AUDITORIO
DE ZARAGOZA

AUDITORIO
PALACIO DE CONGRESOS ZARAGOZA
SALA MOZART

OCTUBRE / MAYO
2019 / 2020
20.00 HORAS

25 AUDITORIO ZARAGOZA 25 AÑOS
PALACIO DE CONGRESOS

→ lunes
02 de diciembre

TEMPORADA DE GRANDES CONCIERTOS DEL AUDITORIO

ORQUESTA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN

MIQUEL RODRIGO, director

ORQUESTA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN

“La Orquesta Sinfónica del CSMA es el reflejo de la incesante actividad académica y artística del propio Conservatorio, al tiempo que muestra la calidad de los estudiantes que la conforman”.

La actitud de trabajo de sus profesores y estudiantes aúna la máxima exigencia docente junto con actuaciones públicas ante la sociedad, donde se hace público el trabajo realizado, con un nivel de profesionalidad contrastada. En esta formación todos los músicos que la conforman obtienen una experiencia instrumental y creativa, más allá del estudio y desarrollo personal, donde los conciertos son indicadores del nivel y calidad, dando sentido de los esfuerzos realizados.

La Orquesta Sinfónica del CSMA ofrece conciertos en ciclos importantes, con repertorios exigentes y programas atractivos, donde por una parte prima la originalidad de las propuestas y por otra muestra en cada concierto parte de la mejor tradición musical. Ha acompañado a solistas de prestigio internacional, como Hervé Joulain, Nicolás Chumachenco, Asier Polo, Josep Colom, Mariano García,

Bernardo Cifrés, Zandra Mc Master, etc.; ha sido dirigida por directores como Borja Quintas, Sir Neville Marriner o Yaron Traub, y actuado en producciones operísticas donde su calidad y eficacia han sido otro ejemplo del buen hacer de sus jóvenes músicos y de la actividad en el CSMA. La Orquesta Sinfónica del CSMA ha conseguido aunar de forma admirable crecimiento y aprendizaje para sus miembros a la vez que servicio cultural a la sociedad aragonesa.

Bajo la batuta desde su fundación del maestro Juan Luis Martínez Navarro, es su actual director titular Miquel Rodrigo.

csma
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN

GOBIERNO DE ARAGON

MIQUEL RODRIGO, director

Formado como director en el Conservatorium Maastricht Zuyd de los Países Bajos con los maestros Jan Stulen, Sef Pijpers y Jan Cober, Miquel Rodrigo obtiene su graduación y posterior máster en Dirección de Orquesta y Banda con distinción "Cum Laude", implementando los mismos con maestros de talla internacional como Ferdinand Leitner en la Academia Chiggiana de Siena, el húngaro Arpad Joó, el holandés Bernard Haitink y, muy especialmente, con Günther Schuller (profesor de Bloomington-Indiana University).

Galardonado en diferentes concursos internacionales de dirección con el primer premio y "Batuta de Oro" del WMC en Holanda, el "Gregorz Fitelberg" en Polonia o el de la Radio Televisión húngara de Budapest, Miquel Rodrigo recibe en 1997 la nominación al Premio "Henriette Hustinx" de las Bellas Artes de la Universidad de Limburgo.

Tras sus inicios como asistente del maestro Jan Stulen con la WDR Rundfunk Orchester de Colonia, colabora en importantes proyectos con grandes maestros como David Porcelijn, Leo Brouwer, Victor Liberman o Hermann Kreebers entre otros. Pronto, la crítica especializada elogiará sus brillantes debuts al frente de la LSO Limburgs Symphony Orchestra y la Deutsches Kammer Orchester Frankfurt am Main, siendo nombrado en 1997 director titular de la Sinfonietta de Geleen, accediendo un año más tarde al puesto de director residente de North-Holland Philharmonic Orchestra de Haarlem, asociada a su vez con el Royal National Ballet de Holanda, y con la que realizará sus

primeros registros discográficos con obras de Mussorgski, Grieg, Debussy, Sciarrino, Dallapiccola y Rautavaara.

Director polifacético ha desarrollado una intensa y dilatada carrera internacional al frente de destacadas formaciones en países como Alemania, Italia, Holanda, Polonia, Hungría, Rumania, República Checa, México o España donde ha dirigido entre otras las orquestas sinfónicas de Valencia, Córdoba, Zaragoza, Murcia y Castilla-León, siendo, junto al director de cine norte americano Spike Lee, distinguido en la XXVIII edición de la Mostra de Valencia, distinción que ostentan, entre otros, directores y compositores como Maurice Jarre, Bill Conti, Francis Lai o Michael Nyman.

Miquel Rodrigo ha llevado a cabo también, de manera habitual, una intensa labor como pedagogo, impartiendo cursos y clases magistrales en prestigiosos centros o universidades como el Centro Superior de Música del País Vasco “MUSIKENE”, Centro Superior de Musica“Katarina Gurska” en Madrid, ”CODARTS” University of the Arts en Rotterdam o la Zuyd University Conservatorium Maastricht en los Países Bajos.

Director asociado de la Banda Real de las Fuerzas Aéreas de Holanda desde 1995, Miquel Rodrigo viene desempeñando desde 2004 la Cátedra de Música de Cámara del Conservatorio Superior de Música de Aragón CSMA en Zaragoza, siendo, desde entonces, el titular de su Banda Sinfónica y Orquesta de viento “Sinfonietta”, accediendo en 2016 a la Cátedra adjunta de Dirección de Orquesta y a la titularidad de su Orquesta Sinfónica OSCSMA.

Comentarios al programa

El concierto de hoy gira en torno a Gustav Mahler, más allá de lo que indica el contenido del programa. Y es así porque la obra de José María Sánchez Verdú, compositor contemporáneo de fama internacional, tiene como referente la *Primera Sinfonía* del autor austriaco, a la cual también pertenece la inspiración inicial de la pieza que encabeza la propuesta: *Blumine.*

Una vocación sinfónica

Gustav Mahler nació en 1860, en Kaliště, Bohemia, que se hallaba bajo el dominio del Imperio austriaco –actualmente pertenece a la República Checa–, y falleció en Viena, en 1911. Sus obras se consideran, junto con las de Richard Strauss, las más importantes del postromanticismo en el plano sinfónico. Consideraba que componer una sinfonía era construir un mundo con todos los medios posibles, por lo que sus trabajos se caracterizan por una amplísima heterogeneidad. De modo que introdujo melodías populares, marchas, fanfarrias, temas líricos y todo tipo de referencias para lograr esa complejidad. Sus obras sinfónicas, de gran dimensión, incluían armonías disonantes que sobrepasaban el arriesgado cromatismo utilizado por Wagner. La apariencia de desorden, con la dificultad añadida para el público de reconocer estructuras clásicas, generó la incomprensión de su música, atrayéndole una hostilidad casi general, pese al apoyo de una minoría entusiasta entre la que se contaban los miembros de la Segunda Escuela de Viena, que lo tenían por su más directo precursor.

Cuando Mahler presentó su *Primera Sinfonía,* en 1887, la obra se anunció como 'Poema sinfónico en dos partes', y estaba formada por cinco movimientos, uno más de los que se escuchan actualmente. La primera parte, 'De los días de la Juventud', tenía tres movimientos: I. Primavera sin fin, II. Flora, y III. Navegando a toda vela. La segunda se titulaba 'La Comedia Humana', con los dos restantes: IV. Marcha fúnebre a la manera de Callot, y V. Del Infierno al Paraíso.

Dicha primera parte comprendía los dos primeros movimientos de la Sinfonía tal como la conocemos ahora (epígrafes I y III), separados por un Andante (el II), denominado 'Flora', en lengua original *Blumine.* Este movimiento fue desechado en 1896, al considerarlo poco sinfónico. Procedía de la música incidental para la pieza de teatro *Der Trompeter von Säkkingen.* Durante bastante tiempo se consideró perdido, aunque Mahler había entregado la partitura a su amigo y colega Bruno

Walter, junto con la prohibición expresa de que fuera interpretada. En 1959 se recuperó, y a veces se incluye como parte de la Sinfonía. En otras ocasiones, como la presente, adquiere personalidad propia. La opinión de los críticos está dividida, pero la mayoría estiman que el compositor hizo lo correcto. Otros señalan que existen importantes lazos temáticos entre este movimiento y el final.

La *Sinfonía nº 1, en Re,* bautizada como *Titán,* no fue realmente la primera de Mahler. Hay evidencias de que antes compuso por lo menos cuatro y que sus manuscritos pudieron haber sobrevivido hasta la Segunda Guerra Mundial. Por desgracia desaparecieron o fueron destruidos, pero el hecho de conocer su existencia contribuye a explicarnos la maestría compositiva del autor de la que hace gala en la oficialmente Primera.

La obra está llena de modificaciones tanto en los contenidos como en la estructura, pasando por el nombre de los movimientos. Fue esbozada en Kassel, en 1885, poco después de haber finalizado *Las canciones de un compañero errante.* Mahler trabajó intensamente en ella durante las etapas de Praga y Leipzig, concluyéndola en esta última ciudad en 1888. En marzo de ese año escribió a su amigo, el arqueólogo Friedrich Löhr: "¡Mi obra está lista! Probablemente, eres el único para quien nada sea nuevo; los demás se sorprenderán de ciertas cosas."

Se estrenó en 1889 en Budapest, bajo el nombre ya señalado, aunque más adelante Mahler la reformó denominándola *Titán.* El sobrenombre proviene de una novela de Jean Paul Richter, aunque el músico especificó que la sinfonía no se basaba en ella. Fue fríamente recibida por el público, hasta el extremo de que el crítico Viktor von Herzfeld, amigo del compositor, escribió: "Todos nuestros grandes directores han de reconocer finalmente, e incluso lo han demostrado, que no son compositores, lo cual también afecta a Mahler". Como *Titán,* se ofreció años después en Hamburgo. Sin embargo, el músico siguió trabajando en ella y finalmente le quitó el sobrenombre, interpretándose por primera vez en su forma definitiva en Berlín, en 1896.

El primer movimiento se inicia con una misteriosa introducción que invoca las fuerzas de la naturaleza. El tempo se acelera poco a poco, hasta que finalmente aparece el tema melódico en los violonchelos, que aumenta gradualmente de intensidad, para volver a caer en pianissimo, creando un efecto circular. El desarrollo central plantea una oscuridad sombría

que se disipa con fanfarrias que conducen a una triunfal reexposición, cerrándose el movimiento con el tema principal interpretado por la orquesta en pleno.

El segundo tiempo es un agradable Scherzo que recuerda a un 'laendler', danza popular en tres tiempos. Para la melodía principal utiliza una cita del lied *Hans und Grethe,* aunque la música se vuelve torpe y ruidosa. La parte central es, por el contrario, un vals meditativo que avanza algunos elementos melódicos de la *Tercera Sinfonía* del autor, al que sigue la repetición acortada del 'laender'.

El tercero incorpora una marcha fúnebre que se ha denominado 'El entierro del cazador'. Representa el cortejo fúnebre del alma del cazador muerto, al que acompañan los animales del bosque. Hay una nota grotesca basada en dos elementos: la tímbrica inusual (clarinetes estridentes, oboes zumbantes, cuerdas *col legno,* percusión distorsionada) y la base melódica, que utiliza el popular canon *Bruder Martín (Frère Jacques),* otorgándole connotaciones fantasmagóricas. Mahler se burla de la muerte al convertir una melodía entrañable en una música fúnebre.

El Finale se opone a lo anterior por sus dimensiones y mensaje. Se pasa del 'infierno' al 'paraíso', a la victoria última de la naturaleza. Comienza sobre una idea sombría en Fa menor a la que sigue una desconsolada melodía en Re bemol. De repente, "como si viniera de otro mundo", en palabras del propio Mahler, se alza el acorde de Re mayor con excelsas fanfarrias. El movimiento concluye con un final brillante de siete trompas en son de triunfo.

La *Titán* ha sido comparada con una baraja cuyas cartas se mezclan continuamente, pudiendo surgir la novedad en cualquier instante. Bruno Walter resume su contenido e intención: "Lo que constituye el valor supremo de la obra de Mahler no es la novedad de su carácter, a menudo sorprendente, osado e incluso excéntrico, sino que esa novedad se plasme en una música bella e inspirada que posee, a la vez, las cualidades imperecederas del arte y una profunda humanidad. Esto la hace seguir viva y garantiza su supervivencia".

Las reminiscencias del pasado

José María Sánchez Verdú, nacido en Algeciras en 1968, es compositor, director de orquesta y musicólogo. Su obra se caracteriza por la abundancia de referencias culturales al arte y la literatura. Dentro de esta concepción estilística, destaca el diálogo que establece con el pasado. Esto se aprecia en *Paisajes del placer y la culpa,* obra incluida en el programa de hoy. Está basada en un episodio del *Hyp-*

nerotomachia Poliphili (Sueño de Polífilo), de Francesco Colonna, de 1467, publicada en Venecia, en 1499, por Aldo Manucio, con notables xilografías. Es una obra maestra del arte del libro y obtuvo un gran éxito, siendo traducida a diversas lenguas. Plantea una alegoría en la que Polífilo persigue el amor de Polia a través de un paisaje de ensueño –unos jardines en los que la naturaleza es artificial y geométrica–, encontrándolo finalmente en la Fuente de Venus. Para traducir musicalmente estos extraños paisajes, tanto en su aspecto material como simbólico, Sánchez Verdú recurre a la música de Mahler, en concreto a su *Primera Sinfonía.*

Uno de los aspectos más atractivos de la música contemporánea es el diálogo que establece con el pasado. Y uno de los compositores españoles que utiliza ese diálogo con convicción y resultados interesantes es nuestro autor. En su catálogo hay numerosos ejemplos. Muchas de sus obras podrían describirse como auténticos palimpsestos sonoros, fruto de un proceso creativo en el que confluyen elementos culturales y estéticos de muy diversa procedencia.

Paisajes del placer y la culpa, obra de 2003, ejemplifica a la perfección esa intertextualidad tan propia del compositor. Detrás de una escritura netamente contemporánea, subyacen trazas de una forma anterior. Especialmente se pueden reconocer diferentes huellas del pasado musical, desde técnicas propias de los madrigales renacentistas hasta rasgos típicos de la música tradicional árabe, pero es en relación con la música de Mahler donde se proyecta de forma inmediata el objetivo central de su trabajo.

A veces, una obra inspirada en otra queda asociada y reducida a una mera búsqueda de citas o temas. Esto no sirve para la música de Sánchez Verdú. El propio compositor ha reflexionado sobre ello: “No me gusta citar por citar, ni hacer fáciles referencias a otras músicas. Tampoco me atrae nada un lenguaje ecléctico. Prefiero hablar de relaciones intertextuales, de diálogos consultivos entre el hoy y el ayer. Más que citar, trato de recoger la esencia de esas formas de emoción ante materiales musicales.”

Así, lo que el autor defiende es que el diálogo con el pasado solo es posible a partir de un compromiso estético con la más estricta contemporaneidad.

Francisco Javier Aguirre

ORQUESTA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN

Violines primeros
Mireia Escobar (concertino)
Isabel Guantes (ayuda concertino)
Abraham Parra
Rachel Mark
Ana Moreno
Marta Burriel
Nerea Gimeno
Román Lafita
Jorge Marabini
Belén Pérez
Juan Laliena
Miguel del Pozo
Pedro Roque
Sara Sotés

Violines segundos
Valeria Borges
Rafael Díaz
Eva Carla Moneo
Celtia López
Beatriz Rodríguez
Lluc Semis
Laura Torres
Clara Morillo
Estefanía Bermúdez
Areta Senosiain
Pablo Falagán
Judith Manzano

Violas
Ana Gil
Esther Gallego
Francisco José Palomino
Isabel Gavín
Elisa Santamaría
Saray Ruiz
Teresa Martí
María Isabel Sánchez
Juan Manuel Muriel
María Pilar San Martín
Andrés Campos

Violonchelos
Ignacio García
Dolores Gay
Silvia Gómez
Irati Goñi
María Lombas
Rut Mateu
Raquel Menéndez
Laura Sorribas
Carla Souto
Claudia Vicente

Contrabajos
Antía Balboa
Olatz Almenara
Sara Martínez
Ella Heinbigner
Marc Colomer
Rosana Pardo

Flautas
Alba Vinti
Enrique Vázquez
Carlos Cascales (flauta y flautín)
Ana Mondejar (flauta y flautín)

Oboes
Irene Martín
Mariña Palacio
Amalia Navarro
Anai Telletxea
Laura Aranda
Sebastián Cordero (corno inglés)
Joaquín Alvarruiz (corno inglés)
Álvaro Román
César Rial

Clarinetes
Guillermo Arnedo
Ane López de Aguilleta
María Cabanes (clarinete bajo)
Adriá Torres (clarinete en Mib)
Celia Jiménez
Daniel Benabarre
Aldara Muiños
Sara Martín

Fagotes
Alejandro Rozas
Mónica Benito
Chorche Manso (contrafagot)
Rafael Pérez
Nerea Villamayor
Francesco Russo

Trompas
Sergio Silvestre
Joan García
Miguel Linares
Salvador Belda
Pablo Soriano
Pep Curto
Nuria De Vuyst
Virgínia Montes

Trompetas
Jesús Torijano
Gonzalo Díez
Francesc Tello
Agustí Puig
Santiago Valero
David Lapuente

Trombones
Pablo Rodríguez
Alberto Martínez
Fabián Llácer
Juan Paúl (trombón bajo)

Tubas
Felipe Martíns
Jonathan Lázaro

Percusiones
Lorién Cosculluela (timbales)
Ester Vallejo (timbales)
Vicent Catalán
Guifré Balasch
Daniel Sánchez
Daniel Caballero
Manuel Cima

Arpas
Alba Franco
Kenia Bueicheku

Piano
Nuria Montull

Programa

Primera parte

G. MAHLER — **Blumine**

Duración
aproximada: 10 min

J. M. SÁNCHEZ VERDÚ — **Paisajes del placer y de la culpa**

Jardín de vidrio
Jardín de seda
Jardín de oro

Duración aproximada: 15 min

Segunda parte

G. MAHLER — **Sinfonía n.º 1 en Re "Titán"**

Langsam. Schleppend – Immer sehr gemächlich
Kräftig bewegt
Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen.
Stürmisch bewegt

Duración
aproximada: 55 min

ORQUESTA SINFÓNICA
DEL CONSERVATORIO SUPERIOR
DE MÚSICA DE ARAGÓN

MIQUEL RODRIGO, director

Síguenos para enterarte de todas nuestras actividades antes que nadie y comparte nuestra pasión por la música.

www.auditoriozaragoza.com

Auditorio ZGZ
@AuditorioZGZ
@AuditorioZGZ

#Venalauditorio
#ZgzesCultura

Suscríbete a la newsletter:
gr.auditorio@zaragozacultural.com

ZARAGOZA
ES CULTURA

Fundación
ibercaja

ORGANIZA

Zaragoza
AYUNTAMIENTO