSICA FRANCESA

El joven Ravel, aunque confeso perezoso, pronto mostró un talento exquisito para la música. Su minuciosidad y perfección técnica, herencia de sus raíces suizas, nunca ensombrecieron el carácter expresivo y humano de sus obras. Citando a Edgar Allan Poe, Ravel afirmó que su música era “el punto medio entre la sensibilidad y la inteligencia”. Ya en su juventud y coincidiendo con

la *Belle Époque* previa a la guerra, sus composiciones le valieron el favor de público y amistades, aunque no así el reconocimiento oficial. En numerosas ocasiones le fue negado el Premio Roma, distinción francesa a los artistas menores de 30 años.

Ravel mostró siempre cierto recelo hacia los círculos académicos más tradicionalistas, apostando por una música revolucionaria que ayudara a encumbrar a París como una de las ciudades más vanguardistas del momento. Fue en 1903, a la edad de 28 años, y tras un intento fallido por convertir a *Sheherezade* en una ópera, cuando atraído por el exotismo puso música a tres de los poemas del poeta francés Tristan Klingsor. De esta forma dedicó a la legendaria reina persa un ciclo de tres canciones: *Asia*, *La flauta encantada* y *El indiferente*.

La sensibilidad de la que Ravel hizo gala desde sus comienzos, así como la búsqueda de la perfección y su gusto por la fantasía y el exotismo, emanan de estas tres historias. *Asia* es la primera y la más extensa de las tres. La protagonista sueña con aquellas tierras exóticas que tanto atrapaban a Ravel. Excepto la estrofa inicial, todas las demás comienzan con *Je voudrais* —*Quisiera*—, confesando así sus deseos por conocer todo aquello que esconde el continente oriental. Astutos mercaderes, bellas princesas, palacios encantados, despiadados asesinos y el siempre recurrente tema del amor y la traición dibujan esta evocadora historia. “*Asia, Asia, Asia. Viejo país maravilloso de cuentos de nodriza donde duerme la fantasía como una emperatriz en su bosque lleno de misterio*”. La segunda, *La flauta encantada*, nos muestra a una joven prisionera cuyos amargos lamentos solo ven consuelo en su amado, que con sus dulces melodías en la flauta atraviesa los fríos barrotes para acariciar sus mejillas. Por último, en *El indiferente* el poeta, admirado por la delicada belleza de un joven, intenta atraer su interés con dulces palabras, mientras éste se aleja con el más absoluto desdén.

Al estallar la Gran Guerra, Ravel contaba con 39 años y sus deseos por combatir lo llevaron a conocer de cerca los horrores de la guerra. A esta dolorosa experiencia se uniría la muerte de su madre en 1917, y ambos hechos marcarían su producción en años venideros. Pero fue con la muerte de su gran amigo Debussy, en 1918, cuando se vio envuelto en la difícil tarea de tener que liderar la música francesa. Irónicamente, en su madurez empezaba a ser colmado de honores por quienes habían despreciado su talento. Fue en 1920 cuando tuvo la ocasión de rechazar la distinción de Caballero de la Legión de Honor por sus méritos artísticos. Ese mismo año compondría *La valse*, su primera gran obra de la posguerra. Sus tentativas por componer un vals en homenaje a Johann Strauss se habían visto truncadas con la llegada de la guerra y fue con este poema coreográfico cuando pudo, por fin, ver cumplidos sus sueños. Pero las heridas a causa de la barbarie mostrarían a un Ravel desencantado y alejado de la imagen romántica de los vals. Según él, compuso “un torbellino fantástico y fatal” en el que la suntuosa atmósfera de las cortes vienesas se desvanece por momentos para dar paso a la furia de los cañones. Una absoluta deconstrucción del clásico vals que revela la lucha de su creador entre el pasado y el presente, una obra que se diluye y desvanece de sus intenciones originales. El propio autor lo describió en el prefacio a la partitura: “A través de brumas, se pueden distinguir vagamente parejas danzando el vals. La bruma gradualmente se disipa y de pronto se ve un inmenso salón lleno de parejas girando. La escena gradualmente se ilumina, las luces de los candelabros arden. Situado en una corte imperial, alrededor de 1855”. Su exitoso estreno tuvo lugar en diciembre de 1920 en presencia de Stravinski y Poulenc, aunque no consiguió el favor del aclamado coreógrafo ruso Serguei Diaghilev, quien se negó a estrenarla con su compañía de ballets rusos al

afirmar que “Ravel es un gran compositor, pero esto no es un ballet, es la pintura de un ballet”. En los años posteriores confirmó su gran maestría a través de su conocido *Bolero*. El destino depararía a Ravel un trágico final, una enfermedad neurológica que lo alejaría de su actividad compositiva. Autor innovador, su muerte causó una profunda aflicción, dejando huérfana a la música francesa.

EL MÚSICO PROSCRITO

A Prokofiev la guerra le sorprendió a la joven edad de 23 años. A diferencia de Ravel, se aferró a sus estudios de piano para evitar ser reclutado. Sus obras, alejadas de los ideales nacionalistas de su Rusia natal, creaban cierta polémica en un país que vio tambalearse sus cimientos con la llegada de la Revolución de 1917. Prokofiev huyó de Rusia afincándose en Estados Unidos y en diversas ciudades europeas donde ansiaba conseguir el reconocimiento que su país le negaba. Por aquel entonces los ballets rusos, de arraigada tradición, veían cómo el nuevo régimen los convertía en herramienta política y transmisora de los nuevos valores sociales, padeciendo así el aislamiento del resto del mundo.

Prokofiev volvería a Rusia en 1936, un año después de componer su ballet *Romeo y Julieta*. Sus tendencias modernistas originadas en ambientes de gran apertura cultural se vieron frenadas en Rusia por las constantes presiones del régimen, viéndose obligado en numerosas ocasiones a componer en un estilo más conservador y popular. Fruto de ello surgieron *Pedro y el lobo* o *El Teniente Kijé*, ambas adecuadas a los gustos de un público mayoritario. *Romeo y Julieta* no estuvo exento de polémica; los bailarines, aquejados por la dificultad técnica, se veían incapaces de interpretarla y su partitura resultaba excesivamente sinfónica. Ese mismo año, Prokofiev extrajo del ballet numerosas piezas para piano, dos

Serguéi Prokofiev

suites para orquesta y, diez años más tarde, una tercera. El ballet se estrenó con gran éxito en Europa occidental, aunque tuvo que esperar hasta 1938 y 1940 para ser interpretada por las dos compañías imperantes en Rusia: el Ballet Bolshoi de Moscú y el Kirov de San Petesburgo. La historia entre Montescos y Capuletos, aunque poco arropada y acusada de excesivamente moderna, se convertiría en uno de sus más célebres ballets. Sus melodías, cargadas de una abrumadora expresividad, nos transportan a la historia de los dos amantes de la tragedia shakesperiana. Delicados temas para la bella Julieta y abruptas y rítmicas peleas, muestra de la rivalidad, dejan constancia del dominio de un compositor inconformista. La Segunda Guerra Mundial volvió a alejarle de sus raíces y no fue hasta diez años antes de su muerte cuando, al igual que Ravel, comenzó a obtener el reconocimiento por su obra musical. Caprichos de la vida, murió el mismo día que Stalin ❖

SAIOA BILDARRATZ GRACIA

The World Orchestra

Inspirado por la idea de Sir Robert Mayer, creador de los conciertos para jóvenes en los años 20, fue Igor Markievich quien, tras la segunda Guerra Mundial, empezó a reunir las orquestas internacionales como símbolo de esperanza y futuro. En 2004, Josep Vicent asume la titularidad de la orquesta de Juventudes Musicales relanzando el proyecto y actuando en salas como la Philharmonie Berlin, la Konzerthaus Viena, el Orford Festival, el Auditorio Nacional de Ámsterdam, el Palau de Les Arts o la Beijing Philharmonie en giras por Chipre, Austria, Alemania, Holanda, Canadá, China, México, Sudáfrica y España.

Con el proyecto renovado de The World Orchestra, gestionado por East-West Music en colaboración con Juventudes Musicales de España e impulsado por su presidente Jordi Roch, esta formación joven, solidaria e internacional, sitúa a la música en otro plano para utilizarla como medio comunicador de ideas, como escenario para divulgar la implicación social de los jóvenes de más de 60 países que la integran.

The World Orchestra colabora asiduamente con solistas o directores jóvenes como Gwineth Wentink (Holanda), Mihaela Ursuleasa (Rumania), Iván Martín (España), Alina Pogostkina (Alemania), Yayoi Toda

(Japón) o Yaron Traub (Israel), entre otros. Desde septiembre de 2009 The World Orchestra y su director son nombrados Embajadores de la Fundación Cultura de Paz, que preside Federico Mayor Zaragoza.

Su integral de *Oberturas* de Martin y Soler recibió el aplauso unánime de la crítica en 2008, y su grabación de *La Consagración de la Primavera* de Stravinski recibió el Premio al Mejor Disco en la temporada 2009-10. Entre sus actividades recientes se incluye la gira por Asia y Europa y los conciertos solidarios en América Central, donde actuaron además de en los mejores auditorios del país, en las zonas más deprimidas del desierto mexicano en colaboración con Corresponsales de Paz. En España han ofrecido conciertos en el Forum de las Culturas, el Auditorio Nacional de Madrid, el Palau de les Arts de Valencia y colaboraciones con el Festival de Pollença. La orquesta ha presentado, además, su cuarto álbum con Josep Vicent como titular con la música de la ópera de John Adams *Nixon en China* y la *Sinfonía Patética* de Tchaikovsky en una espectacular versión joven y llena de energía.

Durante esta temporada, The World Orchestra llevará a cabo su proyecto United In Music, colaboración como principal sponsor con la Comunidad Europea. La orquesta viajará a Sudáfrica, Holanda, los Bal-

canes y España, realizando conciertos sinfónicos y talleres de carácter pedagógico y social ♦

Ángeles Blancas

SOPRANO

Ángeles Blancas está considerada como una de las mejores sopranos españolas de su generación. Desde su debut en un concierto con Plácido Domingo, Blancas ha actuado en muchos de los teatros más importantes de ópera como Covent Garden de Londres, Opernhaus Zurich, Liceu de Barcelona, Teatro Real de Madrid, Ópera de Washington, Carnegie Hall de New York, Fenice de Venecia, San Carlo de Nápoles, Ópera de Roma, Teatro Regio de Turín, Teatro Comunale de Bologna, Ópera de Montecarlo y el Teatro Colón de Buenos Aires, entre otros.

Die Zauberflöte marca la salida de una carrera en la que ha compartido reparto con nombres como Plácido Domingo, Leo Nucci, Jonas Kaufmann, Marcello Giordani o Carlos Álvarez. Ha trabajado con directores de orquesta como Nello Santi, Marco Armiliato, Rafael Frubeck de Burgos y Alberto Zedda, y con directores de escena como Graham Vick, Calixto Bieto o Jonathan Miller.

Su repertorio ha ido evolucionando con títulos como *La fille du régiment*,

Josep Vicent

DIRECTOR

Josep Vicent es Director Titular y Artístico de The World Orchestra desde 2004, Director Titular de la Orquesta Sinfónica de les Illes Balears-Ciutat de Palma y Director Principal Invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile (2013-2014). Durante la presente temporada debuta frente a la London Symphony Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Royal Philharmonic, en la temporada Ibermúsica de Grandes Orquestas del Mundo, y en la dirección del concierto homenaje al maestro Ataúlfo Argenta en el Auditorio Nacional de Madrid.

Su carrera internacional se ha desarrollado ante formaciones sinfónicas como: Orquesta del Theatre Royal de la Monnaie, Orquesta Nacional de España, Gewandhaus Orchester Leipzig, Kiev Symphony, The Michael Nyman Band, Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, Residentie Orchestra The Hague, Orquesta de Barcelona - Nacional de Catalunya, Xenakis Ensemble, King Singers, Nederlands Radio Metropol Orkest, Orquesta del Gran Teatre del Liceu, Orquestas de Valencia, La Coruña, Asturias y Córdoba, Amman Symphony, Orquesta Filarmónica de Montevideo y KZN Durban Philharmonic Or-

Les contes d'Hoffmann, Rigoletto, L'elisir d'amore o Semiramide. En los últimos años ha añadido obras como *La voix humaine* (Barcelona/Leipzig), *La cabeza del bautista* (Liceu), *Lucrezia Borgia* (Turín), *La Juïve* (Zurich y Amsterdam), *Simon Boccanegra* (Oviedo), *Die Gezeichneten* (Palermo), *Aida* (Basilea), *Adriana Lecouvreur* (Londres) y *Andrea Chénier* (Bregenzer Festspiele).

Sus proyectos actuales incluyen el estreno de *Lou Salomé* de G. Sinopoli en la Fenice de Venezia, *Tosca* en diversos teatros españoles, *El gato Montés* en el Teatro de la Zarzuela, *Madama Butterfly* en Toulón y el *Vec Makropulos* de L. Janacek en una puesta en escena de Robert Carsen en la Fenice de Venecia ❖

chestra. Fue Director Artístico del Amsterdam Percussion Group, trabajó con The Royal Concertgebouw Orchestra, fue director artístico del Festival Nits de la Mediterrània y del Xenakis-Festival-Amsterdam.

Desde 2005, junto a The World Orchestra ha actuado en Konzerthaus Viena, Philharmonie Berlin o Philharmonie Beijing, entre muchos otros importantes auditorios, en 17 giras internacionales. Con la orquesta ha desarrollado una importante actividad diplomática que incluye la gira de celebración de la Paz por Japón y China, el evento multitudinario en el Teatre Grec de Barcelona en Memoria de la Guerra Civil Española, la residencia artística en el Orford Festival (Canadá), los conciertos por la Paz de la UNESCO, los conciertos para los refugiados de Líbano en Chipre y el proyecto de gira solidaria por los estados del desierto de México. La Comunidad Europea ha premiado su trayectoria internacional seleccionando su proyecto con la World Orchestra como el primero y más votado de cara a la promoción exterior del Continente.

Josep Vicent ha realizado más de 30 registros discográficos y su grabación de *La Consagración de la Primavera* de Stravinsky recibió el Premio a mejor Disco del Año 2010-2011. En

la temporada 2012-2013 publicó su *Life Emotions II* con músicas de Tchaikovsky y John Adams. Actualmente esta grabando la integral de Sinfonías de Michael Nyman con LSO y TWO, en Abbey Road Studios, producidas por Andrew Cornely y Michael Fine.

Ha firmado innumerables proyectos escénicos, para cine y televisión, como *La senda*, *Entre dos reinos*, *Oroeg*, *Los ojos de Ariana*, *Martini*, *Release* o *Behind the Sound*. Recientemente, Vicent ha interpretado su propia música en el UN-Global Summit de Ginebra presidido por el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon.

Su extenso repertorio operístico, que ha dirigido en teatros como La Monnaie (Bruselas), Leipzig, Teatro Real, Liceo o Maestranza de Sevilla, incluye obras de Rossini, Massenet, Stravinsky, Poulenc, Montsalvatge, Xenakis, Falla o Shostakovich, entre otros. Josep Vicent realizó el estreno europeo escenificado de la ópera *María de Buenos Aires* de Piazzola, y el estreno en España de *Les Mamelles de Tiresias* de Poulenc, junto a Emilio Sagi.

Vicent colabora asiduamente en programas de televisión y radio para la divulgación musical y escribe la columna *Interiores* para la revista Melómano ♦

Con el apoyo del Programa de Cultura de la Unión Europea

RESERVAS 948 066 050

Reserva tu
consumición para
los descansos
y tu bebida y pincho
te estarán esperando

Pincho
+
bebida
4€

y después...
¡que no pare
la música!
Tras el
concierto,
seguimos
abiertos
para ti...

5% DESCUENTO en
El Café y El Restaurante*,
presentando tu entrada
al concierto de Fundación Baluarte

El Restaurante de
BALUARTE

Planta 2ª de Baluarte.
Plaza de Baluarte. Pamplona

*Cenas los jueves, viernes y sábados de 21 a 23 horas.

el café
DE BALUARTE

Plaza de Baluarte. Pamplona

FUNDACION BALUARTE

DIEZ AÑOS · HAMAR URTE

LA FUNDACIÓN PROGRAMA LA TEMPORADA DE ESPECTÁCULOS.
APOYANDO LA CULTURA CONSTRUIMOS NAVARRA.

Gobierno
de Navarra

Obra Social "la Caixa"

FundaciónCajaNavarra

AUTOPISTAS
DE NAVARRA

Fundación
IBERDROLA

FORRES

MONDRAGON

Volkswagen
Navarra, S.A.

