

CICLOS MUSICALES
DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE MADRID

**Lunes,
12 de abril de 2021**

(19.30 HORAS)

Orquesta Sinfónica de Madrid

ORQUESTA TITULAR DEL TEATRO REAL

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. SALA SINFÓNICA

Programa

•
Cristóbal Halffter

(1930-)

*Cuatro piezas españolas**

- I. Sevillanas
- II. Melodía popular vasca
- III. Fantasía
- IV. Suspiros de España

* Estreno mundial. Obra encargo de la Fundación BBVA
Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento
en Música II edición (2009)

•
Hector Berlioz

(1803-1869)

Sinfonía fantástica, Op. 14

- I. Evocaciones y pasiones
- II. Un baile
- III. Escena en el campo
- IV. Marcha a la ejecución
- V. El sueño de una noche de akelarre

Orquesta Sinfónica de Madrid

(Orquesta Titular del Teatro Real)

Ivor Bolton, DIRECTOR MUSICAL

Cuatro piezas españolas para orquesta de cuerda.

En homenaje al gato de Schrödinger

CRISTÓBAL HALFFTER.

En el año 2015 orquesté para cuerda sola el pasodoble “Suspiros de España” como un regalo que representa la unión y admiración que durante muchos años he tenido por la Orquesta Sinfónica de Madrid. Ese mismo año la Sinfónica estrenó mi versión del conocido pasodoble.

Cuando en 2018 la Fundación BBVA me encarga una obra sinfónica, pensé desarrollar el concepto compositivo del pasodoble, para crear una obra sinfónica de mayores dimensiones, añadiendo al pasodoble unas sevillanas, una melodía popular vasca y la Fantasía de Mudarra. Estas obras podrían representar un resumen de una constante de la música en la Cultura española.

Las sevillanas: la música popular. La melodía vasca: la música tradicional. La “Fantasía” de Mudarra: el gran momento de nuestra cultura del Renacimiento y el pasodoble: la música popular de autor. Son 4 elementos que se mezclan con mi forma de escribir que es fruto del tiempo que vivo y que influye tanto en mi mundo estético, como en el armónico y formal. Es la unión de la tradición de una parte de la Historia, con unas formas y técnicas de desarrollo características del siglo XXI.

El interés que siempre he tenido por conocer la realidad de la ciencia de mi tiempo me ayudó para crear una música que es un todo compuesto de elementos formales, armónicos y tímbricos diferentes. El famoso experimento mental del Gato de Schrödinger en que en una “superposición de estado” de origen cuántico, se encuentra vivo y muerto a la vez, me ayudó a llevar a buen puerto la idea creacional propuesta.

De fantasías...

JOSÉ LUIS TEMES

Toda creación artística es, por definición, un ejercicio de fantasía. Pero a veces ese «sentido fantástico» -es decir, la capacidad del autor para imaginar otra realidad más allá de la que consideramos evidente- se convierte en la razón de ser de la nueva obra de arte. El programa que elige hoy nuestra Orquesta Sinfónica de Madrid es un doble ejercicio de fantasía: primeramente Cristóbal Halffter nos propone una «segunda realidad», o «segunda vida», para unas músicas que ya tuvieron la suya propia en el pasado; y luego Berlioz nos muestra en su *Sinfonía fantástica* cómo una obra abstracta puede ser fruto de imaginar una meta-realidad, asombrosamente trasladada a sonidos.

5

Como regalo de cumpleaños, o tarta de 90 velas que han iluminado la música española de los últimos sesenta años, la Fundación BBVA ofreció a Cristóbal Halffter el encargo de una nueva obra, con total libertad de planteamiento. El compositor madrileño, lejos de ofrecernos uno de sus enormes «murales sonantes», en los que tantas veces nos ha mostrado su magisterio, nos prepara para esta ocasión algo muy inesperado. Primero por el material empleado: la recreación de cuatro músicas de la tradición española. Muy aparentemente sencillas, pero con suficientes proteínas como para recibir un nuevo aliento que las transforma y reconvierte en una nueva realidad. Y segundo, por el orgánico empleado: Halffter renuncia a la gran paleta orquestal y se reduce a la sección de cuerda de una orquesta; eso sí, partida en dos suborquestas, que dialogan entre sí o se funden con una sola voz.

En la primera de estas *Cuatro piezas españolas* -que así se titula la obra que hoy se estrena- Halffter homenajea a las «sevillanas», el género popular

español más bailado hoy en todo el mundo. La melodía en que se basa está documentada desde el siglo XVIII, pero Halffter la lleva a su terreno, incluso a través de módulos sin métrica, lo que muestra la versatilidad de la cita original elegida.

La segunda es una reflexión sobre la bellísima melodía vasca *Ala baita...* [O también...], que recoge el «Cancionero popular vasco» del padre Azkue. Y que es una de las que Jesús Guridi reutiliza también en sus *Diez melodías vascas*, estrenadas por nuestra Orquesta Sinfónica de Madrid en 1941. Música íntima, dolorida, que ha recibido versiones de infinidad de artistas, desde la polifonía coral hasta jóvenes cantautores, guitarra en mano.

También objeto de mil variaciones ha sido la *Fantasia X*, para arpa o laúd, de Alonso de Mudarra, uno de nuestros grandes autores del siglo XVI. Cristóbal se suma magistralmente a las variaciones sobre esta música, que se reviste de modernidad sin perder su impecable elegancia -casi arrogancia- que la ha hecho sobrevivir a los siglos.

6

La última de estas *Cuatro piezas* será familiar para nuestros habituales de los conciertos de la Sinfónica de Madrid, pues desde hace algunos años se ha tocado como cierre al concierto de Santa Cecilia: una insuperable recreación del pasodoble *Suspiros de España*, que diera popularidad inmensa a su autor, Antonio Álvarez Alonso, desde su creación en 1902. En realidad esta cuarta pieza fue el germen de la obra general, pues aunque fue compuesta como obra aislada en el verano de 2015, el brillante resultado de esta fórmula sirvió a Halffter para componer las tres que le anteceden, en una especie de sinfonía para cuerdas sobre músicas españolas preexistentes.

Con sutil sentido del humor, Cristóbal Halffter ofrece estas *Cuatro piezas españolas* «en homenaje al Gato de Schrödinger»; el gato que en 1932/35 sirvió de debate sobre Física Cuántica a Einstein, Podolsky, Rosen y el propio Schrödinger. Es un gato imaginario que presenta dos naturalezas al mismo tiempo: está vivo y está muerto según lo considere la imaginación del espectador del experimento. No está vivo O muerto; sino vivo Y muerto. La doble realidad de estas cuatro piezas musicales -que tuvieron una realidad pretérita y ahora tienen otra muy diferente- puede asemejarse, en la sensibilidad de Halffter, al traído y llevado «gato cuántico».

Apéndice para los historiadores: la Fundación BBVA y la Orquesta Sinfónica de Madrid habían programado el estreno de esta obra para hace ahora un año, en los días en que nuestro Cristóbal Halffter cumplía 90 años. Pero

la pandemia imposibilitó ese concierto. Felizmente, lo recuperamos ahora, justo un año después, cuando Cristóbal acaba de cumplir sus 91 años. Casi mejor así, porque hoy ya no homenajeamos sólo al autor que ha llegado a los 90, sino al que sigue hacia adelante un año más -¡y los que vengan, que deseamos sean muchos!-, con ilusión creativa renovada.

No hay muchos casos entre los compositores clásico-románticos de autores que nos hayan legado una sola sinfonía. Menos aún de quienes esa única sinfonía haya pervivido, de manera incontestable, en el gran repertorio histórico que manejan las grandes orquestas y públicos del mundo. El caso más sobresaliente de estos últimos es el de la *Sinfonía fantástica*, única y brillantísima incursión de Hector Berlioz en el sinfonismo abstracto.

Este último matiz -lo del «sinfonismo abstracto»- es importante, porque Berlioz firmó otras cuantas partituras sinfónicas que le consagraron como uno de los mejores sinfonistas del Romanticismo europeo; pero que sólo hasta cierto punto podríamos considerar como sinfonías. Quede constancia, no obstante, que algunos estudiosos entienden que *Harold en Italia* o *Romeo y Julieta* deben ser consideradas su segunda y tercera sinfonías, respectivamente, pese a basarse en obras literarias preexistentes. Es una polémica meramente musicológica, claro.

El origen de la *Sinfonía fantástica* es en verdad novelesco, como lo es la biografía toda de Hector Berlioz. Su título completo es *Sinfonía fantástica: Episodio en la vida de un artista, en cinco partes*. Berlioz escribió varios textos sucesivos -y nada breves- para explicar la génesis de la obra (aunque curiosamente, algunos detalles se contradicen en sus propios textos), en los que reconoce jugar su parte durante la composición una cierta alucinación opiácea. En algunos años de su carrera como director (al igual que Mahler, Berlioz fue quizá más célebre en su tiempo como director de orquesta que como compositor), exigía que cada oyente se empapara de ese texto antes de escuchar la obra.

En realidad, ese «episodio de la vida de un artista» no es precisamente novedoso: el artista está desolado porque la amada de sus sueños no le corresponde. Nada original. Pero sí es novedosa la manera desbordante en que Berlioz traduce todo eso en música, con una formidable escritura orquestal que preludia la de los posteriores Mahler, Wagner, Bruckner o Strauss.

El primer movimiento es el retrato de la amada; modelo de todas las virtudes, físicas y morales, a cuya efigie el poeta regresa una y otra vez como idea obsesiva. Luego, la fantasía de que el enamorado acude a un baile de

sociedad en el que cree ver reflejada la imagen de su perfecta enamorada, es el pretexto para componer como segundo tiempo uno de los vales más perfectos y justamente recordados de la historia del vals romántico. Para el tercer movimiento, Berlioz evoca una escena campestre; dos pastores dialogan con sus instrumentos. El enamorado está confuso, reflexivo...; vive angustiado por el temor a que ella no le responda a su pasión.

En cuanto a la cuarta parte, el propio Berlioz dio dos versiones: en una evoca la visión tras haber consumido un alucinógeno, del poeta contemplando su propio camino al cadalso para ser ejecutado. Pero en otra -en la que considera que toda la sinfonía es hija de esa alucinación- explica su propia ejecución como condena por haber asesinado a su amada tras haber sido rechazado.

El poeta y la amada se reúnen al fin en el último movimiento... pero ya en un grotesco y deleznable akelarre, donde tiene lugar toda corrupción. La obra concluye con una burla a un Dies Irae fantasmagórico.

8

No parece haber duda de que el argumento de la obra es autobiográfico. Los estudiosos de Berlioz son unánimes -cosa rara, por cierto- al señalar a la actriz inglesa Harriet Smithson como la amada imposible de nuestro compositor, y en cuyo honor compuso en 1830 esta *Sinfonía fantástica*. Berlioz tenía entonces veintiséis años. Y aunque nos parezca mentira -porque rara vez estos gestos despechados valen para algo práctico desde el punto de vista amoroso- la música esta vez obró el milagro; pues al conocer ella años después la monumental partitura que el francés le había dedicado en silencio, volvió sus ojos hacia Berlioz y pronto se convirtió en su esposa. Bien es verdad que, poco después de nacer su hijo común, Louis, la pareja se divorció. Pero la historia ya se había apoderado de la partitura de la *Sinfonía fantástica*, que quedaba como una apoteosis -Berlioz lo dejó claro en el título- de la fantasía sobre el amor más desbordado.

Ivor Bolton

DIRECTOR MUSICAL

Ivor Bolton, director de orquesta y clavecinista británico, es actualmente el director artístico del Teatro Real. Asimismo, es director titular de la Sinfonieorchester Basel y de la Dresdner Festspielorchester, así como director laureado de la orquesta de la Mozarteumorchester Salzburg, con la que actúa anualmente en el *Festival de Salzburgo*. También, desde 1994, mantiene un estrecho vínculo con la Bayerische Staatsoper de Múnich, por el cual ha sido galardonado con el *Bayerische Theaterpreis*. Recientemente ha dirigido *Billy Budd* en la Royal Opera House de Londres, *Le nozze di Figaro* y *Agrippina* en el *Festival de Ópera de Múnich* y *Così fan tutte* en el Het Muziektheater de Ámsterdam. En el Teatro Real ha dirigido *Leonore* (2007), *Jenůfa* (2009), *Alceste* (2014), *Die Zauberflöte*, *Das Liebesverbot* (2016), *Billy Budd*, *Rodelinda*, *El gallo de oro*, *Lucio Silla* (2017), *Gloriana*, *Only the Sound Remains* (2018), *Idomeneo*, *La Calisto* (2019), *Die Zauberflöte* y *Rusalka* (2020). Además, es invitado regularmente por el Maggio Musicale Fiorentino y la Opéra National de Paris y ha actuado en los Proms de Londres y en el Lincoln Center de Nueva York.

Orquesta Sinfónica de Madrid

ORQUESTA TITULAR DEL TEATRO REAL

La Orquesta fue fundada en 1903 y se presentó en el Teatro Real de Madrid el 7 de febrero de 1904, dirigida por Alonso Cordelás. En 1905 se inició una fecunda colaboración con Enrique Fernández Arbós, que se prolongó durante tres décadas, en las que también ocuparon el podio figuras de la talla de Richard Strauss e Ígor Stravinski. En 1935 Sergei Prokofiev se trasladó a Madrid para el estreno mundial de su Segundo Concierto para violín y orquesta con la OSM dirigida por Fernández Arbós. Tras la muerte de Arbós la titularidad de la Orquesta fue ocupada por directores españoles como Conrado del Campo, José María Franco, Enrique Jordá y Vicente Spiteri. En 1981, tras un acuerdo con el Ministerio de Cultura, pasó a ser la orquesta estable de todos los espectáculos del Teatro de la Zarzuela y se produce, asimismo, la recuperación de su actividad puramente sinfónica, campo en el que destaca el ciclo anual de conciertos en el Auditorio Nacional de Música que sigue ininterrumpidamente hasta hoy. Además de trabajar con todos los directores españoles más importantes, ha sido dirigida por maestros como Peter Maag, Kurt Sanderling, Krzysztof Penderecki, Mstislav Rostropóvich, Semyon Bychkov, Pinchas Steinberg, Armin Jordan, Peter Schneider, James Conlon, Hartmut Haenchen, Thomas Hengelbrock, Jeffrey Tate y Lothar Koenig. Desde 1997 la Orquesta Sinfónica de Madrid, por medio de sucesivos contratos con la Fundación del Teatro Lírico, se ha constituido como Orquesta Titular del Teatro Real hasta el año 2026 y ha contado con la dirección musical de Luis Antonio García Navarro (1999-2002), Jesús López Cobos (2002-2010) y, actualmente, Ivor Bolton, junto con Pablo Heras-Casado como principal director invitado y Nicola Luisotti como director asociado. En su discografía destacan las zarzuelas y ópera españolas grabadas para Auvidis, la integral de las Sinfonías de Felix Mendelssohn, bajo la dirección de Peter Maag, para Arts y las primeras grabaciones mundiales de Merlin y Henry Clifford de Issac Albéniz dirigidas por José de Eusebio, para Decca. Una parte significativa de sus actuaciones en el Teatro Real está siendo publicada tanto en disco como en dvd.

10

www.osm.es

Orquesta Sinfónica de Madrid

PLANTILLA

Concertino

Gergana Gergova

Concertino invitado

Frank Stadler

Violines I

Victor Ardelean**

Malgorzata Wrobel**

Aki Hamamoto*

Zograb Tatevosyan*

Jan Koziol

Wolfgang Izquierdo

Erik Ellegiers

Shoko Muraoka

Alexander Morales

Tomoko Kosugi

Saho Shinohara

David Tena

Santa-Mónica Mihalache

Gabor Szabo

Mayumi Ito

Violines II

Margarita Sikoeva**

Sonia Klikiwicz**

Vera Paskaleva*

Laurentiu Grigorescu*

Manuel del Barco

Marianna Toth

Daniel Chirilov

Ivan Gornemann

Felipe Rodríguez

Rubén Mendoza

Pablo Quintanilla

Irina Pakkanen (P)

Yoshiko Ueda (P)

Violas

Jing Shao**

Ewelina Bielarczyk** (P)

Wenting Kang*

Leonardo Papa* (P)

Josefa Lafarga

Álex Rosales

Manuel Ascanio

Oleg Krylnikov

Laure Gaudrón

Olga Izsak

Javier Albarracín

Irene Val (P)

Solo violonchelo

Dragos A. Balan

Simon Veis

Violonchelos

Dmitri Tsirin**

Natalia Margulis*

Antonio Martín *

Milagro Silvestre

Andrés Ruiz

Michele Prin

Gregory Lacour

Mikolaj Konopelski

Héctor Hernández

Paula Brizuela

Contrabajos

Fernando Poblete**

Vitan Ivanov**

Luis A. da Fonseca*

José Luis Ferreyra

Holger Ernst

Bernhard Huber

Andreu Sanjuan

Flautas

Pilar Constancio**
Aniela Frey**
Jaume Martí*
Genma González** (flautín)

Oboes

Cayetano Castaño**
Guillermo Sanchís**
Álvaro Vega** (corno inglés)

Clarinetes

Luis Miguel Méndez**
Nerea Meyer*
Ildelfonso Moreno** (clarinete bajo)

Fagotes

Salvador Aragón**
Francisco Alonso**
Àlber Català*
Ramón M. Ortega** (contrafagot)

Trompas

Ramón Cuevas**
Fernando E. Puig**
Manuel Asensi*
Héctor M. Escudero*
Jorge Monte
Damián Tarín*

Trompetas

Andrés Micó**
Francesc Castelló **
Ricardo García*
Marcos García*

Trombones

Alejandro Galán**
Simeón Galduf**
Sergio García*
Gilles Lebrun** (bajo)

Tuba/Cimbasso

Ismael Cantos

Arpas

Mickäele Granados**
Susana Cermeño**

Timbal

José Manuel Llorens**

Percusión

Juan José Rubio**
Esaú Borredá**

Inspector

Ricardo García

Archiveros

Antonio Martín
José Guillén

Auxiliares

Alfonso Gallardo
Juan Carlos Riesco

Gerente

Pedro González

Administración

Fernando Iglesias

Secretaría

Mª Pilar Meler
Eusebio López
Israel García

** Solista

* Ayuda de solista

(P) Provisional

CICLOS MUSICALES
DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE MADRID

TEMPORADA 2020-2021 / PRÓXIMOS CONCIERTOS

7

JUEVES, 20
DE MAYO DE 2021
(19.30 HORAS)

Eun Sun Kim
DIRECTORA

•
Richard Strauss
Don Juan, Op. 20

•
Sergei Rachmanninoff
*Sinfonía nº 2 en Mi menor,
Op. 27*

MAYO

8

MARTES, 22
DE JUNIO DE 2021
(19.30 HORAS)

Nicola Luisotti
DIRECTOR

•
Samuel Barber
Adagio para cuerdas, Op. 11

•
Erich W. Korngold
*Concierto para violín
y orquesta en Re mayor,
Op. 35*

SONIA KLIKIEWICZ, VIOLIN

•
Ludwig van Beethoven
*Sinfonía nº 6 en Fa mayor,
Op. 68*

JUNIO

FUNDACIÓN ARBÓS

COLABORA CON NOSOTROS

La Orquesta Sinfónica de Madrid ha creado la FUNDACIÓN ARBÓS, para canalizar el voluntariado de sus músicos en Proyectos de Acción Social.

Muchos de nuestros abonados ya han podido ser testigos de las dos ediciones del PROYECTO TALENTOS en el que buscamos a los mejores estudiantes de música de los conservatorios españoles para encauzarles en su carrera.

El PROYECTO EL SALVADOR es una ambiciosa operación para llevar todos los años material y profesores de la OSM a dar formación musical en una escuela de San Salvador para jóvenes especialmente desfavorecidos, y así intentar sacarles de la exclusión social.

Si nos quieres ayudar a ayudar
haz una donación a la FUNDACIÓN ARBÓS
y tendrás los beneficios fiscales que marca la ley.

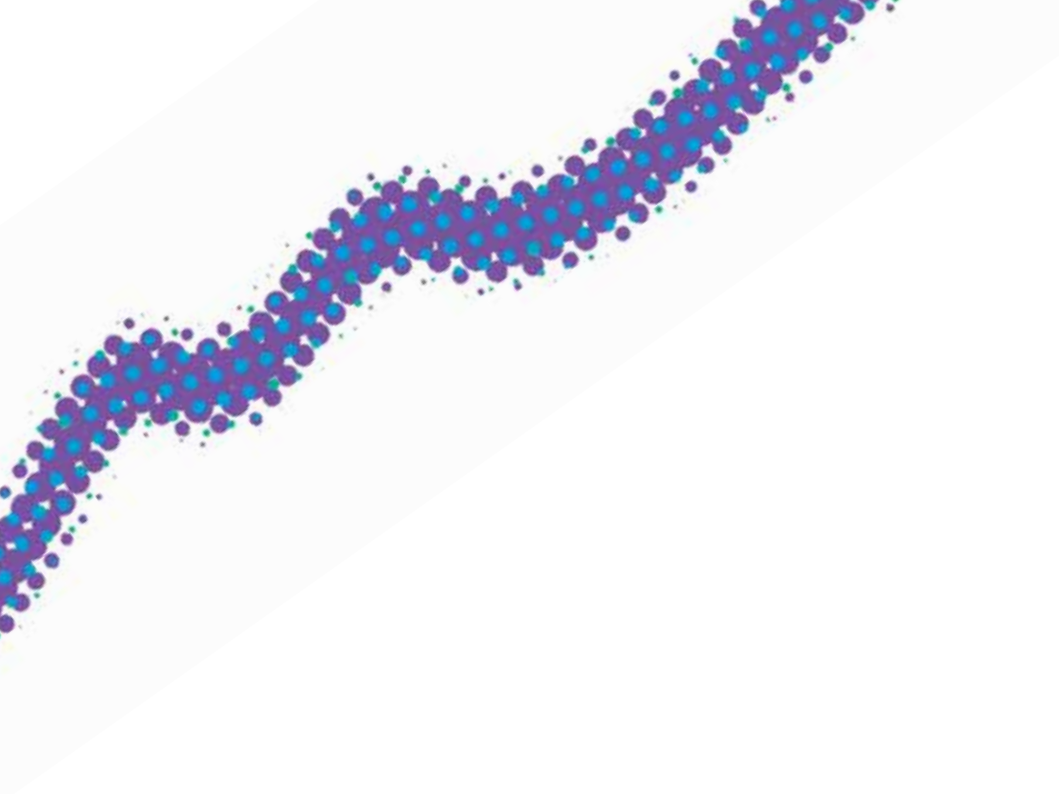
Muchas gracias

Orquesta Sinfónica de Madrid

Barquillo 8, 1º derecha / 28004 Madrid
Tel: (34) 91 532 15 03 / Fax: (34) 91 532 53 64
osm@osm.es
www.osm.es

Diseño y maquetación: Argonauta
Coordinación editorial: Beatriz Rio
Imprime: Artes Gráficas GD, S.L.
Depósito legal: M-8424-2021

PATROCINADOR PRINCIPAL:

Fundación
BBVA

COLABORADORES:

Fundación
Jesús Serra
Catalana Occidente

MCB

Concurs
Internacional
de Música
Maria Canals

R TEATRO REAL
2 0 0 A Ñ O S

A

Auditorio
Nacional
de Música

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA PRÓFICA