

ORQUESTA
SINFÓNICA
CONJUNTA

FUNDACIÓN
BARENBOIM-
SAID

25 DE MAYO

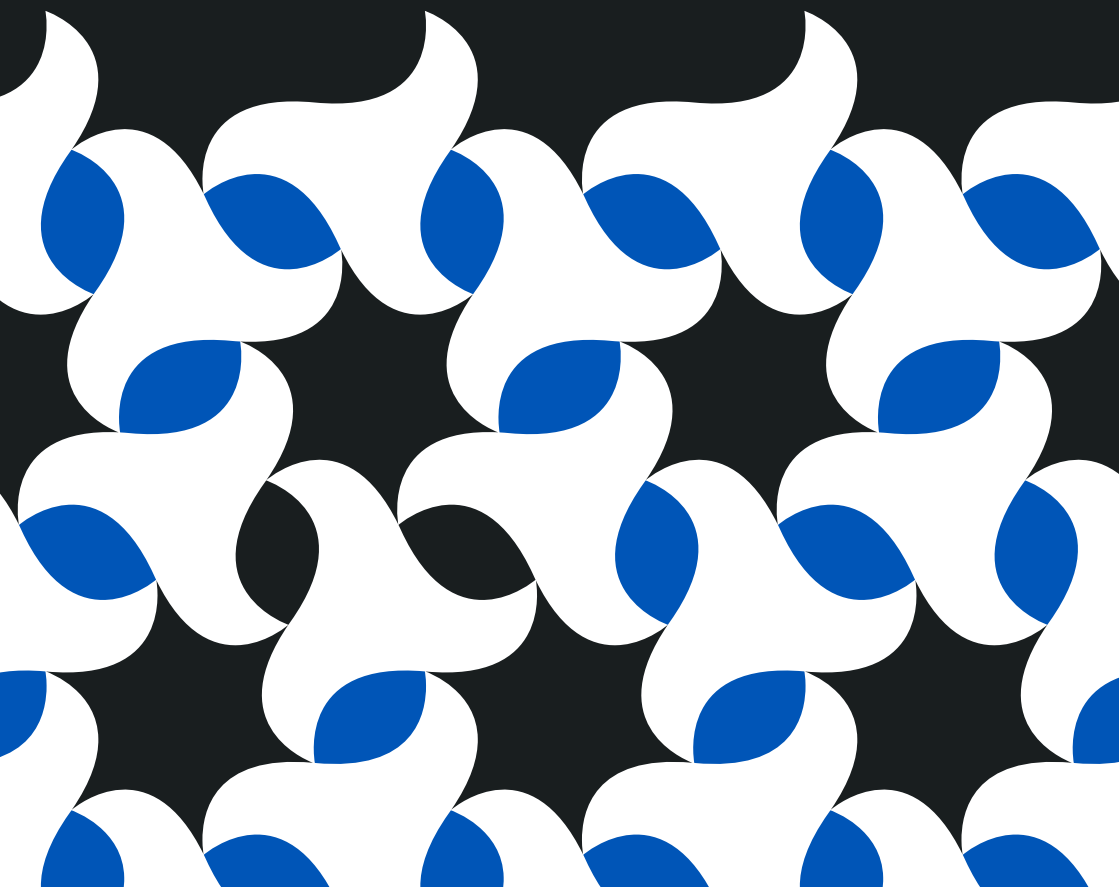
Real Alcázar de Sevilla

Patio de la Montería
21:30 h

Dirección

John Axelrod

Debussy
Ravel
Falla
Stravinsky

Plantilla orquestal

Flautas

Ismael Escalante
Sara Hernández
Aída Marchal
María Fernández
Manuel Fernández
Gonzalo Solís

Oboes

María José
Francisco Onieva
Juan Carlos Álvarez

Leticia López
María del Carmen Domínguez
Marta Martín

Clarinetes

José Moreno
Pablo Rodríguez
Juan José Cabrera
Alejandro López
Catalina Pérez
Consolación Hernández

Fagotes

Alejandro Álvarez
Rubén Tortosa

Trompas

Miriam Rodríguez
Alba María Torres
Francisco Joaquín Monge
Erik Antúnez
Alejandro Martín

Trompetas

Ignacio Gallardo
Guillermo López
Juan Felipe García
José Félix Santos

Trombones

Miguel Ángel Navarro
Ignacio Navarro
Antonio García

Tuba

Jesús Diéguez

Timbales/Percusión

Hepsiba Bernal
Adrián Higuera

Armando Capilla
Alejandro Tur

Arpas

Luis Ríos

Mavi Diego

Piano/Celesta

Auxiliadora Gil

David Iglesias

Marina Pérez

Violines

Irene García

Andrea Marquina

Fernando José Pina

Elena Vallecillo

Pablo Ramírez

Ángela Rodríguez

Antonio Vázquez

Sergio Vallés

José Alfonso Cuevas

María Salas

Daniel Fernández

Sergio Fernández

Rut Martínez

Sandra Bravo

Sophia Quarenghi

Laura María Raya

Violines II

Claudia Gallardo

María Cristina Domínguez

Nerea García

Laura López

Irene Morales

Sara Vega

Marta Jiménez

Irene Cabanillas

Laura Ortega

Teresa Bartolomé

Alba Catalán

Alicia Rodríguez

Raquel García

María Huélamo

Lucía Bernal

Violas

Pilar Cervera

Francisco Javier Rodas

María Ángeles Alcalá

María del Rocío Lauriño

María García

Ángela María Jiménez

Rebeca Barea

Ainhoa Franco

Alberto García

Jesús Alfonso Vela

Miriam Gallardo

María Esperanza González

Ana Moreno

Alejandro Parra

Isabel Romero

Belén Sánchez

María Dolores Román

Gloria Fernández

Violonchelos

Enrique García

Israel Sobrino

Belén González

Juan Limón

Fabio Rafael Arias

Sergio Garrido

Ana Domínguez

Sonia García

Elena Rodríguez

Generoso Juan Arcos

Francisco Daniel España

José Miguel Moreno

Araceli Carmona

Marta Álvarez

Pedro Ángel Aliaga

José Luis Tarín

José María Rodríguez

Rosa de Valme García

Contrabajos

Rafael Baena

Elena Farratell

Román Fernández

Eduardo Rodríguez

Belén Ferrer

David Tinoco

Dirección **John Axelrod**

I

Claude Debussy

(1862-1918)

Preludio a la siesta de un fauno

Maurice Ravel

(1875-1937)

Mi madre la oca: 5 piezas infantiles

I. Pavana de la Bella Durmiente del bosque

II. Pulgarcito

III. Feúcha, emperatriz de los pagodas

IV. Conversaciones de la Bella y la Bestia

V. El jardín encantado

II

Manuel de Falla

(1876-1946)

El sombrero de tres picos: Suite N°1

Introducción

La tarde

Danza de la molinera

El corregidor

Las uvas

Igor Stravinsky

(1882-1971)

El pájaro de fuego: Suite (1919)

Introducción

Danza del pájaro de fuego

Ronda de las princesas

Danza infernal del rey Kastchei

Canción de cuna

Final

Duración aproximada: 90 minutos

Este concierto extraordinario se produce gracias a la colaboración del alumnado del V Máster en Interpretación Orquestal y la Orquesta Sinfónica Conjunta (OSC) para trabajar en un gran proyecto musical: una representación sinfónica en el incomparable Patio de la Montería del Real Alcázar bajo la batuta del maestro John Axelrod.

Este acontecimiento aúna así por primera vez a cuatro de las principales instituciones educativas y musicales de Sevilla: la Orquesta Sinfónica Conjunta, surgida en 2011 de la colaboración entre la Universidad de Sevilla y el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, y el Máster en Interpretación Orquestal, formación de posgrado ofrecida por la Universidad Internacional de Andalucía y la Fundación Barenboim-Said desde 2007. Ambos proyectos tienen una doble vertiente artística y académica, ofreciendo a sus respectivos alumnados la posibilidad de ampliar su educación musical a través de una formación eminentemente práctica basada en el trabajo orquestal.

Gracias a este proyecto de colaboración institucional todos nuestros estudiantes han disfrutado de un intenso trabajo en común preparando el repertorio de la mano de los solistas de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (quienes conforman el profesorado del Máster en Interpretación Orquestal) y del director Juan García Rodríguez (director titular de la Orquesta Sinfónica Conjunta), a quienes agradecemos su compromiso con las nuevas generaciones musicales y su dedicación a este proyecto.

Agradecemos al Real Alcázar y al Ayuntamiento de Sevilla la cesión del espacio para esta celebración de la cultura andaluza.

OSC
FBS

Orquesta Sinfónica Conjunta

Con la voluntad de dar respuesta a las necesidades formativas de los jóvenes estudiantes de música de ambas instituciones la Universidad de Sevilla y el CSM Manuel Castillo pusieron en marcha en 2011 un ambicioso proyecto académico y artístico con la creación de una orquesta sinfónica conjunta. Desde entonces, su corta pero muy aplaudida trayectoria la ha llevado a actuar en diferentes escenarios de la ciudad, principalmente en el auditorio de la ETS de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, pero también en el Teatro Lope de Vega (con producción propia de la ópera *Così fan tutte* de Mozart en colaboración con la Universidad de Música Fryderyk Chopin de Varsovia) y el Teatro de la Maestranza (en la producción de zarzuela *Entre Sevilla y Triana de Sorozábal*). Fuera de Sevilla, cabe destacar su actuación en Cádiz, en el marco de las celebraciones del bicentenario de su Constitución, así como en Carmona y Fuentes de Andalucía.

El repertorio interpretado abarca desde el clasicismo hasta obras contemporáneas (F. Busoni, A. Copland, J. Adams, A. Pärt o los españoles C. Halffter, C. Camarero y M. Castillo). Destacan las interpretaciones de L. v. Beethoven, A. Bruckner, G. Mahler, J. Brahms, P. I. Tchaikovsky o S. Rachmaninov. También la música de cine ha estado presente (B. Herrmann o L. Bernstein). En estreno mundial ha interpretado *Entreacto y luz magenta* del premio nacional de música C. Camarero.

En la presente temporada ha interpretado en sus tres anteriores encuentros las obras *Concierto para piano y orquesta núm. 1* de M. Castillo, *Sinfonía núm.2 en do m.* de A. Bruckner, *Pacific 231* de A. Honneger, *Concierto para oboe y orquesta en do mayor, KV 314* de W.A. Mozart, *Sinfonía nº 1 en si bemol mayor op. 38 "Primavera"* de R. Schumann, *Sinfonía de cámara nº 3 "Serenade" op. 71* de D. Milhaud, *Kammermusik nº 2 op. 36 nº 1, para piano y orquesta de cámara* de Paul Hindemith, *Fratres* de A. Pärt y la suite de *Appalachian Spring* de A. Copland.

La OSC es orquesta adscrita a la Red Europea de Orquestas Universitarias desde el año 2014 y su director titular es Juan García Rodríguez.

Fundación Pública Andaluza Barenboim- Said

V MÁSTER EN INTERPRETACIÓN ORQUESTAL

La Fundación Barenboim-Said y la Universidad Internacional de Andalucía organizan, con carácter bienal, un Máster en Interpretación Orquestal. Este título propio tiene como objetivo especializar y capacitar a los jóvenes músicos para su inserción laboral como miembros de una orquesta sinfónica. Así, este programa está planteado desde un punto de vista eminentemente práctico. Su profesorado está integrado por solistas de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

La Fundación Barenboim-Said desarrolla cuatro proyectos principales: la Academia de Estudios Orquestales, la Orquesta West-Eastern Divan y los proyectos de Educación Musical Infantil en Andalucía y de Educación Musical en los Territorios Palestinos. Con todas estas actividades la Fundación reivindica el acercamiento de la música a la sociedad y su importancia en favor del diálogo, la paz y la convivencia armónica entre personas y pueblos.

La Academia de Estudios Orquestales nace con el objetivo de crear una tradición de excelencia musical en la interpretación del repertorio orquestal. Los cursos se desarrollan en forma de encuentros periódicos que tienen lugar en el Conservatorio Profesional Cristóbal de Morales gracias a la colaboración de este centro educativo.

La Orquesta West-Eastern Divan reúne a un centenar de jóvenes músicos procedentes de los países árabes de Oriente Próximo, Israel y España en nuestra comunidad para combinar el estudio y el desarrollo musical con compartir el conocimiento y la comprensión entre culturas tradicionalmente enfrentadas.

Más de tres mil escolares participan cada año en el proyecto de Educación Musical Infantil en Andalucía, que incluye clases de música diarias en veintitrés colegios públicos andaluces para niños y niñas de tres a cinco años, formación coral o cursos de iniciación a la música, así como un proyecto pionero de orquesta en primaria. La Fundación organiza también un Máster en Educación Musical junto a la Universidad Internacional de Andalucía.

Para contribuir a la creación y desarrollo de programas educativos estables la Fundación ha creado el Centro Musical Barenboim-Said y el Jardín de Infancia Musical Edward Said en Ramala. Su profesorado organiza conciertos y talleres orquestales que reúnen a jóvenes músicos de ambos lados de la línea verde que separa Israel de Palestina.

John Axelrod

Tras una etapa de grandes éxitos como Director Musical y Artístico del Teatro y Orquesta Sinfónica de Lucerna y como Director Musical de la Orquesta Nacional des Pays de la Loire (ONLP) es, desde 2011, Principal Director de la Orquesta Sinfónica Giuseppe Verdi de Milán y desde noviembre de 2014 Director Artístico y Musical de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Ha dirigido más de 150 orquestas entre las que se encuentran la Berlin Rundfunk-Sinfonieorchester, Leipzig Gewandhaus Orchestra, Dresdner Philharmonic, Israel Philharmonic, Orquesta de París, Orquesta Nacional de Lyon, Royal Philharmonic de Londres, London Philharmonic, London Philharmonia, Orquesta de la Suisse Romande, Accademia Nazionale di Santa Cecilia Orchestra, Orquesta Filarmónica del Teatro La Fenice, Royal Stockholm Philharmonic, Danish National, Filarmónica de Oslo, Filarmónica Nacional de Rusia, Toronto Symphony, Salzburg Mozarteum, Camerata Salzburg... En EE.UU y Asia hay que destacar la National Symphony Orchestra, Orquesta de Filadelfia, Chicago Symphony, Kyoto Symphony y la Sinfónica de Shanghai.

Su actividad operística incluye el estreno de *Candide* de Bernstein en el Teatro du Châtelet de París en 2006 y en el Teatro de la Scala de Milán en 2007. En pasadas temporadas ha dirigido *Tristán e Isolda*, *Rigoletto*, *The rake's Progress*, *Don Giovanni*, *Three Penny Opera*, *Falstaff* e *Idomeneo*, todas para el Festival de Lucerna. En 2013 dirigió una singular y única actuación de *Der Kaiser von Atlantis* en el Museo de la Topografía de los Terrores. Entre sus próximas actuaciones destaca *Eugenio Onegin* en el Teatro San Carlo de Nápoles.

John Axelrod, muy comprometido con el apoyo a los jóvenes músicos, ha realizado varias giras con numerosas orquestas jóvenes.

Ha grabado un amplio repertorio tanto clásico como contemporáneo. Su grabación más reciente ha sido un ciclo de sinfonías de Brahms con la Orquesta Sinfónica de Milán y Clara Schumann lieder titulado "Brahms Beloved" para TELARC en 2013/2014.

John Axelrod se graduó en 1988 en la Universidad de Harvard. Fue alumno de Leonard Bernstein y estudió el programa para directores de la American Symphony Orchestra League y en el Conservatorio de San Petersburgo con Ilya Musin.

"... y compró manzanas de Siria, membrillos osmani, melocotones de Omán, jazmines de Alepo, nenúfares de Damasco, cohombros del Nilo, limones de Egipto, cidras sultani, bayas de mirto, flores de henné, anémonas rojas de color de sangre, violetas, flores de granado y narcisos."

"El Mandadero y las tres doncellas".
Las mil y una noches, novena noche

En la historia de la música, como ocurre con el resto de las artes, se suceden y en muchas ocasiones conviven en el pensamiento de los artistas distintas estéticas con características, a veces, muy diferenciadas, basadas en la estricta oposición a las corrientes anteriores o en la evolución de las mismas, y en otras, el resultado de sus inquietudes creadoras es la suma de variadas influencias. El programa que hoy escucharemos ofrece mucho de integridad pura de un pensamiento exquisito y personal de cada compositor, de genio y determinación y, también, mucho de mezcla, de vaivenes de gustos y de inquietudes, de conocimientos y exploraciones técnicas y sensoriales, que en el momento de la composición de cada obra parecieron tremendamente alejadas entre sí, pero que hoy sólo resultan ser cercanamente distantes. Las obras escogidas de Claude Debussy (1862-1918), Maurice Ravel (1875-1937), Manuel de Falla (1876-1946) y, el más joven de todos, Igor Stravinsky (1892-1971) invitan a una magnífica degustación sensual en la que cobran distancia y a la vez se aproximan una infinidad de matices y de gestos raciales que, milagrosamente, confluyen en comprensiones no tan alejadas de simbolismo y nacionalismo, neomodernidad e impresionismo, primitivismo y neoclasicismo.

El *Prélude à l'après-midi d'un faune* (Preludio a la siesta de un fauno) de Claude Debussy es, en palabras de Pierre Boulez, "el inicio de la música moderna". Debussy escribió en las notas al programa del día del estreno, llevado a cabo en diciembre de 1894 bajo la dirección de Gustave Doret, que "la música de este preludio es una ilustración muy libre del bello poema de Stéphane Mallarmé. No pretende de ninguna manera ser una síntesis del mismo. Es, más bien, una sucesión de escenas por las que fluyen los deseos y los sueños de un fauno nacidos al calor de las primeras horas de la tarde. Después de haber perseguido a las temerosas ninfas y náyades, el fauno se relaja disfrutando del sol, con la satisfacción de haber completado sus sueños de posesión

total, en el universo de la naturaleza". Es una de las páginas orquestales más conocidas y ansiadas de todo el repertorio, en la que la pasividad con la que se contempla el mundo literario irreal de Mallarmé se convierte en estática e hipnótica belleza musical.

También Maurice Ravel (1875-1937) se deja querer por la literatura en multitud de ocasiones y, siguiendo una temática infantil, compone entre 1908, fecha de redacción de la primera de las cinco piezas, y 1910 *Ma Mère l'Oye* (Mi Madre la Oca). Con esta obra llega hasta nosotros otra distinta esencia de lo francés, pues Mamá Oca es un personaje ficticio inventado por Perrault al que se le atribuye la recopilación de historias y poemas infantiles del país vecino. Ravel selecciona un conjunto de escenas entresacadas de algunos de los cuentos tradicionales franceses más conocidos del ya citado Charles Perrault y, también, de Marie Catherine Aulnoy y Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, escritores a caballo entre los siglos XVII y XVIII. Aunque las obras nacieron para ser interpretadas al piano, a cuatro manos, en 1911 Ravel las orquesta y terminan constituyendo un ballet que se estrena en 1912, encargo del importante mecenas de las artes Jacques Rouché, en el que se combinan las piezas iniciales con algunos pasajes nuevos.

Ravel, al contrario que Debussy, autor con el que normalmente se le asocia, consigue liberarse de la fuerte influencia de Richard Wagner, de sus ensueños y fatalismos mitológicos. Se aleja de las emociones extremas, del sufrimiento y de la muerte e intenta permanecer en una legitimación de la música. Con ello se manifiesta como un artista más próximo al luminoso impresionismo que al endémico pesimismo de la corriente simbolista, la preferida por Debussy. Ravel trae el nuevo clasicismo invocado por Thomas Mann, en sus composiciones fluyen líneas claras y frescas, estructuras formales puras y elegantes, ofrece al público un disfrute sincero y tranquilo del arte. La segunda parte de nuestro concierto girará en torno a otras ideas, aunque sin abandonar los cuentos y el ballet, cima artística a principios del siglo XX de la creación intelectual, abstracta, del hombre. Nos dirigimos ahora decididamente hacia el folklore y su poderoso atractivo.

Que las expresiones nacionalistas triunfen se debe a muchos factores, destacando muy especialmente aquellas diferencias que resultan del exotismo que genera la contemplación de las costumbres propias de países alejados por la distancia y las barreras naturales. Cuando escuchamos música de Falla ésta nos gusta por su perfección técnica, su belleza... y por el hecho de reconocernos en ella. Cuando esta música es escuchada por gentes de otros países produce una sensación atractiva debido a su enorme diferencia al ser contrapuesta al repertorio tradicional, todo ello consecuencia de considerar los elementos tomados del folklore popular español como base para su creación en melodías, ritmos y armonías. Con Stravinsky nos ocurre igual pero al revés, somos nosotros los alejados, los sorprendidos con cada gesto musical desconocido, y ese despertar nos atrae y nos ilusiona, y en las manos de tan fantástico compositor, nos convence.

Afirma Felipe Pedrell, maestro de Falla, aunque también podría decirlo Rimsky-Korsakov, maestro de Stravinsky: "El canto popular, esa voz de los pueblos, la genuina inspiración primitiva del gran cantor anónimo". Sin duda, la elección en ambos casos de un tema folklórico se convierte en el primer elemento nacionalista trascendente en cada obra. Son historias sencillas y populares, en las que se ofrece una narrativa plagada del sentimiento profundo del pueblo ruso y, también, la musicalización de la sociedad de cualquier ciudad pequeña de la España de principios del siglo XIX.

El **Sombrero de Tres Picos** es un ballet en dos actos que se estrenó en 1919 en el Alhambra Theatre de Londres, bajo la dirección de Ernest Ansermet. Su guión pertenece a Gregorio Martínez Sierra (1881-1947) y está basado en la novela homónima de Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891) publicada en 1874. Su argumento nos propone un divertido enredo en el que, entre otros personajes de un pueblo andaluz, destaca el *Corregidor*, un mal hombre, madrileño, cincuentón y libertino, que Falla describe con una música falsamente formal; una bella molinera, la *señá Frasquita*, mujer navarra de carácter tan alegre que tiene enamorados a casi todos los altos cargos de la ciudad y que Falla nos pinta mediante un embriagador fandango; y su marido, el *tío Lucas*, un murciano feo y jorobado, pero dotado de todas las cualidades que brilla especialmente en su farfalleo, la conocida *Danza del molinero*. De todo este entramado escucharemos sólo la primera parte de la suite compuesta a partir del ballet y se completará el concierto con otra suite extraída en 1919 de otra pieza de música y danza, el ballet **L'Oiseau de feu** (*El pájaro de fuego*), de Igor Stravinsky, una obra compuesta en 1910 y basada en historias infantiles del folklore ruso surgidas en torno a un ave mágica de brillo intenso que es tanto una bendición como una maldición para su captor. Se trata de la primera colaboración entre Stravinsky y la compañía de Ballets Rusos de Sergéi Diágilev, que proseguiría poco después con *Petrushka* y *la Consagración de la primavera*.

Nos encontramos ante una obra que, en el momento de su estreno, resultó profundamente revolucionaria al ofrecer muchos elementos nuevos entre los que destacan un uso de la tonalidad inesperado, plagado de superposiciones y vertido en acordes salvajemente bellos; melodías interpretadas por instrumentos tan inesperados que su sonoridad resulta completamente novedosa y desconcertante; y una nueva aproximación a la idea de ritmo, quizás el activo más poderoso del compositor, una suerte de mezcla de pequeñas células melódicas tan variada y aparentemente "desorganizada" que nos envolverá y subyugará en su riqueza y maestría.

Ballets, cuentos y ensoñaciones se unen en un programa mágico interpretado en un deslumbrante lugar que guardaremos en la memoria no sólo esta noche.

"y en el lecho había una joven de maravillosa hermosura, con ojos babilónicos, un talle esbelto como la letra aleph, y un rostro tan bello, que podía envidiarlo el sol luminoso..."

*"El Mandadero y las tres doncellas",
Las mil y una noches, novena noche*

Diseño y maquetación: gramo.

www.barenboim-said.org

