

AUDITORIO
DE ZARAGOZA

OCTUBRE / MAYO
2019 / 2020
20.00 HORAS

TEMPORADA
DE GRANDES
CONCIERTOS
DEL AUDITORIO

→ sábado 11 de enero

JOVEN ORQUESTA
NACIONAL DE ESPAÑA

LUTZ KÖHLER, director

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA (JONDE)

La Joven Orquesta Nacional de España pertenece al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), del Ministerio de Cultura y Deporte. Creada en 1983 con el propósito de formar a músicos españoles en la etapa previa al ejercicio de su profesión, desde entonces se han formado en la orquesta cerca de 3000 músicos. Su objetivo prioritario es la ampliación y el perfeccionamiento de sus conocimientos a través del estudio y la práctica del repertorio sinfónico y de cámara, por medio de la celebración de unos 5 encuentros anuales. En la primera parte del encuentro cada músico se enfrenta a un programa, tutelado por profesores de reconocido prestigio, con ensayos parciales y de conjunto, y sesiones de análisis sobre las obras trabajadas. La segunda parte

transcurre con una gira de conciertos, por todo el país y, casi todos los años, el extranjero. Su actividad incluye la grabación de CD's y DVD's. La música contemporánea recibe especial atención gracias a su Academia de Música Contemporánea, que regularmente cuenta con la participación de compositores invitados.

La JONDE ha contado con directores invitados como Carlo Maria Giulini, Gunther Schuller, Jakov Kreizberg, Fabio Biondi, Vasily Petrenko, Krzysztof Penderecki, Christian Zacharias, Paul Goodwin, Lutz Köhler, Gianandrea Noseda, Christopher Hogwood, George Pehlivanian, Peter Rundel, Edmon Colomer, Jesús López-Cobos, Josep Pons, Antoni Ros Marbá, Juanjo Mena, Víctor Pablo, Rafael Frühbeck, Bruno Aprea, Pablo González, Alberto Zedda,

Arturo Tamayo, Günter Pichler, Enrico Onofri, Lorenzo Viotti, Cristóbal Soler, Gloria Isabel Ramos, Ernest Martínez-Izquierdo, José Luis Temes, Jordi Francés, Jordi Navarro, Javier U. Illán, Patrick Davin, Max Bragado o Manuel Hernández Silva, entre otros.

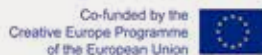
Ha participado en numerosos festivales y auditorios españoles, en el ciclo "Orquestas del Mundo" de Ibermúsica, temporadas de la ONE, OBC, OFGC, o el Palau de Valencia, entre otras. Es destacable la colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical, con el Festival Internacional de Música de Alicante y la temporada del Auditorio de Zaragoza.

La proyección en el extranjero de la JONDE abarca giras por Bélgica, Rusia, Ucrania, Estonia, Hungría, Francia, Estados

Unidos, Italia, Reino Unido, Portugal, Luxemburgo, Alemania, Holanda, Austria, Venezuela y República Dominicana, actuando en salas de conciertos como el Théâtre des Champs Elysées (París), Filarmónica de San Petersburgo, Carnegie Hall (Nueva York), Royal Albert Hall (Londres), Concertgebouw de Amsterdam, Filarmónica de Berlín o la Radio Kulturhaus de Viena.

La JONDE participa en programas de intercambio de músicos, especialmente a través de la European Federation of National Youth Orchestras (EFNYO) y los Sistemas de Orquestas Juveniles hispanoamericanos.

Desde 2001 su director artístico es José Luis Turina.

LUTZ KÖHLER,

director

Lutz Köhler estudió en la Hochschule für Musik und Theater de Hannover, donde trabajó como catedrático y fue su vicepresidente durante veinticinco años.

Como director ha trabajado con muchas orquestas alemanas. Ha sido invitado por importantes festivales como los de Lucerna, Berlín, Rheingau, Aldeburgh... Ha realizado giras por todo el mundo, incluyendo los EEUU, Sudamérica, Asia, Italia, España, Polonia, los Estados Bálticos, Austria, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, pero también ha dirigido en los más importantes centros musicales de Alemania como en Berlín, Hamburgo, Frankfurt, Munich, etc. Ha grabado una serie de CD's con el Ensemble de Metales de la Frankfurt Radiosinfonieorchester -aclamados por la prensa internacional- y también obras importantes de Mozart con la Radiosinfonieorchester de Saarbruecken.

Lutz Köhler ha sido uno de los directores principales de la Joven Orquesta de la Unión Europea durante 25 años, siendo nombrado Consejero Musical Honorífico de la misma. Ha trabajado también como principal director invitado

y director de las orquestas de la Royal Academy of Music de Londres (ahora es Miembro Honorífico). Durante años ha sido miembro del Comité Directivo y Presidente del Jurado de la Munich International Music Competition y sigue siendo Miembro Honorífico del Consejo Alemán de la Música.

Habiendo sido profesor y mentor de generaciones de jóvenes músicos, un impresionante número de sus discípulos disfrutaron de destacadas posiciones en el panorama musical internacional.

De 1999 a 2013 Lutz Köhler trabajó como director artístico de la orquesta y como Catedrático de Dirección en la prestigiosa “Universitaet der Kuenste” de Berlín. Los conciertos de la Orquesta de la Universitaet der Kuenste han jugado un papel importante en la vida concertística berlinesa.

En 2009 fue nombrado Catedrático de Dirección de la ESMUC de Barcelona.

En 2013 le fue concedido el título de Catedrático Honorario en la Academia de Música de Riga (Letonia). También ha sido Catedrático Invitado en la Musikhochschule Freiburg.

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA

Flautas

María Fernández López
Violeta Gil García
Marta Jornet Espí
Cristina Romero Boix

Oboes

Javier Ayala Romero
Ángela González López
Pablo Pons Martínez

Clarinetes

Tonio Comesaña Pintos
Álvaro Ferrer Pedrajas
Marta Olcina Gómez

Fagotes

Ángela Bullejos Martín
Ángela Martínez Martín
Jesús Viedma Molina

Trompas

Pablo Bajo Collados
David Escolá Quiles
Antonio Jesús Lasheras Torres
Clara Marimón Climent
Belén Ureña Peñalva

Trompetas

Carlos Higón Herrera
Andrea Mirado Guerrero
Carlos Roda Cubas
Gonzalo Sánchez Pérez

Trombones tenores

Alberto Bonillo Losa
Alejandro Cantos Sánchez
Joan Marín Navarro

Trombón bajo

Jesús Grande Ruiz

Tubas

Ismael Cantos Sánchez
Jaume Verdés Martínez

Percusión

Eloi Fidalgo Fraga
Diego Jaén García
Manuel López Valero
Guillermo Masía Salom
Ferrán Mechó Pérez
Gonzalo Zandundo Jiménez

Piano

Mario Almorox Zapico

Arpas

Ana Aguilar Pérez
Laia Barberá de Luna

Violines I

Alberto Javier Cid Fernández
Estefanía del Barrio Schkopp
Julia Ferriol Miralles
Rodrigo García de la Rosa
Paloma García Fernández de Usera
Miriam Hontana González
Ana Lasoosa González
Óscar Lerma Barrero
Laura Martínez Yáñez
Patricia Muro Francia
Michele Pierattelli *
Adriaan A. Rijnhout Díaz
Joaquín Torre Gallego
Manuel Urios Hernández
Elena Vallecillo Postigo

Violines II

Manel Barrios Ferragut
Paloma Castellar Escamilla
Marta Florit García
Pau Fogàs Lomas
Marina García Narbona
Sofía Guevara Álvarez
Elena Gutiérrez Martínez
Julie Hermer *
Begoña Hernández Gallardo
Miriam Jódar Gabarrón
Estefanía Llorente Gómez
Sergio López Almagro
Beatriz Nuez Sánchez
María Mirto Smith Ayuso

Violas

Belén Barberá Chermá
Juan Cuenca Delgado
Jorge Gallardo Suárez
Alberto García Pérez
Carla Guillén García
Elisabeth Mair *
Javier Martín de la Torre
Inés Moreno Martínez
Cristina Rejojo Huertos
Marco Requena Carlucci
Francisco Javier Rodas Sánchez
Jesús Ruiz Álex

Violoncellos

María José Angulo Bravo
Mar Bonet Silvestre
Jesús Cuesta Gordillo
Luis Freitas da Cruz *
Lucrecia Garrigues Garrido
Ana María Gómez Peinado
Jorge Gresa Ostos
Estrella Guerrero Caumel
Cecilia Hutnik
Irene Zamora Meseguer

Contrabajos

Gabriel Abad Varela
Ismael Campanero Nieto
Olivier Droy *
Ana García Sánchez
Alberto Monge Mansilla
Antonio Muedra Ventura
Marc Sirera Monllor
Marc Terré García

Director asistente

Luis Miguel Méndez

* Colaboración con la European Federation of National Youth Orchestras (EFNYO). Programa MusXchange, cofinanciado por el Programa Europa Creativa.

Equipo técnico y artístico

Dirección artística
José Luis Turina de Santos

Administración
Susana López Pérez
Alberto Cedrón Jiménez

Coordinación artística
Saulo Muñoz Schwochert (coordinador)
Lourdes Rodríguez Sánchez

Departamento académico
Belén Franco Rubio
Pilar Sanz Corral

Producción
Francisco Martín Delgado (coordinador)

Archivo y Mediateca
Ainhoa Lucas de la Encina
Pilar Sanz Corral (gira)

UN ENCUENTRO EN TRES ACTOS

MARCOS FERNÁNDEZ BARRERO. NOCTURNO SINFÓNICO (2017)

Iniciamos este programa con un viaje utópico desde la alteridad del misterio de la experiencia onírica hacia el mundo del ensueño. *Nocturno Sinfónico*, obra galardonada con el IX Premio de Composición AEOS-Fundación BBVA en 2017, comienza ese viaje en la frontera entre el umbral de la vigilia consciente y la memoria atrapada en la inconsciencia de los sueños, mientras, metafóricamente, caemos por la madriguera de Alicia. El jurado destacó de la obra de Fernández Barrero (Barcelona, 1984) “su gran sentido del color y del fraseo (...), escrita de una manera muy inteligente, con un gran conocimiento de la orquesta”.

A lo largo del reposo de la consciencia, nuestra psique construye, imagina y crea los personajes, los escenarios, los sucesos, los deseos, los temores y las angustias. Todos esos elementos intangibles se liberan, relacionan, mutan y generan de forma espontánea un relato sin arbitrariedad lógica alguna. Fernández Barrero abstrae la forma y discurso musical, cual ficción de Carroll o Borges, generando un paisaje sonoro a través de una espiral de mutación continua que se articula en dos movimientos, “Somnolencia” y “Pesadilla”. *Nocturno Sinfónico* representa y dibuja esa realidad alucinada, transgresora, líquida e inasible del inconsciente onírico,

explorando nuevas posibilidades en los timbres, las densidades formales y la innovación idiomática, en relación con las texturas sinfónicas.

NICOLÁI RIMSKI-KÓRSAKOV. CAPRICHOS ESPAÑOLES (CAPRICCIO SOBRE TEMAS ESPAÑOLES), OP. 34

En la segunda mitad del XIX, los arquetipos románticos del costumbrismo español inspiran gusto y moda europea por la búsqueda estética del *Volksgeist* –el espíritu del pueblo–, construyendo una imagen amable y exótica, que define el relato heroico y folclorista desde la perspectiva y el imaginario de viajeros, artistas e intelectuales europeos. Para Europa, la propia “diferencia” de España, aquello que nos había mantenido marginados durante el siglo XVIII, se convierte a finales del siglo XIX en fuente de inspiración, emociones y estereotipos a *la mode*. Bizet triunfaba en teatros con su *Carmen*, la granadina Eugenia de Montijo se convertía en un símbolo patrio como emperatriz de Francia y Sarasate, en la cima del virtuosismo, ponía de relieve el moderno concepto de la “Marca España”.

Antes que Rimsky-Korsakov (1844-1908) miraron a nuestro país otros como Boccherini, Wolf, Ravel, Debussy, Bizet, Chabrier, Lalo o Glinka. El joven Nicolái visitó España entre 1864 y 1865 como oficial de la marina rusa y, aunque las

fuentes son dudosas, pudo recalar en El Ferrol, en 1880, a bordo del yate imperial ruso *Livadia*. No fue hasta el verano de 1887 cuando aquellas impresiones se materializaron, adaptando una composición previa –una fantasía para violín y orquesta sobre temas populares españoles–. Siguiendo la forma libre, ligera y vivaz del capricho italiano del XVII, su *Capricho sobre temas españoles* fue estrenado con gran éxito en San Petersburgo, el 31 de octubre de 1887. Para ello, el compositor extrajo las melodías de la colección de cantos y bailes populares *Ecós de España*, recopilados por José Inzenga (1828-1891) y publicados entre 1873 y 1874.

El *Capricho sobre temas españoles* es un ejemplo perfecto de arabescos bailables, combinaciones tímbricas y efectos orquestales multiformes, con diseños melódicos y patrones de figuración que se adaptan expresamente a cada tipo de instrumento, así como a las capacidades virtuosísticas de los instrumentos solistas, o el tratamiento rítmico de los instrumentos de percusión. Todo ello constituye el fondo mismo de la obra y no su adorno.

La obra se articula en cinco movimientos (I “Alborada”, II “Variazioni”, III “Alborada”, IV “Scena e canto gitano” y V “Fandango asturiano”), que se agrupan en tres grandes secciones: la **primera sección** corresponde a los movimien-

tos I (*Vivo e strepitoso*), II (*Andante con Moto*) y III (*Vivo e strepitoso*), en los que Rimsky-Korsakov recurre al tema de una Alborada (“canción del amanecer”) asturiana para gaita y tambor. En el caso del tema con variaciones del segundo movimiento, el compositor emplea la antigua Danza Prima asturiana de color nostálgico, “¡Válgame Señor San Pedro / Nuestra Señora me valga!”, sobre el que se desarrollan las cinco variaciones que contiene. La **segunda sección** corresponde al IV movimiento (*Allegretto*), basado en el canto gitano andaluz “Permita la Virgen...”, que comprende cinco partes, otorgando cada una de estas *cadenze* a un solista diferente. En ellas, se desarrollan complejos arabescos *ad libitum* imitando, en el caso de violines y violonchelos, el sonido característico de la guitarra en el canto andaluz (tal y como indica la partitura, *quasi guitarra*). La **tercera sección** concluye con el V movimiento, que procede de la pieza asturiana para gaita y tambor, “Fandango de Pendueles”, recogida por Inzenga en el cancionero citado. Como cierre de este movimiento, Rimski-Kórsakov recurre a la repetición del motivo inicial de la Alborada concluyendo esta fulgurante obra de forma circular.

D. SHOSTAKÓVICH. SINFONÍA N.º 5 EN RE M, OP. 47

Los años 1936-1938 fueron los años más cruentos de la gran purga o campaña de represión y persecución política llevada a cabo por Stalin. Dejando al margen la polémica respecto a la lealtad, afinidad o contradicciones de Shostakóvich (1906-1975) hacia el gobierno y el estado soviético, la situación personal del compositor en 1936 se volvió crítica bajo el punto de mira de los órganos censores y represores soviéticos. Ese mismo año, el periódico *Pravda* publicó el artículo titulado “Caos en vez de música”, calificando de “esnobismo antipopular, pornofonía y formalismo” su última ópera “Lady Macbeth del distrito de Mtsensk” (1934), obligando a su cancelación fulminante en varios teatros donde se estaba representando de forma simultánea. Ante esta delicada situación y aprovechando la celebración del vigésimo aniversario de la Revolución de Octubre, Shostakóvich escribió entre abril y julio de 1937 su Sinfonía N.º 5 en re menor Op. 47, estrenándose el 21 de noviembre en Leningrado. Gracias a su nuevo puesto como profesor de composición en el conservatorio de Leningrado (septiembre 1937) y al gran éxito que le granjeó su estreno –la tensión emocional de la obra tuvo una excepcional ovación del público que duró cuarenta minutos– y posteriores representaciones (Moscú, Nueva York y París en

enero de 1938), Shostakóvich fue rehabilitado por el régimen. Para dejar constancia de ello, el compositor publicó un célebre y ambiguo artículo titulado “Mi respuesta como artista” en el periódico moscovita *Vetcherniaia Moskva*, donde señaló que su Quinta Sinfonía era “la respuesta concreta y creativa de un artista soviético a unas críticas justas”, resumiendo con gran sutileza e ironía la experiencia autobiográfica de aquel drama vivido y superado.

Tal y como exigían los cánones del realismo socialista, la Sinfonía N.º 5 se construye a partir de lenguaje aparentemente sencillo, lejos de expresivas disonancias y sin apenas sorpresas destacables en el plano armónico y tímbrico. La obra posee una notable influencia mahleriana combinada con la tradición musical rusa, con Músorgski y Stravinsky como referentes destacados.

El primer movimiento, **Moderato**, comienza su exposición con el carácter dramático y quebrado de la cuerda en octavas, que se desarrolla hasta la introducción del segundo tema en los primeros violines y culmina con la exposición de la flauta. A partir de este tema secundario, piano, metales, violoncelos y contrabajos comienzan el desarrollo de una marcha grotesca que culmina con gran intervención del *cantus firmus* de los metales en un *gran fortísimo*. La Coda nos devuelve la calma gracias al carácter pastoral de la flauta y el clarine-

te, recapitulando todos los temas del movimiento. El carácter jocoso del segundo movimiento, **Allegretto**, nos ofrece un *Scherzo* despreocupado en forma de *ländler*, de inspiración mahleriana. Un motivo jovial en 3/4 de las cuerdas graves, da paso a un tema burlón en las trompas, con súbitas y nerviosas escalas de los violines. El trío intermedio es un cántico ingenuo del violín acompañado con *glissandi* ascendentes a cargo del arpa. La repetición del tema del *Scherzo* concluye este divertimento de espíritu popular. El soberbio y lírico tercer movimiento, **Largo**, se asemeja a una meditación próxima a una escritura coral a cargo de las cuerdas divididas en ocho partes. En su parte central, la flauta ofrece un nuevo tema de carácter bucólico, retomando posteriormente la cuerda el tema principal hasta llegar al clímax y el reposo final. El último movimiento, **Allegretto non troppo**, empieza con una deslumbrante y frenética marcha sobre los redobles de los timbales. Tras su desarrollo y clímax, surge un segundo tema más lírico que da paso a la sección de desarrollo del movimiento. La sección final comienza lentamente con el primer tema, que se va elevando de un modo triunfal hasta explotar en los poderosos acordes que inician la coda triunfal.

Shostakóvich resumió esta obra como un canto a la esperanza y la construcción de la voluntad y el destino: “una sinfonía lírico-heróica. Su idea principal es la experiencia emocional y el optimismo triunfante del hombre. Quería mostrar cómo, venciendo una serie de conflictos trágicos, debidos a la lucha intensa que agita violentamente al alma humana, nace el optimismo como una concepción del mundo. Toda obra de arte contiene elementos autobiográficos y el tema de mi sinfonía es el de un hombre que se está haciendo”. Toda una oda a los valores de la juventud.

Santiago Torre

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

Duración aproximada: 35 min

M. FERNÁNDEZ BARRERO **Nocturno sinfónico**

Somnolencia

Pesadilla

N. RIMSKI-KÓRSAKOV

Capricho español, Op. 34

Alborada. *Vivo e strepitoso*

Variazioni. *Andante con moto*

Alborada. *Vivo e strepitoso*

Scena e canto gitano. *Allegretto*

Fandango asturiano. *Coda. Vivo*

SEGUNDA PARTE

Duración aproximada: 50 min

D. SHOSTAKÓVICH

Sinfonía n.º 5 en Re m, Op. 47

Moderato

Allegretto

Largo

Allegro non troppo

Joven Orquesta Nacional de España
Lutz Köhler, 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

iberCaja

ORGANIZA

 Zaragoza
AYUNTAMIENTO