

9

30 MARZO

AUDITORIO BALUARTE
PAMPLONA

MARTXOA 30

BALUARTE AUDITORIOA
IRUÑA

19:30

Transformaciones Eraldakuntzak

Marko Letonja
DIRECTOR/ZUZENDARIA

VIERNES 5 MAYO / MAIATZAK 5 OSTIRALA 19:30

Piotr Beczala

Tenor

Piotr Beczala, tenor

Orquesta Sinfónica de Navarra

Óliver Díaz, director

Giuseppe Verdi: *Luisa Miller, Aida, La Forza del destino*

Giacomo Puccini: *Tosca, Turandot*

Pietro Mascagni: *Cavalleria rusticana*

Umberto Giordano: *Andrea Chénier*

FUNDACIÓN
BALUARTE
FUNDAZIOA

Transformaciones

Eraldakuntzak

Primera parte / Lehen zatia

Pulcinella, suite

Igor Stravinsky (1882 – 1971)

1. Sinfonia
2. Serenata
3. Scherzino
4. Tarantella
5. Toccata
6. Gavotta con due variazioni
7. Vivo
8. Minuetto
9. Finale

Nymphea Reflection

Kaija Saariaho (1952)

- I. Sostenuto
- II. Feroce
- III. Dolcissimo
- IV. Lento espressivo
- V. Furioso
- VI. Misterioso

Segunda parte / Bigarren zatia

Sinfonía n. 8 en Sol Mayor, op. 88

Antonín Dvořák (1841 – 1904)

- I. Allegro con brio
- II. Adagio
- III. Allegretto grazioso
- IV. Allegro ma non troppo

🕒 Primera parte: **46 min** | Pausa | Segunda parte: **34 min**
Lehen zatia: **46 min** | Pausaldia | Bigarren zatia: **34 min**

Notas al programa

Mar García

La música se transforma a cada segundo que transcurre, como la vida. Así lo ve **Kaija Saariaho** (Helsinki, 1952) y lo expresa en cada una de sus obras. Exploradora de texturas y efectos sonoros, Saariaho es una verdadera maestra de la sorpresa, buscadora de belleza en la esencia de cada sonido. En 2001, la compositora finlandesa revisó su cuarteto de cuerdas **Nymphea** (1987) y abordó a partir de él la composición de una nueva partitura para orquesta de cuerda. El *Nymphea* original exploraba los colores de los instrumentos de cuerda y Saariaho explica que su objetivo al componerlo fue *crear música contrastando texturas límpidas y delicadas con masas de sonido violentas y desgarradoras*. La inspiración surgió de su admiración por los *Nenúfares* de Claude Monet: *"algunas imágenes que evolucionaron en mi mente mientras componía fueron la estructura simétrica de un nenúfar cediendo mientras flota en el agua, transformándose; diferentes interpretaciones de una imagen en diferentes dimensiones; una superficie unidimensional con sus colores, formas, y diferentes materiales que se pueden palpar, formas, dimensiones, un nenúfar blanco alimentándose del lodo submarino"*.

Cuando Saariaho se planteó arreglar el cuarteto, se dio cuenta de que debía mostrar otra cara de la obra original y desarrollar un planteamiento nuevo. De esta manera, organizó la obra en seis secciones que desarrollan, cada una de ellas, caracteres expresivos muy diferentes. Sobre algunas texturas que aparecían en el cuarteto original, la compositora convirtió la parte procesada electrónicamente en efectos orquestales sugerentes y de gran belleza. En el *Misterioso* final, Saariaho introdujo como efecto tímbrico el recitado susurrado de un

poema de Arseniy Tarkovsky cuyo espíritu está presente en toda la obra: *"leer este poema podría ser una preparación mucho mejor para escuchar la obra que mis intentos de rastrear algunos de los elementos de la composición, que revelan tan poco de la música en sí..."* expresa la propia Saariaho".

La visión del pasado con una intención transformadora, moderna e innovadora impulsó a Diaghilev a imaginar un ballet que organizó musicalmente **Igor Stravinsky**, sobre músicas elegantes y racionales del Barroco final italiano. Ese *"modernismo de época"*, como explica Alex Ross sobre la teoría de Lynn Garafola, ayudaba a algunos artistas de vanguardia a escapar de las consecuencias de la terrible última Gran Guerra. Stravinsky miró y transformó aquellas partituras antiguas que Diaghilev le aportó, de Pergolesi, Gallo, Wassenaer o una de las canciones más populares que había aparecido en la edición de *Arie Antiche* (1885), *Se tu m'ami*, que Alessandro Parisotti había atribuido falsamente a Pergolesi.

Según el propio Stravinsky, **Pulcinella** *"no sólo fue una mirada hacia el pasado sino también una mirada en el espejo"*, un espejo que reflejaba con nitidez la imagen de los personajes de la *Commedia dell'arte* pero desde una perspectiva moderna, audaz y transformadora de aquel pasado dieciochesco. Stravinsky coloreó aquel Clasicismo respetando las melodías originales pero añadiendo disonancias, voces intermedias e irregularidades rítmicas, que serían muy bien interpretadas a través de los decorados y vestuario que diseñó Picasso para el estreno y de la coreografía creada por Massin. El ballet *Pulcinella* se estrenó en la Ópera de París el 15 de mayo de 1920.

La serena belleza del pasisaje boscoso que rodeaba la Villa Vysoka, en Příbram, cerca de Praga, inspiró a **Antonín Dvořák** en la composición de su **Octava Sinfonía** durante el otoño de 1889. La intimidad del hogar y la placidez del jardín que el propio Dvořák cuidaba, facilitaron la composición de la partitura, nacida de las reflexiones sobre la existencia y la fuerza poética de la Naturaleza. El propio Dvořák dirigió la orquesta en su estreno en Praga el 2 de febrero de 1890; el éxito fue rotundo, también en su estreno británico en Londres, en abril del mismo año. Según Hanslick, la experiencia del compositor checo no impidió que aflorara en esta partitura la frescura y la espontaneidad, presentando algunas innovaciones a nivel formal.

Con un inconfundible aroma checo, Dvořák nos conduce a través de distintas tonalidades, mayores y menores, por un camino de ricos estados emocionales, desde lo trágico hasta lo pacífico, mirando serenamente hacia la espiritualidad, con momentos solemnes o dramáticos. Destaca la delicadeza con la que se desarrollan los diálogos entre los diferentes instrumentos en el enunciado del *Adagio*, que canta una especie de coral que se transforma desde la solemnidad hasta un sentimiento doloroso que se sosiega. La poesía del lenguaje checo de Dvořákinunda el *Allegretto grazioso*, un *laendler* ligero y popular, como la danza tradicional. El triunfo que anuncian las trompetas en el movimiento final *Allegro ma non troppo* es el de las melodías inspiradas que cantan entre transparentes orquestaciones, cercanas al estilo de Brahms, y que se transforman en diversas variaciones de llamativa energía rítmica hasta el brillante final.

Programari buruzko oharrak

Igarotzen den segundo bakoitzean eraldatzen da musika, bizitza bezala. Horrelaxe dakusa **Kaija Saariahok** (Helsinki, 1952) eta horrelaxe adierazten du bere lan bakoitzean. Testuren eta soinu-efektuen esploratzailea, Saariaho sorpresaren benetako maistra da eta edertasunaren bila dihardu soinu bakoitzaren muinean. 2001ean, konpositore finlandiarrak **Nymphea** (1987) hari kuartetoa berrikusi zuen eta, hartatik abiatu, hari orkestrarako partitura berri bat ontzeari ekin zion. Jatorrizko *Nymphea* lanak hari instrumentuen koloreak arakutzen zituen eta, Saariahok azaldu duenez, huraxe konposatzean "*musika sortzea*" izan zuen helburu, "*testura garbi eta delikatuak soinu-masa bortitz eta urratzaileekin kontrastatuz*". Claude Moneten *Igebelarrak* lanarekiko mirespena izan zuen inspirazio-iturri: "*konposatzen ari nintzen bitartean nire buruan bilakatu ziren irudi batzuk igebelar baten egitura simetrikoa izan ziren, uretan flotatzen ari zen bitartean amore emanez, eraldatuz; irudi baten interpretazio ezberdinak dimentsio ezberdinetan; dimentsio bakarreko azalera bat bere kolore eta formekin, eta haztatu daitezkeen hainbat materialekin, formak, dimentsioak, igebelar zuri bat urpeko lohiaz elikatzen*".

Saariahok kuartetoa moldatzea pentsatu zuenean, ohartu zen jatorrizko obraren beste alde bat erakutsi eta planteamendu berri bat garatu behar zuela. Horrela, obra sei ataletan antolatu zuen, eta horietako bakoitzak ezaugarri adierazkor oso desberdinak garatu zituen. Jatorrizko kuartetoean agertzen ziren testura bartzuen gainean, orkestra-efektu iradokitzaile eta eder-ederren tankera eman zion elektronikoki prozesatutako zatiari. Amaiera *misteriotsuan*, Saariahok Arseniy Tarkovsky olerkariaren oler-

ki baten errezitaldi xuxurlatua sartu zuen efektu tinbriko gisa. Haren espiritua obra osoari dario: "*poema hori irakurtzea askoz ere prestakuntza hobea izan liteke obra entzuteko, konposizioaren elementu batzuk arakatzeko egiten ditudan saiakerak baino, elementuok oso argibide gutxi dakartelako musikari buruz...*" adierazia du Saariahok berak.

Iragana asmo eraldatzailez, modernoz eta berritzailez ikustea bultzagarria izan zen Diaghileventzat Stravinskik musikalki antolatutako balleta irudikatzeo, Barroko italiarraren amaierako musika dotore eta arrazionalen gainean. "*Garaiko modernismo*" hura -Alex Rossek Lynn Garafolaren teoriak azaltzen duen bezala- lagungarria izan zitzaien abangoardiako artista batzuei azken Gerra Handi ikaragarri haren ondorioetatik ihes egiteko. Diaghilevek emandako partitura zahar haiek begiratu eta eraldatu zituen Stravinskik, hots, Pergolesirenak, Gallorenak, Wassenaerenak, edo *Arie Antiche* (1885) ariaren edizioan agertutako abestirik ezagunenetako bat, *Se tu m'ami*, hau da, Alessandro Parisottik Pergolesiri faltzuki egotzitakoa.

Igor Stravinskik berak dioenez, *Pulcinella*, "*begirada bat izateaz gain iraganerantz, ispiluan pausaturiko begirada ere bada, hots, Commedia dell'arteko*" pertsonaien irudia argi eta garbi islatzen zuen ispiluan, baina hemezortzigarren mendeko iragan hura ikuspegi moderno, ausart eta eraldatzaile batetik ikusita. Jatorrizko melodiak errespetatuz koloreztatu zuen Stravinskik Klasizismo hura, baina disonantziak, tarteko ahotsak eta irregulartasun erritmikoak gehituz, guztiak ere oso ongi interpretatutako zirenak Picassok estreinaldirako diseinatu zituen dekoratuen eta jantzien bidez, bai eta Massinek sortutako koreografiaren bitartez ere. *Pulcinella* balleta Parisko Operan estreinatu zen, 1920ko maiatzaren 15ean.

Pragatik hurbil dagoen Příbram hiriko Villa Vysoka inguruko paisaia basotsuaren edertasun bareak inspiratu zuen **Antonin Dvořák** bere **Zortzigarren Sinfonia** konposatzaera, 1889ko udazkenean. Etxe barneko txoko minak eta Dvořákek berak zaintzen zuen lorategiaren lasaitasunak partituraren konposizioa erraztu zuten. Lan hura Naturaren existentziari eta indar poetikoari buruzko gogoetatik sortu zen. Dvorakek berak zuzendu zuen orkestra 1890eko otsailaren 2an, sinfonia Pragan estreinatu zenean; sekulako arrakasta izan zuen, baita Britainia Handiko estreinaldian ere, Londresen, urte bereko apirilean. Hanslick-en arabera, konpositore txekiarraren esperientziak ez zuen eragotzi freskotasuna eta bat-batekotasuna partituran azaleraetzea eta, formari begira, berrikuntza batzuk izan zituen.

Txekiako berezko usaina dariola, Dvořákek tonalitate maiorretan eta minorretan barrena eramaten gaitu, aldarte emozional aberatsen bidetik, tragikotasuna eta baketasuna agerian, betiere baretasunez begiratu ez espiritualtasunera, une solemne eta dramatikoak tartekatuturik. Nabarmentzekoa da zeinen fintasun handiz garatzen diren instrumentuen arteko solasaldiak *Adagio*aren enuntziatuan; solemnitatik hasi eta baretzen den sentimendu mingarri bateraino eraldatzen den abesbatza gisako batek kantatua. Dvořáken txekierazko poesiak *Allegretto grazioso* blaitzen du, hots, *laendler* arin eta herrikoi bat, dantza tradizionala bezala. Tronpetek *Allegro ma non troppo* amaierako mugimenduan iragartzen duten garaipena melodia inspiratuen garaipena da, orkestrazio gardenen artean abesten dutenak, Brahmsen estilotik hurbil, eta energia erritmiko deigarriko bariazioen forma hartzen dutenak amaiera distiratsua iristen den arte.

Marko Letonja

DIRECTOR

El maestro esloveno Marko Letonja es Director Principal y Director General de Música de la Bremen Philharmonic, puesto que ocupa desde 2018. Aplaudido por su variado y extenso repertorio sinfónico y operístico, Letonja despierta el elogio unánime de la prensa con sus “*impactantes*”, “*magistrales*” (Passauer Neue Presse), “*inteligentes*” (The Times) e “*inspiradas*” (Bachtrack) apariciones como director musical, así como por “*su visión de largo alcance*” y “*estilo altamente refinado*” (Frankfurter Allgemeine Zeitung) a la hora de trabajar con orquestas y cantantes.

Letonja desempeñó el puesto de Director Principal de la Orchestre Philharmonique de Strasbourg entre 2012 y 2021, tenencia durante la cual colaboró con artistas tan prestigiosos como Isabelle Faust, Stephen Hough, Emmanuel Tjeknavorian, Nemanja Radulović y Jean-Efflam Bavouzet. Su reciente grabación con la orquesta y el vocalista Michael Spyres, titulada *Baritenor*, cosechó un gran éxito de crítica y fue elegido entre los 10 mejores discos clásicos de 2021 por The Times, obteniendo el Gramophone Award al mejor Disco Vocal del Año de 2022. Letonja también recibió el Helpmann Award al Mejor Concierto Sinfónico por su dirección del *Tristán e Isolda* con Nina Stemme y Stuart Skelton.

Letonja ha sido invitado a dirigir algunas de las orquestas más prestigiosas del mundo, como la Vienna Symphony, Munich Philharmonic, Orchestre de la Suisse Romande, Hamburg Symphony, Salzburg Mozarteum, Orchestra Filarmonica della Scala, the Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi y la Berlin Radio Symphony. Previamente ha ocupado los puestos de Director Invitado de la Tasmanian Symphony Orchestra y Director Principal de Sinfonieorchester Basel y del Theater Basel, donde grabó la integral sinfónica de Felix Weingartner y dirigió nuevas producciones de *Tannhäuser*, *La Traviata*, *Der Freischütz*, *Boris Godunov*, *Tristán e Isolda*, *Rigoletto* y *Don Giovanni*.

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 Uria

Sara Sotés

VIOLINES SEGUNDOS/ BIGARREN BIOLINAK

BIGARREN BIOLINAK

Anna Radomska**

Maite Ciriaco

Grazyna Romanczuk*

Fermin Ansó

David Cabezón

Lourdes González

Tibor Molnar

Angelo Vieni

David Andreu

Fernando Pina

Maddi Arana

José Ignacio López

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

Paula Brizuela

Misael Lacasta

CONTRABAJOS/ KONTRABAXUAK

Fco. Javier Fernández**

Piotr Piotrowski**

Gian Luca Mangiaroti

Daniel Morán

Raquel Miguélez

FLAUTAS/TXIRULAK

Xavier Relats**

Ricardo González*

OBOES/OBOEAK

Juan Manuel Crespo**

Pilar Fontalba*

Javier Lecumberri

Martín Zulaica

CLARINETES/ KLARINETEAK

Fco. Javier Inglés**

Elisa López**

Cisco Segarra

FAGOTES/FAGOTAK

José Lozano**

Ferrán Tamarit**

Patricia Pazos

TROMPAS/TRONPAK

Julián Cano**

Daniel Mazarrota**

Aritz García de Albéniz

Marc Moragues

Damián Tarín

TROMPETAS/ TRONPETAK

Carlos Gomis**

José Manuel Pérez**

TROMBONES/ TRONBOIAK

Santiago Blanco**

Mikel Arkauz*

Iker Vélez

TUBA/TUBAK

David Llopert

TIMBALES/TINBALAK

Javier Odriozola**

** Solista/Bakarlarria

* Ayuda Solista/Bakarlarri laguntzailea

Galantes y románticos

Galaiak eta erromantikoak

Sabine Meyer

CLARINETE/KLARINETEA

Christophe Rousset

DIRECTOR/ZUZENDARIA

*Sinfonía n. 85 en
Si bemol Mayor, "La reina"*

Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)

*Concierto para clarinete n. 1
en fa menor, op. 73*

Carl Maria Von Weber (1786 - 1826)

*Sinfonía n. 5
en Si bemol Mayor D.485*

Franz Schubert (1797 - 1828)

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

