

18
/
19

**EUSKADIKO
ORKESTRA
SINFONIKOA**
ORQUESTA
SINFÓNICA
DE EUSKADI

**SUSTRAI
NORDIKOAK
RAÍCES NÓRDICAS**

**BERNSTEIN
LINDBERG
SIBELIUS**

Azaroa 5 Noviembre
20:00 h.

Teatro PRINCIPAL Antzokia
Vitoria/Gasteiz

Conciertos n°3107. kontzertuak

euskadikoorkestra.eus

**EUSKADIKO
ORKESTRA**

Eusko Jaurlaritzako herri-baltzua
Sociedad pública del Gobierno Vasco

EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOA

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI

Zuzendari Titularra
Director Titular

ROBERT TREVIÑO

Musikariak / Los músicos

Kontzertinoa / Concertino
Birgit Kolar

I biolinak / violines I
Waldemar Machmar (1)
Irene Echeveste (3)
José Ignacio Aizpiri
Inmaculada Aramburo
Laura Balboa
Marie Gaillard
Ludwik Hamela
Alexandre Kozouline
Oscar López
Maite Menéndez
Larraitz Oartzabal
Ortzi Oihartzabal
Itziar Prieto
Maialen Rezabal
Cristina Vértiz

II biolinak / violines II
Raquel Cortinas (2)
Xabier Gil (2)
Antoni Kosc (3)
Amaia Asurmendi
Nathalie Dabadie
Virgile Demillac
David Escudero (4)
Christine Felden
Anne-Marie Harmat
Mikel Ibañez
Joaquín Melara
Ricardo Ruiz
Igor Torre

Biolak / Violas
Delphine Dupuy (2)
Pawel Krymer (2)
Natacha Dupuy-Scordamaglia (3)
Pascal Arnaud
Justyna Janiak-Krymer
Elena Mtz. de Murguía
Arkaitz Martínez
Monika Mazur
Cástor Narvarte
Diego Nieves (4)
Yann Seyrac

Biolontxeloak / Violonchelos
Juan Ignacio Emme (2)
Gabriel Mesado (2)
Pascale Michaud (3)
Natalia Díaz
Jacek Grabe-Zaremba
Jon Larraz
Flore Lefevre
Beatriz Linares
Ian Swedlund

Kontrabaxuak / Contrabajos
Arkadiusz Maciejski (2)
Paloma Torrado (2)
Victor Bogdanov (3)
Andras Cserna
Mehmet Sönmez
Pierre Torrent
Guangyao Zhao

Flautak / Flautas
Hélène Billard-Alirol (2)
Bruno Claverie (2)
Oihana Kontxeso
Carlos Rosat

Oboeak / Oboes
Javier Lecumberri (2)
Hervé Michaud (2)
Rafael Alonso
Pascal Laffont

Klarineteak / Clarinetes
Luis Cámara (2) (4)
José Miguel Chirivella (2)
Juan Navarro (2)
Stéphane Langlois
Sara Zufiaurre

Fagotak / Fagotes
Marco Caratto (2)
François Proud (2)
Anne Charlotte Lacroix
Tomás Ruti

Tronpak / Trompas
Jean-Luc Casteret (2)
Adrián García (2)
Karl Pipkin
Xabier Sarasa
Mario Telenti
Salvador Tudela

Tronpetak / Trompetas
Didier Bousquet (2)
Miguel Echebare (2)
Jesús Castillo
Daniel Sancasto

Tronboiak / Trombones
Arnaud Mandoche (2)
Christophe Sánchez (2)
Javier Almarza
Hervé Cahen

Tuba
Oscar Abella (2)

Tinbalak eta perkusioa
Timbales y percusión
Anthony Lafargue (2)
Héctor Marqués (2)
Igor Arostegi
Xabier Peña

Harpa / Arpa
Elisabeth Colard (2)

(1) *Kontzertinoaren
laguntzailea /
Ayuda de concertino*

(2) *Bakarlarria / Solista*

(3) *Lehen tuttia / Primer tutti*

(4) *Aldi baterako kontratazioa /
Contratación temporal*

CHRISTIAN LINDBERG

tronboia + zuzendaria / trombón + director

Azaroa

5

Noviembre

EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOA ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI

EGITARAUA / PROGRAMA

I **Leonard Bernstein** (1918-1990)

ON THE WATERFRONT, SUITE SINFÓNICA [23']*

Argitaletxea / edita: Boosey & Hawkes, Inc.

Christian Lindberg (1958)

THE TALE OF KUNDRAAN [14']*

Argitaletxea / edita: Tarródi

II **Jean Sibelius** (1865-1957)

SINFONÍA N°3 EN DO MAYOR, OP.52 [32']*

Argitaletxea / edita: Breitkopf & Härtel

I. Allegro moderato

II. Andantino con moto; quasi allegretto

III. Moderato- Allegro; ma non tanto

* Lehen aldiz interpretaturiko obra. / Obra interpretada por primera vez.

SUSTRAI NORDIKOAK

Musikaren esparruan, espezializazioa fenomeno nahiko berria da. Lehiakortasun handiaren eraginez, gaur egungo musikariak arlo espezifiko batean hobetzen saiatzen dira eta, agian, musika-langintzako beste atal batzuk behar baino gutxiago zaintzen dituzte. Baina hori ez zen ohikoa iraganean; aitzitik, ia konpositore guztiak jole trebeak ziren, eta interpreteek konposizioaren arloko ezagutza sendoak zituzten. Paganini, Chopin, Liszt eta Rakhmaninov izenek, besteak beste, sorkuntzaren eta interpretazioaren munduak oso hurbil daudela gogorarazten digute. Baina musikarekin lotutako lanbideak ez dira binomio horretara mugatzen: konpositore batzuk orkestra-zuzendari handiak ere izan ziren (Berlioz, Wagner, Mahler), edo kazetari edo kritikariak (Schumann, Debussy, Montsalvatge), musikologoak (Webern, Bartók), irakasleak (Boulanger, Messiaen), kudeatzaileak (Cherubini, Boulez), baita beste espezialitate batzuetako artista nabarmenak ere (Berlioz idazle gisa, Schönberg margolari gisa eta Xenakis arkitekto gisa, adibidez). Mota horretako profilak, baina, gero eta ezohikoagoak dira azken garaietan. Horregatik, gaurko programaren lehenengo zatiak fenomeno horri buruz hausnartzea proposatzen digu, beren ibilbidean musikariaren bizitza osotasunean jorratzen saiatu diren bi figuraren bidez.

Leonard Bernstein dugu musikari polifazetikoaren paradigma (gogora dezagun 2018an ehun urte beteko zituela). Egin zuen guztian nabarmendu zen. Orkestra-zuzendari gisa, iraganean eta orain funtsezko erreferentzia izateaz gain, publikoarentzat zenbait autore –Gustav Mahler, esaterako– berreskuratzeko funtzio garrantzitsua bete zuen. Konpositore gisa, Bernsteinek Ipar Amerikako musika artean gaztea eratzten lagundu zuen, herri kutsuko sorkari oso originalak eginez. Pianojole bikaina izan zen eta, askotan, teklatuaren

bidez zuzentzen zuen, besteak beste, Mozart interpretatzen zuenean. Horrekin nahikoa ez balitz bezala, aparteko dibulgatzailea ere izan zen, eta musikaren sekretuei buruzko bideo sorta bateko protagonista –oraindik ere ikusten dira bideo horiek–.

Konpositore gisa, Bernstein emankorra eta eklektikoa izan zen. Hala, katalogo zabala osatu zuen, tradizio klasikoko mintzaira Ameriketako herri-musikekin nahastuta. Bizitzan hainbat aro izan zituen: une batez dodekafonismora hurbildu ondoren, hori alde batera utzi eta tonalismo bikaina landu zuen. 1950ekoa, zehazki, antzerki musikalaren hamarkada izan zen Bernsteinentzat. Garai hartan, zenbait lan arrakastatsu egin zituen, adibidez: *Wonderful Town*, *Candide* eta *West Side Story*. Dena den, 1954an, Elia Kazanen ***On the Waterfront*** filmerako musika guztiz ederra ere kaleratu zuen. Gaur entzungo dugun suite sinfonikoak New Yorkeko kaiko mafia- eta hiri-giroa iradokitzen du, baita tentsioz betetako argumentu itogarriak ere, nahiz eta lirismo erromantikoko tarte bat ere baduen.

Bernstein konpositore-zuzendarien tradizioarekin lotuta dago; **Christian Lindberg**, berriz, interpreteenean, baina zehazki, beren musika-tresnaren teknika nabarmen gainditu ondoren, une jakin batean, aurkikuntza horiek finkatzeko, konposatzen hasi behar izan duten interpreteenean. Lindberg tronboiaren Paganinitzat edo Chopintzat jo liteke, inolako lotsarik gabe, bera baino lehen ez baita izan tronboiaren aukerak hain urrun eraman dituen inor. Gainera, haiekin gertatzen zen bezala, konpositore gisa egindako lan ia guztia bere tresnarekin lotuta dago. Lindberg bera izaten da bere sorkarien interpretea eta, askotan, zuzendu ere egiten ditu; izan ere, orkestra-zuzendari eskarmentuduna da, BIS ziguilarentzat bi dozena disko grabatu ditu –tronboijole gisa, ia laurogei–. Lindberg espezializazioaren aurkaria da, bere ustez askotariko jarduerak egiteak musikari

hobea izaten laguntzen baitu: «Erabat lagungarria da, musika askoz hobeto uler dezakegulako», adierazi zuen Euskadira egindako azken bisitan, 2016an. «Obra bat zuzentzen badugu, pieza bat nola osatzen den ulertzea oso lagungarria da eta, konpositoreak bagara, musikariaren larruan jarriz obra nola ikasi behar den kontuan hartzea oso lagungarria da. Azkenik, nire ustez, musikari batek askoz hobeto joko du zuzendaria edo konpositorea izatea zer den baldin badaki».

Kundraan fikziozko pertsonaia bat da, Lindbergen beraren asmakizuna. *Kundraan* lanean agertu zen lehenengo aldiz, 2008an, eta geroago bere katalogoko beste lan batzuetan ere agertu da. Tronboi bakarlariak irudikatzen du Kundraan, jotzeaz gain haren bakarriketa errezitatuz. Gizaki ilun eta basatia da, eta bere burua hitz hauekin aurkezten du: «Nire burua tximino batena bezalakoa da, eta emakumeek nire gorputza ukitzea nahi dut, baina ez nire arima». **The Tale of Kundraan** (Kundraanen istorioa) Lindbergek eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoak eszenatokira eramango duten beste kapitulu bat da; pertsonaia horren abenturetako beste kapitulu bat. Alegia faustiko bat da, zeinetan Luziferrek Kundraani New Yorkeko Orkestra Filarmonikoko zuzendari postua emango diola agintzen dion. «Luziferren aurpegi asko ikusi ditut, baita harekin erraz lilurutzen diren gizakiak ere, adibidez, Kundraan», azaldu du Lindbergek. Bere umore kaustikoa sorkari berezi honen testuan eta musikan islatzen da.

Jean Sibeliusen 3. Sinfoniarek in aurreko abonu-programan hasi genuen ibilbideari berrekin diogu; hain zuzen ere, 2. *Sinfonia*, 1902. urtean estreinatua, sartu genuen aurrekoan. Orduan, *Bigarrenak* Sibelius heroi nazional bihurtu zuela adierazi genuen, eta hori ez zen gehiegieria bat esatea: tabako-dendetan «Sibelius zigarroak» saltzen ere hasi ziren, hainbesteko ospea lortu zuen. 1904an, ospe horretatik eta bere kontrolrik gabeko bizitza sozialetik ihes egiteko (alkoholarekin arazo handiak zituen), Ainolara

joan zen bizitzera Sibelius, Helsinkitik berrogei kilometrora kokatutako bizileku bakartu batera, emaztearekin eta hiru alabekin. Han, *Hirugarrena* konposatzen hasi zen. Lan horretan, Sibelius *«Kullervonen erretorika indartsutik eta bere lehenengo bi sinfonietatik»* ere ihes egin zuela ematen du, Alex Ross musika-kritikariaren hitzetan. *Hirugarrenean*, sinfoniaren inguruko ideia berriak garbi definitzen hasten dira, sinfonia genero gisa eta forma gisa ikusita: nahiz eta gaiak *Bigarren*ekoen antzekoak izan, hemen dena trinkoagoa da, kontsekuenteagoa, «puruagoa».

3. *Sinfonia* 1907ko irailean estreinatu zen, Sibeliusen eta Mahlerren arteko topaketa ospetsua gertatu zen urte berean, hau da, Erromantizismoko azken bi sinfonia-sortzaile handien artekoa. Mahlerrek Helsinkin eman zuen denboraldi laburrean, sinfoniari buruzko ideiak aurrez aurre jartzeko aukera izan zuten, eta bataren eta bestearen ideiak ezin urrunago zeuden. Sibelius *«formaren zorrotzasunean»* eta «logika sakonean» sinesten zuen; Mahlerren arabera, berriz, «sinfoniak mundua bezalakoa izan beharko luke. Dena bildu beharko luke». Sibelius *«ordea, ez zuen aurretiazko eredu batetik edo konposizioaren aurreko estrategiak aplikatuz etorritako logika bat bilatzen, berak ere garbi azaldu ezin zuen «logika jainkotiar» bat baizik. Beste batzuk saiatu dira haren ordez azaltzen, Esa-Pekka Salonen zuzendari eta konpositore finlandiarra, adibidez. Hark dioenez, «Sibelius *nahiago zuen lorazain baten moduan lan egin, mekanikari baten moduan baino. Ez zuen zatiak batuz zerbit muntatu nahi, landu eta organikoki hazi baizik»*. Sorkuntza-prozesu hori gero eta zorrotzagoa bihurtu zen hurrengo sinfonietan, *Zazpigarrenaren* muturreko zorrotzasunera, *Zortzigarrenaren* suntsiketara eta azkeneko blokeo luzera iritsi arte. Baina 3. *Sinfonian* gaztaroaren eta helduaroaren arteko Sibelius senti daiteke oraindik, talentu ikaragarriaren kemenaren eta egikera teknikoaren maisutasunaren arteko erdibidean kokatua.*

RAÍCES NÓRDICAS

En el ámbito de la música, la especialización es un fenómeno relativamente reciente. La enorme competitividad empuja a los músicos actuales a perfeccionarse en una parcela específica descuidando quizá otros apartados del quehacer musical, pero esto no era la norma en épocas pasadas, cuando prácticamente todos los compositores eran hábiles ejecutantes y los intérpretes tenían sólidos conocimientos de composición. Nombres como los de Paganini, Chopin, Liszt o Rachmaninoff nos recuerdan qué cercanos se encuentran los mundos de la creación y la interpretación. Pero las profesiones de la música no se limitan a ese binomio: algunos compositores fueron también grandes directores de orquesta (Berlioz, Wagner, Mahler), periodistas o críticos (Schumann, Debussy, Montsalvatge), musicólogos (Webern, Bartók), profesores (Boulanger, Messiaen), gestores (Cherubini, Boulez), o incluso destacados artistas en otras especialidades (Berlioz como escritor, Schönberg como pintor o Xenakis como arquitecto son ejemplos de ello). Este tipo de perfiles, sin embargo, son cada vez más excepcionales en los últimos tiempos. Por eso, la primera parte del programa de hoy nos invita a reflexionar sobre este fenómeno, a través de dos figuras que han construido sus carreras intentando abarcar la vida del músico en toda su amplitud.

Leonard Bernstein, que hubiera cumplido cien años en 2018, es el paradigma del músico polifacético. Sobresalió en todo lo que hizo: como director de orquesta fue y sigue siendo una referencia fundamental, ejerciendo además un papel principal en recuperar para el público a autores como Gustav Mahler; como compositor, Bernstein ayudó a configurar la aún joven música norteamericana con creaciones de gran originalidad y calado popular; fue un magnífico pianista, dirigiendo a menudo desde el teclado cuando interpretaba a autores como Mozart; y, por si no fuera suficiente, fue también un

divulgador excepcional, y protagonizó una serie de vídeos sobre los secretos de la música que siguen visionándose.

Como compositor, Bernstein fue prolífico y ecléctico, con un variado catálogo en el que el lenguaje de la tradición clásica se mezcla con el de las músicas vernáculas americanas. Atravesó diversas etapas a lo largo de su vida, en las que se acercó momentáneamente al dodecafonismo, para después dejar de lado en favor de un brillante tonalismo. La de 1950, en concreto, fue para Bernstein la década del teatro musical, con éxitos como *Wonderful Town*, *Candide* o *West Side Story*. Sin embargo, en 1954 vio también la luz la espléndida banda sonora para la película ***On the Waterfront*** (La ley del silencio) de Elia Kazan. Su suite sinfónica, que escucharemos hoy, evoca el ambiente mafioso y urbano de los muelles neoyorquinos, así como la trama tensa y opresiva no exenta de paréntesis de romántico lirismo.

Si Bernstein se entronca en la tradición de directores-compositores, **Christian Lindberg** lo hace en la de los intérpretes que han trascendido tanto la técnica de su instrumento que, en un momento dado, han necesitado comenzar a componer para fijar estos descubrimientos. A Lindberg se le podría considerar, sin rubor, el Paganini o Chopin del trombón, pues no ha habido antes que él nadie que llevara tan lejos las posibilidades del trombón. Además, y al igual que ocurría con aquellos, casi toda su producción como compositor está ligada a su instrumento. Él mismo suele ser intérprete de sus creaciones y a menudo también las dirige, pues es un experimentado director de orquesta que ha grabado dos docenas de discos para el sello BIS —como trombonista rozan ya los ochenta—. Enemigo de la especialización, Lindberg cree que una actividad variada ayuda a ser mejor músico: “Es totalmente útil, porque puedes entender la música muchísimo mejor”, declaró durante su última visita a Euskadi, en 2016. “Si diriges una

obra, ayuda mucho saber cómo se compone una pieza y si eres un compositor, es muy útil ponerse en la piel del músico, teniendo en cuenta cómo debe estudiarse la obra. Por último, creo que un músico actuará mucho mejor si sabe lo que es ser un director o un compositor”.

Kundraan es un personaje ficticio surgido de la imaginación del propio Lindberg, que hizo su primera aparición en la obra *Kundraan* de 2008 y que ha reaparecido posteriormente en otras obras de su catálogo. Encarnado por el trombón solista, que además de tocar recita su monólogo, Kundraan es un humano oscuro y bestial que se presenta a sí mismo con estas palabras: “Mi mente es como la de un mono y quiero que las mujeres toquen mi cuerpo, pero no mi alma”. **The Tale of Kundraan** (La historia de Kundraan) es un nuevo capítulo en las peripecias de este personaje, que Lindberg y la Orquesta de Euskadi llevarán al escenario. Se trata de una fábula de carácter fáustico, en la que Lucifer promete a Kundraan el puesto de director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. “He visto a Lucifer bajo muchas apariencias, y también a seres humanos que, como Kundraan, se dejan sorprender fácilmente por él”, asegura Lindberg, cuyo cáustico sentido del humor se filtra tanto en el texto como en la música de esta singular creación.

Con la **Sinfonía n.º 3 de Jean Sibelius** retomamos la senda iniciada en el anterior programa de abono con su *Sinfonía n.º 2*, estrenada en 1902. Cuando decíamos que la *Segunda* había convertido a Sibelius en un héroe nacional no estábamos exagerando: tal era su fama que hasta empezaron a venderse “Cigarrillos Sibelius” en los estancos. En 1904, para huir de esta popularidad y de su descontrolada vida social (tenía ya serios problemas con el alcohol) Sibelius se mudó a Ainola, una aislada residencia a cuarenta kilómetros de Helsinki, con su mujer y sus tres hijas. Allí comenzó a componer la *Tercera*, en la que Sibelius parece escapar también de “la retórica muscular de *Kullervo* y de sus dos primeras sinfonías”, en palabras del crítico musical Alex Ross. En la *Tercera*, nuevas ideas en torno a la sinfonía, como género y como forma musical, comienzan a definirse con claridad: aunque la naturaleza de sus temas sea similar a los de la *Segunda*, aquí todo es más compacto, más consecuente, más “puro”.

La *Sinfonía n.º 3* se estrenó en septiembre de 1907, el mismo año en que se produjo el famoso encuentro entre Sibelius y Mahler, es decir, entre los dos últimos grandes sinfonistas del Romanticismo. En el corto periodo que Mahler pasó en Helsinki, tuvieron la ocasión de confrontar sus ideas en torno a la sinfonía, que no podían estar más alejadas entre sí. Si Sibelius creía en la “severidad de la forma” y una “lógica profunda”, Mahler respondió que “una sinfonía debería ser como el mundo. Debería abarcarlo todo”. La lógica que estaba buscando Sibelius, sin embargo, no era la que proviene de un modelo dado de antemano o de aplicar estrategias previas a la composición, sino una “lógica divina” que él mismo no era capaz de explicar demasiado bien. Otros lo han intentado en su lugar, como el director y compositor finlandés Esa-Pekka Salonen, que afirma que “Sibelius prefería trabajar como un jardinero antes que como un mecánico. No quería montar algo uniendo sus diferentes partes, sino cultivarlo y hacerlo crecer orgánicamente”. Este proceso creativo se volvería cada vez más severo en futuras sinfonías, hasta llegar al extremo rigor de la *Séptima*, la destrucción de la *Octava* y el largo bloqueo posterior. Pero en la *Sinfonía n.º 3* aún se puede respirar a un Sibelius a medio camino entre la juventud y la madurez, entre la pujanza de un talento inmenso y el magisterio en la factura técnica.

Mikel Chamizo

HURRENGO ABONU KONTZERTUA
PRÓXIMO CONCIERTO DE ABONO

Azaroak 26 Noviembre

AGATA ERUPZIOAN
ÁGATA EN ERUPCIÓN

HOUGH / DVORAK / ELGAR

SARRERAK
ENTRADAS

10€ < 35€

- euskadikoorkestra.eus
- principaltantzokia.org
- 945 16 10 45
- Taquilla Principal leihatila

AKZEN
ORDU
GAZTEA!
10€

B

O

S

[®]Sabadell
Fundación

Cultura y talento

www.fundacionbancosabadell.com