

AUDITORIO
DE ZARAGOZA

OCTUBRE / MAYO
2019 / 2020
20.00 HORAS

25
AUDITORIO
ZARAGOZA
25 AÑOS
PALACIO DE CONGRESOS

AUDITORIO
PALACIO DE CONGRESOS ZARAGOZA
SALA MOZART

TEMPORADA
DE GRANDES
CONCIERTOS
DEL AUDITORIO

→ lunes 16 de marzo
ACADEMY OF
ST MARTIN IN THE FIELDS
ÁLVARO OCTAVIO, flauta

ACADEMY OF
ST MARTIN
IN THE FIELDS

© Benjamin Ealovega

La Academy of St Martin in the Fields es una de las mejores orquestas de cámara del mundo, reconocida por sus brillantes interpretaciones de la mejor música orquestal.

Fundada por Sir Neville Marriner en 1958 con un grupo de destacados músicos londinenses, la Academy dio su primera actuación en la iglesia del mismo nombre en noviembre de 1959. A través de inigualables interpretaciones en directo y un enorme número de grabaciones, entre las que se incluyen *Las cuatro estaciones* de Vivaldi, y la banda sonora de la película ganadora del Oscar, *Amadeus*: la Academy ganó una reputación internacional envidiable por su sonido distintivo, pulido y refinado. Con más de 500 registros en una aclamada discografía así como un completo proyecto internacional de giras, el nombre y el sonido de la Academy es apreciado por el público clásico en todo el mundo.

Hoy en día, está dirigida por el virtuoso Joshua Bell, conservando el espíritu universitario y la flexibilidad del pequeño conjunto original, sin directores, que

se ha convertido en sello de identidad de la Academy. Bajo la dirección de Bell, y con el apoyo de su concertino/director Tomo Keller y del principal director invitado, Murray Perahia, la Academy continúa llevando los límites de la interpretación hasta nuevas alturas, presentando un repertorio sinfónico y de música de cámara a gran escala a las salas más prestigiosas del mundo.

La orquesta celebra su 60º aniversario en la temporada 2019/20 con grandes proyectos entre los que incluyen un concierto de gala en el Queen Elizabeth Hall de Londres, giras por el Reino Unido y Estados Unidos con Joshua Bell, una gira europea con Murray Perahia y colaboraciones con artistas como el clarinetista Jörg Widmann y el pianista Fazil Say.

Como complemento de un apretado programa internacional, la Academy continúa llegando a personas de todas las edades y orígenes a través de sus programas de aprendizaje y participación.

www.asmf.org

SIMON BLENDIS, violín

Simon Blendis fue primer violín con el conjunto Schubert Ensemble durante 23 años, de 1995 a 2018, ganando una reputación como uno de los músicos de cámara más respetados de Inglaterra. Con el Ensemble actuó en más de treinta países diferentes, grabó más de veinte CDs, realizó frecuentes emisiones para BBC Radio 3, creó una biblioteca de presentaciones en directo en YouTube y apareció regularmente en las principales salas de Europa.

Muy demandado como líder de orquesta, ha aparecido como concertino invitado con la mayoría de las principales orquestas de cámara y sinfónicas del Reino Unido. Ha sido líder de los London Mozart Players (LMP) desde 2014, y ha compartido el cargo de primer maestro de conciertos con la Orchestra Ensemble Kanazawa en Japón desde 1999. Dirige regularmente con LMP desde el violín, y ha

aparecido como director invitado con grupos como la Academy of St Martin in the Fields, el Scottish Ensemble y la English Chamber Orchestra.

Como solista, ha actuado y grabado con muchas de las principales orquestas del Reino Unido, incluidas la Philharmonia y la Royal Philharmonic, y ha grabado *Las cuatro estaciones* de Vivaldi para el sello Warner Japan. Un gran exponente de la nueva música, ha sido dedicatario de obras para violín solo de compositores de la talla de Tansy Davies, Stuart Macrae, John Woolrich y la leyenda del jazz Dave Brubeck, entre otros, y *Conciertos para violín* compuestos para él de David Knotts y Jeff Moore.

Simon ha sido nombrado recientemente profesor de violín en la Guildhall School of Music and Drama.

ÁLVARO OCTAVIO, flauta

Nacido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), comienza sus estudios de flauta a los seis años de edad con Joaquín Mira y Ana Alcaraz. Obtiene el premio extraordinario fin de carrera en el Real Conservatorio Superior de Madrid bajo la tutela de Manuel Guerrero. Continúa sus estudios en Madrid con Miguel Ángel Angulo y en la Royal Academy de Londres con Jaime Martín y Katie Hill. Posteriormente es seleccionado para formar parte de la Academia Karajan de la Berliner Philharmoniker, donde estudió con Emmanuel Pahud, Andreas Blau y Michael Hasel, durante un período de dos años de formación dentro de la orquesta, además de recibir consejos de profesores como William Bennet, Klaus Tunneman o Radovan Vlatković.

Ha sido miembro de la Gustav Mahler Jugendorchester, European Union Youth Orchestra, Schleswig-Holstein Musik Festival Orchester, Joven Orquesta Nacional de España y Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid.

Ha sido flauta solista de la Orchestra Filarmonica Toscanini y colabora con orquestas de la talla de la Berliner Philharmoniker, Mahler Chamber Orquesta, Gewandhausorchester Leipzig, Israel Philharmonic,

Orquesta de la Ópera de Zurich, Lausanne Chamber Orchestra, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Filarmonica de Rotterdam o la Orquesta de Cámara de Múnich, bajo la batuta de directores de la talla de Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Bernard Haitink, Zubin Mehta, Lorin Maazel, Mariss Jansons, Daniel Barenboim o Riccardo Chailly.

En la actualidad es flauta solista de la Orquesta y Coros Nacionales de España después de haber sido durante once años flauta solista de la Orquesta de la Comunitat Valenciana (residente del Palau de les Arts Reina Sofia), así como de la Orquesta de Cadaqués.

Es profesor de flauta y piccolo del Centro Superior de Música del País Vasco (MUSIKENE).

Es miembro fundador del grupo Ibercámara y de ArteUnita y colabora con el Scharoun Ensemble, Die Berliner 14 Flötisten, el Ensemble Capuçon y el trio Arbós. Realiza cursos y clases magistrales por toda la geografía española, así como en Jóvenes Orquestas como las de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana o la Joven Orquesta Nacional de España.

Comentarios al programa

E. W. ELGAR

Serenata para cuerda en Mi m, Op. 20

“Mi idea es que hay música en el aire, música a nuestro alrededor, el mundo está lleno de ella y simplemente tomas la que necesitas”. (E.W.Elgar, 1857-1934)

Se considera muchas veces a Sir Edward W. Elgar como un compositor “típicamente inglés” aunque sea una opinión ciertamente tópica, pues parte de su música, que resurgió en los años sesenta del siglo pasado tras un relativo olvido después de su fallecimiento, es interpretada con regularidad en las principales salas de concierto de todo el mundo, aunque es preciso admitir su aire “British” inconfundible en alguna de sus obras ciertamente famosas, así como que es en el Reino Unido donde se le reconoce y venera muy especialmente, aunque también alcanzó reconocimiento y fama internacional a partir de sus obras más señaladas.

Fue un compositor de amplia biografía y obra muy extensa y, dentro de ella, las archifamosas marchas *Pompa y circunstancia* (título tomado de un texto dramático de Shakespeare), cinco marchas compuestas entre 1901 y 1930 muy célebres debido a su tradicional interpretación en la última noche de los *Proms*. Estrenadas las primeras en 1901, fueron adaptadas al año siguiente para la coronación del rey Eduardo VII y en el ámbito popular le dieron enorme fama, aunque su obra restante es altamente meritosa.

Hoy escucharemos su *Serenata para cuerda en Mi menor*, obra terminada en 1892 y estructurada en tres movimientos (Allegro-piacevole, Larghetto, Allegretto) y que dedicó a su esposa, Caroline-Alice Roberts, como regalo de aniversario de

boda, en 1892, estrenándose parcialmente un año más tarde y, ya completa, en 1899. Se basa en los apuntes (Canción de primavera, Elegía y Finale) que el compositor realizó previamente para la Unión Musical de Worcestershire, su condado natal.

Es obra delicada y llena de un cierto sabor bucólico y nostálgico, que se escucha con gusto y que refleja la sensibilidad y finura del compositor, a veces afectado de variables estados de melancolía. Tras el inicial Allegro-piacevole, agradable y placentero como su título indica, escuchamos el especialmente bello Larghetto, centro medular de la obra, donde el compositor abre plenamente sus sentimientos de amor y ternura, no exentos de pasión. Al final, tras el suave final del Larghetto llega, primero con dudas pero luego con firmeza, ese final que poco a poco va adquiriendo plenitud y confianza hasta la conclusión feliz, suave, delicada, abierta y oferente. Una pequeña y breve joya musical.

J. S. BACH

Suite n.º 2 en Si m, BWV 1067

“Trabajo incesante, análisis, reflexión, escritura, autocorrección interminable, ese es mi secreto”. (J. S.Bach, 1685-1750)

Se dice que Beethoven, (del que el mundo entero celebra este año el 250 aniversario de su nacimiento) es “la música”; también de J. S.Bach se dice que es “el músico”. Estas dos palabras definen de manera sencilla y atinada las trayectorias de estos dos genios de la música. La obra de Bach es inmensa y su trabajo, tal y como consta en su cita, incesante. Y hay una palabra más, que tal vez no penetra con

la debida intensidad en los apresurados creadores de hoy en día: “autocorrección”. En música, literatura, pintura, etc., no hay obra grande sin esfuerzo máximo y mala es la premura para la consecución de la obra excelente o lo más perfecta posible. Bach llegó a la perfección, a la excelencia.

La suite es una composición instrumental en varios movimientos que originalmente eran aires de danza de carácter y ritmo distintos, pero escritos en la misma tonalidad y una estructura similar para cada una de las piezas. Hacia el siglo XVI, los ritmos y danzas usados desde hacía mucho tiempo entran a formar parte del repertorio de instrumentos orquestales y se instalan en los salones de la aristocracia, desarrollándose en los siglos posteriores. Los compositores atienden esa tendencia y las danzas adquieren cada vez más importancia. El compositor J. J. Fröberger las estructuró en una sucesión de movimientos rápidos y lentos, dando lugar a la forma en que se pueden escuchar.

Por otra parte, y cito a Daniel S. Vega: “Las Suites no han sido obras inmutables desde su gestación. Han sido manipuladas, revisadas, adaptadas a los medios y recursos disponibles o la conveniencia del momento, y sus partichelas continuamente copiadas y sustituidas con oportunas correcciones, cuando se deterioraban por el uso. De la en Si menor se conoce una versión de los años de 1730 con el violín como solista en vez de la flauta”.

Como detalla el programa de este Concierto, *la Suite Orquestal n. 2 en Si menor, BWV 1067*, para flauta y cuerda, está formada por seis movimientos o danzas, más la obertura o introducción. Normalmente las suites de Bach (suites de danzas) se constituyen en grupos de seis danzas.

- I. Overture
- II. Rondeau
- III. Sarabande
- IV. Bourrée I- Bourrée II
- V. Polonaise- Double
- VI. Menuet
- VII. Badinerie

La Obertura (*Overture*) es la pieza con la que comienza la suite y su estructura es tripartita: primera sección grave, segunda sección alegre y tercera sección lento. Le sigue el Rondó (*Rondeau*), danza francesa popular. El tema principal o estribillo se alterna con temas musicales o episodios (estrofas) que son independientes entre sí, con estilo relativamente distinto e independiente del del estribillo, y deben desenvolverse de tal forma que cada reaparición del estribillo sea lo más sobresaliente posible.

La Zarabanda (*Sarabande*) es una danza de origen español, de movimiento reposado y carácter noble, aristocrático. Su origen parece ser andaluz y es, a su vez, un trasplante del canto sarraceno (*serbend*) y ruido (zarabanda), elementos que se transforman cantándose y bailándose alegremente al son de guitarras y castañuelas. El carácter noble y solemne lo adquirió al introducirse en la corte francesa. La *Bourrée* es una danza de ronda, rápida y de origen francés, de la Auvernia. Es una danza cortesana a partir del siglo XVII. Se la conoce de dos maneras, una en compás binario «*alla breve*», forma que utilizaron preferentemente los compositores de los ss. XVII y XVIII (como por ejemplo las suites inglesas de J. S. Bach) y otra en compás ternario, que es la popular. La *bourrée* se utilizó en la suite barroca y en los ballets y las óperas francesas de el siglo XVII y el siglo XVIII. J. S. Bach fue uno de los más conocidos compositores de *bourrées*.

La Polonesa (*Polonaise*) es una danza polaca de movimiento moderado. En su origen, siglo XVI, era una marcha solemne que daba principio y fin a una fiesta realizada en casa de una familia de la nobleza; las parejas, tomadas de las manos y guiadas por el dueño de la casa, atravesaban las salas, las galerías y los jardines, haciendo los más extravagantes movimientos. Normalmente son muy alegres. El *Double* es muy sencillo: es la repetición de la Polonesa pero como una variación. No es propiamente una Polonesa II ya que sólo es una variación. Desaparecen las voces intermedias quedando únicamente escritas las voces de la flauta y del bajo. Minuetto (*Menuet*) es una danza de origen cortesano, fue la danza predilecta en la corte de Luis XIV de Francia. Su ritmo es ternario y su movimiento moderado, casi lento (con Haydn y Mozart se hizo más rápido); está escrito en compás de 3/4.

La *Badinerie* es una de las más famosas y conocidas danzas que cierra esta suite, y está en la mente de todos los oyentes. De tempo muy vivo, alegre. Apenas un minuto y medio espectacular, apabullante, en el que la flauta (hoy interpretada por Álvaro Octavio) adquiere toda la brillantez y belleza expresiva. Una delicia para el oído que ha sido versionada numerosas veces con diversos ritmos modernos e incluso muy recientemente, con gran éxito, en una forma cantada -con una divertida glosa biográfica- de Sheila Blanco, lo cual indica la versatilidad y actualidad del Genio, que también ha sido adaptado brillantemente a formas jazzísticas en otras obras suyas, como por ejemplo los Conciertos de Brandenburgo, en la versión de Jacques Loussier Trio.

W. A. MOZART

Adagio y fuga en Do m, KV. 546

“Ni una inteligencia sublime, ni una gran imaginación, ni las dos cosas juntas forman el genio; amor, eso es el alma del genio”. (W. A. Mozart, 1756-1791)

Aunque había sido nombrado recientemente Compositor de Cámara Imperial, la economía de Mozart en ese momento (1788) no era precisamente boyante, escaseaban los encargos. De hecho Mozart decide escribir, por encargo, una obra que adapta otra creada a finales de 1783: es el Adagio y fuga en Do menor, KV 546, cuya fuga original estaba escrita para dos pianos, y que ahora transforma en un cuarteto de cuerda, añadiendo el bellissimo adagio de introducción. En la fuga despliega en el contrapunto toda la maestría que había ido adquiriendo con el estudio de Händel y Bach. A propósito del origen de ese estudio, Jean-Victor Hocquard, en su obra *Mozart* nos refiere: “Escribe Mozart a su padre que todos los domingos a mediodía, se dirige a casa del barón Van Swieten, donde no se toca otra cosa que Händel y Bach. Vuelve a su hogar con las preciosas partituras para hacerse una colección de fugas de estos autores”. Como doloroso colofón de esta composición está la triste noticia del fallecimiento al poco tiempo de su hija Theresia, de seis meses de edad... En esta breve pero intensa composición, Mozart libera su genialidad teñida de serenidad y de un cierto temor. En el *Adagio y fuga*, compuesto para quinteto de cuerda y estrenado en 1788, se teje un trabajo intenso, de gran relieve y estilo bachiano. Su música puede parecer oscura y con ciertos tintes desesperados, pero no por

ello deja de ser sublime, sino al contrario: llega a lo más profundo de nuestra capacidad de receptores, de oyentes siempre abiertos a la belleza y al asombro.

De factura contrapuntística, Mozart se adelanta en esta obra a su época: introduce las disonancias, que no eran norma de la época clásica, abre el camino a los posteriores compositores románticos y ya deja traslucir algunos motivos que desarrollaría en su Requiem. El Adagio, arrebatado en su inicio, se torna sombrío y los tonos oscuros prevalecen tanto en el propio adagio como en las voces ásperas e implacables de la fuga.

La tonalidad en Do menor, lleva en Mozart a estos ambientes más dramáticos y ello se comprueba perfectamente en la composición. El adagio, está escrito en compás de 3/4; la fuga en *alla breve* y su indicación de tempo es *allegro*. La obra está escrita para primer y segundo violín, viola, y violonchelo más contrabajo y está inspirada particularmente, como ya se ha dicho, en el estilo contrapuntístico de Johann Sebastian Bach. Los antecedentes de Bach pueden ser apreciados en la intensidad oscura y acentuada con un gradual cambio de estilo desde el clásico más próximo a la época de Mozart a un estilo más barroco. Además, el estilo fugado refleja la influencia de Bach sobre Mozart, con la experiencia de su primer contacto con la música de Bach y de Händel unos años antes (1782) de la composición de esta pieza.

P. I. CHAIKOVSKI

Serenata para cuerdas en Do, Op. 48

En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco.
(P. I. Chaikovski, 1840-1893)

En verdad los tiempos, en cuanto a preocupación y angustia de los seres humanos, parecen cambiar bien poco. Las guerras, las epidemias, son una triste constante. Si Chaikovski, escribía esta reflexión hace siglo y medio, cabría aplicarla a la tantas veces alienante actualidad y se podrían añadir como soluciones el cultivo de la música, la poesía, la lectura y la cultura en general, claves de la mejora de la sociedad y que tan poco parecen importar a numerosos rectores políticos.

Chaikovski es posiblemente el más conocido de los compositores románticos rusos. Siempre presente en las salas de conciertos y los escenarios de ballet, su música llega al público de manera muy directa. *La Suite para Orquesta de Cuerdas* o también llamada *Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48* es una de las piezas más populares del autor y fundamental en la música romántica. Fue compuesta en 1880, en un momento de paz y serenidad tras varias relaciones frustrantes y el fin de su desastroso matrimonio que casi termina en tragedia, pues el compositor intentó suicidarse. En este tiempo ya mantenía una relación epistolar -que se prolongó durante catorce años- con la rica y culta viuda Nadia von Meck, admiradora de su obra, que actuó como su ángel protector y benefactor, tanto en el aspecto económico como en el espiritual, serenó su espíritu y abrió una época en la que compuso sus mejores y más grandiosas obras.

No es esta Suite una pieza grande, pero sí bellísima y una de las más importantes de su obra. Una obra “menor” que nos llega al alma y, a veces, hasta la expresión física de la lágrima. En ella se encuentra toda la fuerza expresiva, gracia y musicalidad de Chaikovski, emociona por su calidez y sensibilidad, conmueve por la melancólica belleza de su melodía y cautiva al público oyente meciendo sus sentidos con la sublime sensualidad de su música. Está inspirada en las que Mozart compuso anteriormente pero tocada de una dosis especial de romanticismo. Compuesta para violines, violas, celos y contrabajos, se desarrolla en cuatro movimientos.

El primer movimiento (*Pezzo in forma di sonatina*), adopta la estructura de “sonata”, aunque Chaikovski la denomina “sonatina” (pequeña sonata) y adquiere la forma coral a lo largo del mismo. Su comienzo es majestuoso y nos lleva a la contemplación y al silencio. La densidad armónica e invención melódica de este movimiento es total. El segundo movimiento (*Tempo di Valse*) es una pieza muy popular y conocida del público; llena de elegancia, en ella se advierte una vez más la habilidad e ingenio del compositor. Sigue el mismo esquema utilizado por nuestro compositor para sus grandes ballets, aunque termina en un pianísimo que conduce al oyente al reposo necesario para dar comienzo a la Elegía. Su motivo, construido sobre el pasaje ascendente de una escala, crea una atmósfera muy especial.

El tercer movimiento, *Élégie (Larghetto elegíaco)* es de tonos más sombríos a la vez que apasionados, nostálgicos y evocadores con un final donde las cuerdas se desvanecen suavemente. Es elegantemente elegíaco y lleno de serenidad y la parte más larga

y emotiva de la obra. El *Finale (Tema Ruso)* se inicia en modo “sordina” (los ejecutantes utilizan este pequeño dispositivo que amortigua el sonido de las cuerdas). En él se desarrolla un tema basado en una canción melódica popular rusa, primero ejecutado lentamente y luego más vivazmente, finalizando este cuarto movimiento, de forma sorpresiva, con el tema “coral” con el que se inicia el primero.

El estreno se produjo el mismo año, el 21 de noviembre de 1880, en un concierto privado del Conservatorio de San Petersburgo, con una cálida acogida. En 1881 se presentó al público en la capital imperial y, en 1882, en Moscú. Desde entonces, sigue conmoviendo a los oyentes por la belleza de su melodía.

Disfruten del concierto, de la excelente “Academy” y de la belleza y acústica excepcional de nuestro Auditorio, que celebra su primer cuarto de siglo de buena música con buenos músicos: esos que, con su dedicación y trabajo, intentan hacer posible un mundo más hermoso...

Miguel Ángel Yusta

ACADEMY OF
ST MARTIN
IN THE FIELDS

Violines I
Simon Blendis, director
Catherine Morgan
Matthew Ward
Richard Milone
Sijie Chen
Tom Aldren

Violines II
Jenny Godson, principal
asociado segundo violín
Fiona Brett
Mark Butler
Clare Hayes
Maria Fiore Mazzarini

Violas
Robert Smissen, principal
Ian Rathbone
Nicholas Barr
Alexandros Koustas

Violonchelos
Will Schofield, principal
asociado
Juliet Welchman
Jane Oliver
Ben Rogerson

Contrabajos
Lynda Houghton, principal
David Stark, principal
asociado

Clave
John Constable, principal

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

Duración aproximada: 40 min

E. ELGAR **Serenata para cuerdas en Mi m, Op. 20**
Allegro piacevole
Larghetto
Allegretto

J. S. BACH **Suite n.º 2, en Si m, BWV 1067**
Overture
Rondeau
Sarabande
Bourrée I & II
Polonaise & Double
Menuet
Badinerie

ÁLVARO OCTAVIO, FLAUTA

SEGUNDA PARTE

Duración aproximada: 40 min

W. A. MOZART **Adagio y fuga en Do m, KV. 546**
Larghetto affettuoso
Allegro ma non troppo
Musette: Allegretto
Allegro molto vivace
Finale: Allegro con fuoco

P. I. CHAIKOVSKI **Serenata para cuerdas en Do, Op. 48**
Pezzo in forma de sonatina
Valse
Élégie
Finale (Tema Russo)

ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS
SIMON BLENDIS, CONCERTINO INVITADO

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

iberCaja

ORGANIZA

 Zaragoza
AYUNTAMIENTO