

EUSKADIKO ORKESTRA

21-22

**Berns
tein**

+ Zhou

OTSAILA 22 FEBRERO

19:30

PAMPLONA / IRUÑA
Auditorio BALUARTE Auditoriuma

euskadikoorkestra.eus

EUSKADIKO ORKESTRA

Zuzendari Titularra / Director Titular
ROBERT TREVIÑO

Musikariak / Las/os músicas/os

KONTZERTINOA CONCERTINO

Jordi Rodríguez Cayuelas

I BIOLINAK / VIOLINES I

Waldemar Machmar (1)
Xabier de Felipe (3)
José Ignacio Aizpiri
Inmaculada Aramburo
Laura Balboa
Irene Echeveste
Marie Gaillard
Alexandre Kozouline
Oscar López
Maite Menéndez
Larraitz Oiartzabal
Ortzi Oihartzabal
Itziar Prieto
Maialen Rezabal
Cristina Vértiz

II BIOLINAK / VIOLINES II

Raquel Cortinas (2)
Xabier Gil (2)
Mikel Ibañez (3)
Amaia Asurmendi
Nathalie Dabadie
Virgile Demillac
Ludwik Hamela
Anne-Marie Harmat
Antoni Kosc
Luxi Lavielle (4)
Kamran Omarli
Ricardo Ruiz
Igor Torre

BIOLAK / VIOLAS

Delphine Dupuy (2)
Pawel Krymer (2)
Monika Mazur (3)
Pascal Arnaud
Helline Boulet (4)
Natacha Dupuy-Scordamaglia
Justyna Janiak-Krymer
Arkaitz Martínez
Sergio Montero
Yann Seyrac

BIOLONTXELOAK VIOLONCHELOS

Juan Ignacio Emme (2)
Gabriel Mesado (2)
Flore Lefevre (3)
Natalia Díaz
Jacek Grabe-Zaremba
Jon Larraz
Beatriz Linares
Tetiana Mertelova (4)
Pascale Michaud
Ian Swedlund

KONTRABAXUAK CONTRABAJOS

Arkadiusz Maciejski (2)
Paloma Torrado (2)
Guangyao Zhao (3)
Victor Bogdanov
Noelia Grau (4)
Mehmet Sönmez
Pierre Torrent

FLAUTAK / FLAUTAS

Hélène Billard-Alirol (2)
Bruno Claverie (2)
Ander Erburu
Oihana Kontxeso

OBOEAK / OBOES

Silvia Esain (2) (4)
Hervé Michaud (2)
Rafael Alonso
Pascal Laffont

KLARINETEAK / CLARINETES

Luis Cámara (2)
Juan Navarro (2)
Stéphane Langlois
Sara Zufiaurre

FAGOTAK / FAGOTES

Marco Caratto (2)
François Proud (2)
Yuan Dai
Anne Charlotte Lacroix

TRONPAK / TROMPAS

Jean-Luc Casteret (2)
Cristian Palau (2)
Adrián García Carballo
Marcos Garrido (4)
Xabier Sarasa
Salvador Tudela

TRONPETAK / TROMPETAS

Didier Bousquet (2)
Miguel Echepare (2)
Jesús Castillo
Iker Urreta (4)

TRONBOIAK / TROMBONES

Arnaud Mandoche (2)
Christophe Sánchez (2)
Javier Almarza
Daniel Ruibal (4)

TUBA

Oscar Abella (2)

TINBALAK ETA PERKUSIOA TIMBALES Y PERCUSIÓN

Anthony Lafargue (2)
Héctor Marqués (2)
Igor Arostegi
Xabier Peña

HARPA / ARPA

Iván Bragado (2)

- (1) Kontzertinoaren laguntzailea / Ayuda de concertino
- (2) Bakarlarria / Solista
- (3) Lehen tuttia / Primer tutti
- (4) Aldi baterako kontratazioa / Contratación temporal

22 OTSAILA
FEBRERO

Bernstein
+ Zhou

Robert Treviño
Zuzendaria * Director

Yulianna Avdeeva
Pianoa * Piano

EGITARAUUA ^ PROGRAMA

I

LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)

West Side Story. Danzas sinfónicas [24']

Argitaletxea / edita: Boosey & Hawkes, Inc.

Prologue
Somewhere
Scherzo
Mambo
Cha Cha
Meeting Scene
Cool Fugue
Rumble
Finale

ZHOU TIAN (1981)

Concierto para orquesta [35']*

Argitaletxea / edita: First Edition

I. Glow
II. Indigo
III. Seeker's Scherzo
IV. Intermezzo - Allegro

II

LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)

Sinfonía nº2, 'La edad de la ansiedad' [35']*

Argitaletxea / edita: Boosey & Hawkes, Inc.

* Lehen aldiz interpretaturiko obra
Obra interpretada por primera vez

Robert Treviñok ekarri izan ditu denboraldira bere herrialdeko, Estatu Batuetako, musika-kulturaren laginak. Sakon ezagutzen du erreperitorio hori, baita ezezagunenak diren piezak ere, eta ezagutarazteko modukoa dela uste du. Iritzi horren emaitza da *Americascapes* diskoa. Euskadiko Orkestrak eta Treviñok duela zenbait hilabete grabatu zuten Hanson, Loeffler, Ruggles eta Cowell egile estatubatuarren lau obra berreskuratzeko. Diskoak aparteko kritikak jaso ditu mundu osoan, eta argitalpen ospetsuetako orrietara iritsi da, *Gramophone* edo *The New Yorker* kasu. Treviñok Estatu Batuetako piezekin bakarrik osatutako programa baten aldeko apustua egin du berriz ere gaurkoan, **Yulianna Avdeeva** aparteko pianojoleaz lagunduta. 2010ean Chopin Txapelketa irabazi zuen, eta Errusiako pianorako erreperitorioaren eta, besteak beste, Bachen eta Chopinen lanen interpretatzaile handienetako bat da.

Zhou Tian Hangzhoun (Txina) jaio zen 1981ean, tradizio musikaleko familia batean. 18 urte zituenean, Estatu Batuetara joan zen konposizioko ikasketekin jarraituzera Filadelfiako Curtis Institutuen, New Yorkeko Juilliard Schoolen eta Hegoaldeko Kaliforniako Unibertsitatean, Jennifer Higdon, Christopher Rouse edota Stephen Hartke maisuekin, besteak beste. Bere ibilbide profesionalaren hasieran, Zhouren jarduera askotarikoa izan zen, eta sortu zituen piezen artean soinu-bandetarako musika, jazzeko piezak edota Txinako musika folklorikoa eta Mendebaldeko tradizioa nahasten zituzten lanak zeuden. 2018an egin zen ezagun, gaur entzungo dugun obragatik Grammy sarietarako izendatu zutenean: **Orkestrarako kontzertua**. Cincinnatiako Orkestra Sinfonikoak agindutako partitura horrek ibilbide luzea egin du Estatu Batuetako eta beste herrialde batzuetako (Txina bereziki) orkestra ugariaren ariletan.

Zhouren arabera, *Orkestrarako kontzertua* «orkestra sinfonikoari idatzitako maitasun-gutun bat da, eta askotariko pasarteak ditu, epikoetatik oso-oso intimoetara. Bizitasun handiko lana da, zati handienean tonala, eta ia musika-tresna guztiak solista gisa tratatzen dira. Hala ere, indar eta abangoardismo horren atzean, erromantizismo-zentzu argia nabaritzen da». Lau mugimenduz osatuta dago; guztira, 35 minutu irauten ditu, eta erdia ia lehen mugimenduak hartzen ditu, *Glow* izenekoak. Elkarrekin lotzen diren eta talka egiten duten bi gai ezberdinen inguruan eraikita dago, eta era guztietako egoera dramatikoak sortzen ditu, non orkestra-paleta oso zabala baita eta etengabe aldatzen baita.

Horrekin kontraste argian, meditaziora eramaten gaituen *Indigo* bigarren mugimendua honela deskribatzen du konpositoreak: «Udako gau batean, basoan egindako paseo baten postal musikala da, zetazko hariekin, oboe-solo liriko batekin, flauta eta harpa dotoreekin eta urdinaren eta indigoaren arteko tonuak dituzten metalekin». Mugimendu bakoitzean orkestra ezberdin tratatzeko helburuarekin, Zhouk hirugarren mugimendua, *Seeker's Scherzo*, tinbre berrien etengabeko bilaketan ari den «miniatura retro» gisa deskribatzen du. Azkenik, obrari amaiera jartzen dion *Intermezzo-Allegro* mugimenduak proposatzen du jolas kontrapuntistiko bat, bilakatzen doan heinean gutxika orkestra osoari presentzia ematen dion fuga bat: biolin solistaren melodia batekin abiatzen da, gainerako musika-tresnetara zabaltzen dena, orkestra osoarekin amaitzeko «rapsodia ikaragarri» batean, non «ezusteko jazz-harmoniak nahasten baitira etengabe mugitzen dauden Txinako melodia herrikoiekin».

Leonard Bernstein XX. mendeko musikari biribilenetako bat eta Estatu Batuetako musikaren funtsezko figuretako bat izan zen. Jorratu zituen arlo guztietan nabarmendu zen: orkestrako

zuzendari gisa oinarrizko erreferente izan zen eta da oraindik ere; pianojole zoragarria izan zen, eta askotan teklatutik aritu zen zuzendari; gainera, dibulgatzaile bikaina izan zen eta musikaren sekretuei buruzko zenbait bideoren –egun, kultuzkoak dira– protagonista da. Eragin handiena, ordea, musikagile-lanetan izan zuen, zalantzarik gabe; izan ere, Estatu Batuetako musika sortu berria konfiguratzeko lagundu zuen oso sorkari originalekin eta arrakastatsuekin. Benetan, musikagile emankorra eta eklektikoa izan zen, eta askotariko katalogoa osatu zuen, muturren artean zabaltzen diren interesak jorratzen dituena, Ameriketako ahozko musikatik dodekafonismoraino. Gaur, denboran oso urrunduak ez egon arren, oso bestelakoak diren bi lanentzungo ditugu.

Bernsteinentzat antzerki musikalaren hamarkada izan zen 1950ekoa. Azken aldirian poperantz eta musika arinetarantz jo duen generoa bada ere, XX. mendearen erdialdean esperimentazioaren arlo emankorra zen oraindik. Bernsteinek gogoeta egiten zuen antzerki musikaleko estatubatuar puru bati buruz, Europako operaren eta Ameriketako komedia musikalaren tradizioak batzeko asmoz. Badirudi bilaketa hori zutela gidari 1950eko hamarkadan idatzi zituen lau musikalek: *On The Town*, *Wonderful Town*, *Candide* eta, azkenik, ***West Side Story***, teoria horren ezarpenaren adierazgarri gorentzat jotzen dena. Mundu Zaharreko baliabideak baliatzen ditu, esaterako *Leitmotivak*, garapen motibikoa edota bariazioaren teknika, Mundu Berriko beste batzuekin batera, hala nola, jazzaren harmoniak, tinbre latinoak eta dantzarako musikaren erritmoak.

West Side Story musikal moduan estreinatu zen 1957an Washington DCn, zulgunean talde instrumental txiki bat zuela, Broadwayra aldatu aurretik. Han izugarriko arrakasta lortu zuen eta, horren ondorioz etorri zen Robert Wise eta Jerome Robbinsen zuzendu zuten film mitikoa. Jatorrizko partitura orkestra sinfonikorako moldatzeko prozesuan orkestratzaile ugari hartu zuten parte, Bernsteinek berak gainbegiratuta, baina gaur entzungo dugun suitearen arduradun nagusiak Irwin Kostal eta Sid Ramin izan ziren. Jakina denez, *Romeo eta Julieta* tragediaren bertsi moderno bat da *West Side Story*, baina suite honek dantzetan jartzen du arreta; beraz, maitasun-istorioa bigarren planora igarotzen da eta protagonismoa bi banda aurkarien arteko lehiak hartzen du (Jet-ak eta Shark-ak).

2. Sinfonia Bernsteinen ekoizpenaren oso bestelako kategoria bateko lana da, hausnarketa filosofikorako eta erlijiosorako obrena. 1947an hasi zen Bernsteinek horretan lanean, W. H. Auden-en ***Antsietatearen aroa*** izeneko poema irakurri ondoren, gizarte garaikideko fedearen bilaketa zailari buruzkoa. Bernsteini bururatu zitzaion pianojole solista jartzearen ideia, pertsonalki identifikatuta sentitu baitzen, pianojolea eta judua izanik –nahiz eta bere sinesmenen eta bizitzeko moduaren arteko harremana nahiko konplexua zen–. «Pianojoleak protagonista autobiografikoa ekartzen du», azaldu zuen Bernsteinek, «bere burua analitikoki giro modernoan islatzen duen ispilu orkestral baten aurrean jarrita».

Gaiaren forma bariazioekin baliatuz, Bernsteinek xehetasun handiz jarraitu zituen Audenen poema luzearen gertaerak. Obra sei ataletan banatu zuen: *Hitzaurrea*, hiru gizon eta emakume bat aurkezten dituena –Malin, Quant, Emble eta Rosetta–; *Zazpi adinak*, non protagonistak toki pribatu batean biltzen baitira edateko eta solasean aritzeko eta bizitza zazpi adinetan banatzen baitute, haurtzarotik heriotzara arte; *Zazpi etapak*, zeinetan erdi-mozkorturik bidaia oniriko bat abiatzen baitute «zoriontasun prehistoriko baten bila»; *The Dirge* aitaren figura unibertsalaren galeragatikoa kexua da –«aita kolosal» esaten diote–; jarraian, *The Masque* atalak Rosettaren apartamentuko gaueko jai batera eramaten gaitu, non horren eta Embleren arteko maitasuna pizten baita, eta berehala itzali; azkenik, *Hitzatzea* atalean, gauaren ostean egunsentia dator eta pertsonaiak beren egunerokora itzultzen dira, bakarrik.

Zhou está impactando en la música norteamericana, tal como lo hizo Bernstein.

Robert Treviño ha traído en anteriores ocasiones a la temporada muestras de la cultura musical de su país, Estados Unidos. Se trata de un repertorio que conoce en profundidad y que, incluso en sus recovecos menos transitados, cree que merece la pena dar a conocer. Fruto de esa convicción nació hace unos meses el disco *Americascapes*, que Euskadiko Orkestra y Treviño grabaron con el objetivo de recuperar cuatro obras de autores norteamericanos como Hanson, Loeffler, Ruggles y Cowell. El disco ha cosechado críticas extraordinarias en todo el mundo, llegando a las páginas de publicaciones tan prestigiosas como *Gramophone* o *The New Yorker*. Esta noche, Treviño vuelve a apostar por un programa íntegramente estadounidense, acompañado de una pianista extraordinaria, **Yulianna Avdeeva**, ganadora del Concurso Chopin en 2010 y una de las grandes intérpretes actuales del repertorio pianístico ruso, aunque también de autores como Bach o Chopin.

Zhou Tian nació en Hangzhou (China) en 1981, en el seno de una familia de tradición musical, pero a los 18 se trasladó a Estados Unidos para proseguir sus estudios de composición en el Curtis Institute de Filadelfia, en la Juilliard School de Nueva York y en la University of Southern California, con maestros como Jennifer Higdon, Christopher Rouse o Stephen Hartke. En los inicios de su carrera, Zhou desarrolló una actividad muy diversa, creando tanto música para bandas sonoras como piezas de jazz e incluso propuestas que cruzaban la música folclórica china con la tradición occidental. Su salto a la fama se produjo en 2018, cuando recibió una nominación a los premios Grammy por la obra que escucharemos esta noche, el **Concierto para orquesta**. La partitura, un encargo de la Sinfónica de Cincinnati, ha tenido desde entonces un enorme recorrido, pasando por los atriles de numerosas orquestas estadounidenses y también de otros lugares, particularmente de China.

Zhou afirma que su *Concierto para orquesta* es "una carta de amor a la orquesta sinfónica, con pasajes que van desde lo épico hasta lo extremadamente íntimo. Está escrita de una manera exuberante y en su mayor parte tonal, y casi todos los instrumentos son tratados como solistas. Pero detrás de su poderío y vanguardismo, hay un inconfundible sentido de romanticismo en la música". Se compone de cuatro movimientos que suman 35 minutos, de los que casi la mitad los ocupa el primero, *Glow*. Está construido en torno a dos temas contrastantes que se relacionan y enfrentan, dando pie a todo tipo de situaciones dramáticas con una paleta orquestal amplísima y en constante cambio.

En claro contraste, *Indigo*, el meditativo segundo movimiento, es descrito por el compositor como "la postal musical de un paseo por el bosque en una noche de verano: cuerdas sedosas, un lírico solo de oboe, flautas y arpas elegantes, y unos metales con tonos de pintura desde el azul al indigo". En su afán por realizar un tratamiento diferente de la orquesta en cada movimiento, Zhou define el tercer movimiento, *Seeker's Scherzo*, como "una miniatura retro" embarcada en la búsqueda constante de nuevos timbres. Por último, el *Intermezzo-Allegro* con el que culmina la obra propone un juego contrapuntístico, una fuga que en su evolución va dando presencia paulatinamente a toda la orquesta: comienza con una melodía del violín solista que se va expandiendo al resto de instrumentos, hasta que desemboca, ya con la orquesta al completo, en una "rapsodia feroz" en la que "ocasionales armonías de jazz se mezclan con melodías populares chinas en perpetuo movimiento".

Leonard Bernstein fue uno de los músicos más completos del siglo XX y una figura fundamental para la música estadounidense. Sobresalió en todo lo que hizo: como director de orquesta fue y sigue siendo una referencia fundamental; fue un magnífico pianista, dirigiendo a menudo desde el teclado; y fue también un divulgador excepcional, protagonizando una serie de vídeos sobre los secretos de la música que aún hoy son del culto. Pero su faceta más influyente fue sin duda la de compositor, pues ayudó a configurar la aún joven música norteamericana con creaciones de gran originalidad y calado popular. Aunque la realidad es que fue un compositor prolífico y ecléctico, con un variado catálogo

en el que se interesó por extremos tan opuestos como la música vernácula americana o el dodecafonismo. Hoy escucharemos dos obras no muy alejadas en el tiempo, pero sí muy diferentes.

La de 1950 fue, para Bernstein, la década del teatro musical. Aunque se trata de un género que en las últimas décadas ha inclinado su balanza hacia el pop y las músicas ligeras, a mediados del siglo XX era aún un fructífero campo de experimentación. Bernstein especulaba sobre una forma de teatro musical genuinamente estadounidense, que fusionase las tradiciones europea de la ópera y americana de la comedia musical. Los cuatro musicales que escribió en los años 50 parecen guiarse por esa búsqueda: *On The Town*, *Wonderful Town*, *Candide* y, finalmente, ***West Side Story***, considerado el máximo exponente en la implementación de esa teoría, con su uso de recursos del Viejo Mundo como los *Leitmotiv*, el desarrollo motivico o la técnica de la variación, junto a otros del Nuevo Mundo como las armonías de jazz, los timbres latinos y los ritmos de la música de baile.

West Side Story se estrenó como musical en 1957 en Washington D.C. con un grupo instrumental reducido en el foso, antes de moverse a Broadway, donde cosecharía el éxito arrollador que daría pie a la producción de la legendaria película dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins. En el proceso de llevar la partitura original a la orquesta sinfónica participaron un buen número de orquestadores supervisados por el propio Bernstein, pero los principales responsables de la suite que escucharemos hoy fueron Irwin Kostal y Sid Ramin. Como es bien sabido, *West Side Story* es una moderna revisión de la tragedia de *Romeo y Julieta*, pero esta suite se centra en las danzas y, por consiguiente, la historia de amor pasa a un segundo plano para dar protagonismo a la trepidante rivalidad entre las dos bandas rivales, los Jets y los Sharks.

La ***Sinfonía nº2*** pertenece a una categoría muy diferente en la producción de Bernstein, la que forman las obras de reflexión filosófica y religiosa. Bernstein comenzó a trabajar en ella en 1947, tras leer el poema ***La edad de la ansiedad*** de W. H. Auden, que trata sobre la difícil búsqueda de la fe en la sociedad contemporánea. La idea de incluir un piano solista surgió de la identificación personal de Bernstein, que era pianista y profesaba el judaísmo, aunque con una relación bastante compleja entre sus creencias y su forma de vida. "El pianista provee un protagonista autobiográfico", explicó Bernstein, "colocado frente a un espejo orquestal en el que se ve a sí mismo, analíticamente, en la atmósfera moderna".

Empleando la forma del tema con variaciones, Bernstein sigue los acontecimientos del extenso poema de Auden con gran detalle. Divide la obra seis secciones: un *Prólogo*, que presenta a tres hombres y una mujer: Malin, Quant, Emble y Rosetta; *Las Siete Edades*, en la que los protagonistas se reúnen en un reservado para beber y charlar, dividiendo la existencia en siete edades desde la infancia hasta la muerte; *Las Siete Etapas*, en la que, ya medio ebrios, emprenden un viaje onírico en busca de un "estado de felicidad prehistórica"; *The Dirge* es un lamento por la pérdida de una figura paterna universal, al que apodan "papá colosal"; acto seguido, *The Masque* nos lleva a una fiesta nocturna en el apartamento de Rosetta, donde se enciende el amor entre ésta y Emble, un amor que rápidamente se apaga; por último, en el *Epílogo* la noche da paso al amanecer y cada uno de los personajes regresa a su vida cotidiana, en soledad.

Mikel Chamizo

HURRENGO ABONU
KONTZERTUA
PRÓXIMO CONCIERTO
DE ABONO

MARTXOA 15 MARZO
19:30

Ber
Lioz
+
Beethoven

SARRERAK / ENTRADAS

10€ < 35€

- euskadikoorkestra.eus
- baluarte.com
- Taquilla Baluarte leihatila

AZKEN
ORDU
GAZTEA!
10€

EUSKADIKO
ORKESTRA

21-22

Brahms
Fest

Tchaikovsky

Shostakovich

Beethoven

Bernstein

Berlioz

Brahms
Requiem

Dvorak

Mahler

Dutilleul

Eisler

SARRERAK
ENTRADAS

10€ > 35€

AZKEN
ORDU
GAZTEA!

euskadikoorkestra.eus