

12

1 JUNIO

AUDITORIO BALUARTE
PAMPLONA

EKAINAK 1

BALUARTE AUDITORIOA
IRUÑA

19:30

Impulso y movimiento

Bultzada eta mugimendua

Perry So

DIRECTOR/ZUZENDARIA

Denis Kozhukhin

PIANO/PIANOA

Impulso y movimiento

Bultzada eta mugimendua

I

Danzas de Don Quijote
(suite del ballet *Don Quijote*)

Roberto Gerhard (1896 - 1970)

- I. Introducción
- II. Danza de los muleros
- III. La Edad de Oro (pas de deux)
- IV. En la cueva de Montesinos
- V. Epílogo

Concierto para piano n. 3
en Do Mayor, op. 26

Sergei Prokofiev (1891 - 1953)

- I. Andante-Allegro
- II. Tema con variazioni
- III. Allegro, ma non troppo

II

Danzas sinfónicas, op. 45

Sergei Rachmaninov (1873- 1943)

- I. Non allegro
- II. Andante con moto (tempo di valse)
- III. Lento assai-Allegro vivace

🕒 I: 60 min | Pausa/Pausaldia | II: 35 min

Notas al programa

Mar García

Necesitamos el ritmo, como el aire o como el agua, para vivir. La Música, la Danza y la Poesía utilizan la energía rítmica para transformarse y comunicar infinitas emociones. Como algo innato, los compositores protagonistas del programa de hoy se expresaron a través del impulso que el ritmo alimentó a sus melodías.

Serge Prokofiev (1891 - 1953), persiguiendo la originalidad sobre la base de cimientos clásicos, irrumpió en la música occidental con una imparable energía rítmica que domina entre brillantes recursos orquestales. Es su **Concierto n. 3 para piano y orquesta en Do mayor** una de las obras en las que se encuentran especialmente visibles las características de su estilo, una de las más populares del repertorio. Prokofiev lo terminó en 1921 aunque había perfilado años atrás algunos de sus movimientos. Él mismo ejecutó la parte solista en el estreno que tuvo lugar en Chicago, el 16 de diciembre del mismo año, aunque la fama de la obra aumentó en Europa meses después.

El brillante *Andante-Allegro* inicial, con su extraordinaria diversidad rítmica, destaca por los contrastes entre los distintos planos sonoros que protagonizan solista y orquesta. Su estructura sonora y el contraste entre los temas son de factura clásica. Resulta especialmente emocionante la nostálgica melodía del tema con variaciones que crece en intensidad a lo largo del movimiento sin que decaiga su capacidad poética, hasta el final, sembrada, como dijo el propio Prokofiev, "de bordados acórdicos en el piano". Un tono grotesco subyace en el *Allegro ma non troppo* final, con su virtuosa escritura para el piano, aunque también para la orquesta que acompaña, siempre deslumbrante.

El poeta bretón Constantin Balmont se refirió a Prokofiev como "el Escita invencible que golpea el tamboril del sol". Los escitas también inspirarían, en parte, las **Danzas sinfónicas** de **Sergei Rachmaninov** (1873- 1943), quien siguió un camino diferente al de sus colegas rusos Prokofiev o Shostakovich, pero con los que compartió el carácter y la fuerza de la música de su país con una sinceridad y un poder emocional extraordinarios. A partir de un boceto que el músico ruso había mostrado sin éxito a Fokine en 1915, para un ballet que se iba a titular Los escitas (tema que también abordó Prokofiev), Rachmaninoff desarrolló su última gran obra sinfónica, una brillante suite instrumental en tres movimientos que compuso apenas tres años antes de su muerte.

La Orquesta de Filadelfia estrenó las *Danzas sinfónicas* el 3 de enero de 1941 y su popularidad ha crecido considerablemente hasta hoy. La escritura orquestal de esta obra es claramente virtuosa, para un conjunto rico y numeroso que propone timbres como el de clarinete bajo, xilófono, dos arpas, piano, campanillas y campanas, saxofón alto y contrafagot. La tímbrica combina la profundidad con la exuberancia y los temas contrastan los momentos burlescos con la nostalgia de la lejana tierra natal, hasta adentrarse en las profundidades religiosas del *Dies Irae* o de la música de la liturgia ortodoxa en el *Lento assai-Allegro vivace* final.

El mismo año del estreno de las *Danzas sinfónicas* compuso **Roberto Gerhard** (1896 - 1970) la partitura para el ballet **Don Quixote**, que tuvo que esperar hasta 1950 para su estreno en el Covent Garden de Londres. En 1947, Gerhard estrenó en Copenhague una **Suite sinfónica** en cinco escenas, que adapta algunos de los números del ballet original. Según J. M. Ripoll, esta

suite "explora los conflictos surgidos entre la ficción y la realidad, entre la razón y la locura, entre el idealismo y el asentamiento que tan acertadamente posibilitan don Quijote y Sancho". Para Gerhard, el Quijote era como la *Biblia*, el arquetipo de caballero idealista e incomprendido que inspiró a los círculos intelectuales del exilio español, y con mucho orgullo y responsabilidad se sumergió en su universo en los primeros meses de su exilio en Inglaterra.

Gerhard se había formado en la Wiener Schule de Schönberg, de quien fue uno de sus más célebres discípulos, y a quien animó a instalarse durante algún tiempo en Barcelona, antes de que ambos se exiliaran, el catalán en Cambridge, debido a sus ideas republicanas, y el austriaco, en Estados Unidos, huyendo del antisemitismo que se imponía en Austria. Intuitivo, defensor de la libertad en cada compás de su música, trabajó el serialismo durante años. Trevor Walshaw, que ha estudiado el ballet *Don Quijote*, describe a Gerhard como un músico innovador, explorador de nuevos mundos sonoros, como sucede en el episodio titulado *La cueva de Montesinos*, en el que la pérdida de fe de Don Quijote en los ideales caballerescos es expresada por el compositor como una elegante chacona o con gran luminosidad de raíz española en la *Danza de los muleros*. Gerhard afronta la síntesis entre serialismo y música de esencia española con genialidad.

Durante gran parte del siglo XX, Gerhard fue injustamente olvidado por la musicología española, por su ideología y por su vanguardista manera de entender el lenguaje musical. Afortunadamente, en las últimas décadas se estudian con gran interés y hoy podemos al fin disfrutar con su música.

Programari buruzko oharrak

Erritmoa behar dugu bizitzeko, airea bezala edo ura bezala. Musikak, Dantzak eta Poesiak energia erritmikoa erabiltzen dute eraldatzeko eta hamaika emozio komunikatzeko. Sortzetikoa balute bezala, erritmoak melodiei emandako bultzadaren bidez espresatu ziren gaurko programako konpositore protagonistak.

Serge Prokofiev (1891 - 1953), zimendu klasi-koen oinarrien gainean originaltasuna bilatu nahian, energia erritmiko geldiezinaren bidez sartu zen mendebaldeko musikan, eta energia hori nagusi da orkestra-baliabide bikainen artean. **Pianorako eta orkestrarako ondu zuen Do maiorreko 3. Kontzertuan** bereziki ageri dira haren estiloaren ezaugarriak; errepertorioko lanik ospetsuenetako bat da. Prokofievek hura 1921ean bukatu zuen, baina lanaren mugimendu batzuk arte batzuk lehenago taxutu zituen. Hark berak utal bakarlaría jo zuen Chicagoko estreinaldian, urte hartako abenduaren 16an. Lanaren ospea, dena den, handik hilabete batzuetara areagotu zen Europan.

Hasierako *Andante-Allegro* mugimendu bikainak erritmo-dibertsitate izugarria dakar, eta bakarlariak eta orkestrak protagonizatzen dituzten soinu-planoen arteko kontrasteak nabarmentzen dira. Soinu-egitura klasikoa du, gaien arteko kontrastea ere klasikoa den bezala. Bereziki zirraragarria da gaiari darion melodia barietadun malenkoniatsua; gero eta indartsuagoa da mugimenduan zehar, haren gaitasun poetikoa erori gabe, amaieraraino, zeina, Prokofievek berak esan zuen bezala, "pianoan brodatu akordikoz" beterik baitago. Tonu groteskoa dago amaierako *Allegro ma non tropporen* azpian, pianorako idazkera bertuosoa duela, baina baita beti bikain laguntzen duen orkestrarako idazkera ere.

Constantin Balmont olerkari bretoiak Prokofievez esan zuen "eguzkiaren danbolina jotzen duen eszitiar garaiezina" zela. Eszitiarrak ere hein batean izan ziren **Sergei Rachmaninov** (1873-1943) **Dantza sinfonikoen** inspirazio-iturri. Prokofiev edo Shostakovitz lankide errusiarren ildoaz bestelako bidea hartu zuen, baina haiekin ere bere sorterriko musikaren indarra eta nortasuna partekatu zituen, aparteko zintzotasunez eta emozio-ahalmenaz partekatu ere. Abiaburu harturik musikari errusiarrek Fokineri 1915ean *Eszitiarrak* izenburuko ballet baterako erakutsitako (arrakastarik gabe) zirriborroa (Prokofievek ere gai hura jorratu zuen), Rachmaninoffek bere azken sinfonia-lan handia garatu zuen, hots, hiru mugimenduko suite instrumental bikaina, zendu baino hiru urte doi lehenago ondutakoa.

Filadelfiako Orkestrak 1941eko urtarrilaren 3an estreinatu zituen *Dantza sinfonikoak*, eta lanaren ospea nabarmen areagotu da gaur eguneraino. Lanaren orkestra-egitura birtuoso da argi eta garbi, tinbreak proposatzen dituen multzo aberats eta ugarirako, hala nola klarinete baxua, xilofonoa, bi harpa, pianoa, txilinak eta ezkilak, saxofoi altua eta kontrafagota. Tinbreek sakontasuna eta oparotasuna uztartzen dituzte, eta gaietan kontrastean ageri dira burlazko uneak eta sorterri urrunari buruzko herrimina, harik eta *Dies Iraeren* sakontasun erlijiosoetan edo liturgia ortodoxoaren musikan barneratzen den arte, amaierako *Lento assai-Allegro vivace* mugimenduan.

Dantza sinfonikoak estreinatu ziren urte berean, **Roberto Gerhardek** (1896 - 1970) **Don Quixote** balletarako partitura konposatu zuen, eta 1950era arte itxoin egin behar izan zuen haren estreinaldirako, Londresko Covent Gardenen, zehazki. 1947an, Gerhardek bost eszenako **Suite sinfoniko** bat estreinatu zuen Kopenhagen, jatorrizko balletaren pasarte batzuk egokituta. J. M. Ripollen arabera, suite horrek "on Kixotek

eta Sanchok egokiro ahalbidetzen dituzten fikzioaren eta errealitatearen artean sortzen diren gatazkak arakatzen ditu, arrazoiaren eta eromenaren artekoak, eta idealismoaren eta asentamenduaren artekoak". Gerharden iritziz, Kixote *Biblia* bezalakoa zen, hau da, zaldun idealista eta ez ulertuaren arketipoa, intelektual erbesterratu espainiarren zirkuluentzat inspirazio-iturri izandakoa; bada, harrotasun zein arduraz handiz murgildu zen haren unibertsoan Ingalaterrako erbestealdiaren lehen hilabetetan.

Gerhard, zehazki, Schönberg-en Wiener Schule eskolan prestatua zen, bertako ikasle ospetsuenetako bat zela. Katalanak, gainera, Schönberg Bartzelonan kokatzera animatu zuen, biak erbestera joan baino lehen; katalana Cambridgera, ideia errepublikanoak zituelako, eta austriarra, berriz, Estatu Batuetara, Austrian inposatutako antisemitismotik ihesi. Intuitiboa, askatasunaren defendatzailea bere musikaren konpas bakoitzean, urtetan serialismoa landu zuen. Trevor Walshawek *Don Quijote* balleta aztertu eta esan du Gerhard musikari berritzailea izan zela, soinu-mundu berrien arakatzailea, *La cueva de Montesinos* izenburuko atalean gertatzen den bezala, zeinean konpositoreak txakona dotore baten bidez adierazi baitzuen On Kixotek zaldunen idealetan galdutako fedea; orkestrak, zehazki, sustrai espainoleko argitasun handiz margotu zuen txakona hura *Danza de los muleros* pasartean. Gerhardek bikaintasunez aurre egin zion serialismoaren eta espainiar funtseko musikaren arteko sintesiarri.

XX. mendearen puska handia batean, musikologia espainolak bidegabe ahaztu zuen Gerhard, bai haren ideologiagatik, bai lengoiaia musikala ulertzeko izan zuen modu abangoardistagatik. Zorionez, azken hamarkadetan, interes handiz aztertu da eta, egun, azkenean haren musikaz gozatu dezakegu.

Denis Kozhukhin

PIANO

Ganador del Primer Premio del Concurso Reina Elisabeth de Bruselas en 2010, Denis Kozhukhin se ha consolidado como uno de los mejores pianistas de su generación. Estudió en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid con Dmitri Bashkirov y Claudio Martínez-Mehner, y posteriormente completó su formación en la Academia de Piano del Lago Como y Stuttgart.

Kozhukhin colabora frecuentemente con las principales orquestas internacionales, como la Royal Concertgebouw Orchestra, la Sinfónica de Londres, la Staatskapelle de Berlín, la Filarmónica de Israel, la Sinfónica de Chicago, la Orquesta de Filadelfia, la Sinfónica de San Francisco, la Filarmónica de Rotterdam, la Filarmónica de Londres y la Orquesta Philharmonia, entre otras. También es invitado regularmente a festivales como Verbier, Gstaadt, Grafenegg, Dresde, Festival de Música de Cámara de Jerusalén y BBC Proms.

En la temporada 21/22 destacó su regreso a los BBC Proms interpretando el *Concierto para piano n. 2* de Rachmaninov con la BBC Symphony. Recientemente ha realizado una gira con la Philharmonia Orchestra en Finlandia y ha aparecido con la Filarmónica de Israel, la Filarmónica de Oslo, la Real Filarmónica de Estocolmo, la NDR Radiophilharmonie, la WDR Sinfonieorchester, la MDR Sinfonieorchester, la RTE National Symphony, la Orchestre Philharmonique Royal de Liège, así como con la Sinfónica de Barcelona interpretando la integral de los cuatro *Conciertos para piano* de Rachmaninov.

La presente temporada 22/23 incluye colaboraciones con la Orquesta Nacional de Dinamarca, la NDR Radiophilharmonie, la Sinfónica de la Radio de Viena, la BBC Scottish Symphony, la Orquesta Gulbenkian o la Filarmónica de Estambul, entre otras. En España destaca su aparición con la Orquesta de la Academia Fundación Barenboim-Said, su debut con la Sinfónica de Navarra y la gira con la HR-Sinfonieorchester interpretando el *Concierto en Sol Mayor* de Ravel.

Perry So

DIRECTOR

El director Perry Pak Hin So nació en Hong Kong en 1982, donde recibió una temprana formación musical en piano, órgano, violín, viola y composición. Posteriormente se licenció en Literatura Comparada por la Universidad de Yale con especialización en la música y literatura centroeuropeas del siglo XX. Durante ese período fundó una orquesta académica y dirigió producciones líricas con los graduados. En 2008 cursó estudios de dirección en el Peabody Institute de Baltimore bajo la tutela del maestro Gustav Meier, recibiendo el Primer Premio y el Premio Especial el la 5a Edición del Concurso Internacional

Prokofiev de Dirección de San Petersburgo. Tras este reconocimiento fue nombrado Asistente de Dirección y luego Director Asociado de la Filarmónica de Hong Kong, y más adelante será invitado a dirigir la Filarmónica de Los Ángeles y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

Habiendo consolidado ya su presencia en los cinco continentes, Perry So ha debutado recientemente con la Sinfónica de San Francisco y ocupado los fosos de la Royal Danish Opera *-La flauta mágica-* y la Ópera de Yale *-Eugene Onegin-* como director operístico. Entre los últimos hitos de su carrera despuntan tres giras importantes: una gira milanesa al frente de la Sinfónica de Nuremberg, otra por los Balcanes en 2013 con la Filarmónica de Zagreb y una tercera gira de siete semanas por Sudáfrica al frente de tres orquestas durante la cual en la que interpretó el *Réquiem* de Verdi en el marco del South African National Arts Festival.

Aparte de estos proyectos e invitaciones, el maestro So ha dirigido más de 30 orquestas en todo el mundo, entre las que se cuentan la Sinfónica de San Francisco, la Orquesta Nacional de Gales, la Staatsorchester Rheinische Philharmonie, la Sinfónica de Nueva Zelanda, la Sinfónica de Shanghai, la Residentie Orkest de La Haya o la Filarmónica de Londres, así como media docena de orquestas españolas. Asimismo, ha ejercido el cargo de asistente de maestros tan reputados como Edo de Waart, Esa Pekka-Salonen, Gustavo Dudamel, Lorin Maazel y John Adams.

Perry So es miembro de la facultad de Dirección Musical de la Manhattan School of Music y cuenta asimismo con un nutrido conjunto de grabaciones discográficas en su haber al frente de la BBC National Orchestra of Wales y la BBC Concert Orchestra, obteniendo repetidamente el reconocimiento de la crítica y siendo laureado en 2021 con el Diapason d'Or. Desde septiembre de 2022 es el Director Titular y Artístico de la OSN.

Profesores de orquesta

Orkestrako irakasleak

VIOLINES PRIMEROS/ LEHEN BIOLINAK

Yorrick Troman

CONCERTINO

Anna Siwek

AYUDA DE CONCERTINO

Daniel Menéndez**

Malen Aranzábal

Eduarne Ciriaco

Nathalie Gaillard

Catalina García-Mina

Inés de Madrazo

David Pérez

Enrico Ragazzo

Nikola Takov

Aratz Uriá

José Ignacio López

VIOLINES SEGUNDOS/ BIGARREN BIOLINAK

Anna Radomska**

Maitte Ciriaco

Grazyna Romanczuk*

Fermín Ansó

David Cabezón

Lourdes González

Tibor Molnar

Angelo Vieni

David Andreu

Sergio Ionescu

Javier Montañana

Fernando Pina

VIOLAS/BIOLAK

Carolina Úriz**

Fco. Javier Gómez*

Iustina Bumbu

Robert Pajewski

José Ramón Rodríguez

Irantzu Sarriguren

Malgorzata Tkaczyk

Víctor Muñoz

Irene Bussons

VIOLONCHELOS/ BIOLONTXELOAK

David Johnstone**

Tomasz Przylecki*

Carlos Frutuoso

Aritz Gómez

Dorota Pukownik

Lara Vidal

Misael Lacasta

CONTRABAJOS/ KONTRABAXUAK

Fco. Javier Fernández**

Piotr Piotrowski**

Gian Luca Mangiaroti

Daniel Morán

Raquel Miguélez

FLAUTAS/TXIRULAK

Xavier Relats**

Ricardo González*

Laura Lorenzo

Xabier Calzada

OBOES/OBOEAK

Juan Manuel Crespo**

Pilar Fontalba*

Javier Lecumberri

Ignacio Cano

CLARINETES/ KLARINETEAK

Fco. Javier Inglés**

Elisa López**

Sandra Ibarreche

Cisco Segarra

FAGOTES/FAGOTAK

José Lozano**

Ferrán Tamarit**

Andrea Pérez

TROMPAS/TRONPAK

Julián Cano**

Daniel Mazarrota**

Aritz García de Albéniz

Marc Moragues

Sergio Silvestre

Jessica Rueda-Vásquez

TROMPETAS/ TRONPETAK

Carlos Gomis**

José Manuel Pérez**

Ibai Izquierdo

TUBA/TUBAK

Óscar Santiso

TIMBALES/TINBALAK

Javier Odriozola**

PERCUSIÓN/ PERKUSIOA

Javier Pelegrín

Santi Pizana

Miquel Àngel Martínez

Andreu Rico

Sergio Sanchís

ARPA/ARPA

Alicia Griffiths

PIANO/PIANOA

Pedro Rodríguez

SAXOFÓN/SAXOFOIAK

Ángel Soria

** Solista/Bakarlaría

* Ayuda Solista/Bakarlaría
laguntzailea

Orquesta Sinfónica de Navarra Nafarroako Orkestra Sinfonikoa

Calle Sandoval 6
31002 Pamplona-Iruña
T. 948 229 217

- OrquestaSinfonicaDeNavarra
 - @orquestanavarra
 - @orquestasinfonicadenavarra
 - youtube.com/OrquestaSinfonicadeNavarra
- www.orquestadenavarra.es
info@orquestadenavarra.es

ORQUESTA
SINFÓNICA
DE NAVARRA

NAFARROAKO
ORKESTRA
SINFONIKOA

