

18
/
19

EUSKADIKO
ORKESTRA
SINFONIKOA

ORQUESTA
SINFÓNICA
DE EUSKADI



**HANDIUSTEKO
ORROAK**
RUGIDOS VANIDOSOS
BARBER
RACHMANINOFF

Otsaila 4 Febrero
20:00 h.

Teatro PRINCIPAL antzokia
Vitoria/Gasteiz

Concierto n°3129. kontzertua

euskadikoorkestra.eus



EUSKADIKO
ORKESTRA

Eusko Jaureritzako herri-baltzaia
Sociedad pública del Gobierno Vasco

EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOA

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI

Zuzendari Titularra
Director Titular

ROBERT TREVIÑO

Musikariak / Los músicos

Kontzertinoa / Concertino

Helena Wood

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 Oñartzabal

Ortzi Oñartzabal

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

Sergio Montero

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

Tetiana Mertelova (4)

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

Rubén Ferreira (4)

Tronpak / Trompas

Jean-Luc Casteret (2)

Adrián García

Marcos Garrido (4)

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) *Aldi bertutia / Primer tutti*

(4) *Aldi baterako kontratazioa /
Contratación temporal*

ROBERT TREVIÑO
zuzendaria / director

JAMES EHNES
biolina / violín

Otsaila
4
Febrero

EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOA
ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI

EGITARAUA / PROGRAMA

I Samuel Barber (1910-1981)

CONCIERTO PARA VIOLÍN Y ORQUESTA, OP.14 [25'] *

Argitaletxea / edita: G. Schirmer, Inc.

- I. Allegro
- II. Andante
- III. Presto in moto perpetuo

II Sergei Rachmaninoff (1873-1943)

SINFONÍA N°2 EN MI MENOR, OP.27 [60']

Argitaletxea / edita: Boosey & Hawkes, Inc.

- I. Largo – Allegro moderato
- II. Allegro molto
- III. Adagio
- IV. Allegro vivace

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

HANDIUSTEKO ORROAK

Aurreko kontzertuez aritzean adierazi dugun bezala, Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren denboraldi honen ildo nagusiak funtsezko kontzeptu baten inguruan ari dira: bariazioaren inguruan. Bariazioa, ez bakarrik konposizio-teknika gisa, baizik eta bizitza bera ere barnean hartzen duen ikuspegi askoz zabalago bat den aldetik ere bai. **Robert Treviñok** diseinatutako ibilbideari esker, zenbait bizi-esperientzia ezagutuko ditugu, bata bestetik oso ezberdinak, eta Mendebaldeko maisulanetako batzuk ekarri zituztenak. Oraingoan, Treviñok ezinbestean baturik doazen nortasunaren bi ezaugarri erreparratu nahi izan die: segurtasun faltari eta hura gainditzeko gaitasunari. Eta horien berri emateko, inoiz ez estreinatzeko arriskua izan zuten bi lan hautatu ditu: Rakhmaninoven *2. sinfonia* eta Barber konpositorearen *Biolinerako kontzertua*. Lotura asko dituen konbinazio bat, Treviñoren iritziz: «Bi konpositoreok Estatu Batuei lotuta zeuden, interpretatzaileek bi lanak baztertu zituzten eta konpositoreak alde batera uztear egon ziren kasik; bi lanok bariazioaren eta bariazio ebolutiboaren ideiak biltzen dituzte, eta biek ala biek maisulanaren kategoria bereganatu dute».

1939an, Samuel Fels izeneko xaboi-industriako handikiak **Samuel Barberri** *Biolinerako kontzertu* bat agindu zion bere semetzako Iso Briselli ukrainarraren karrera baztatzeko, zeinak garai hartan 27 urte zituen, eta biolinaren haur prodijio bat izana zen. Barberrek mila dolarreko ordain-saria onartu eta proiektua udako bere oporraldira eraman zuen, Suitzara. Kontzertuaren lehen bi mugimendua idatzi zituen han, Segl-Maria toki ikusgarrian, mendiz inguratutako aintzira batean. Lirismo ederra zuten mugimendu haiek, eta Brisellik atseginez onartu zituen. Baina hirugarren mugimenduan murgilduta zegoenean, estatubatuar guztiei Europa uzteko deia egin zieten, naziek Polonia laster inbaditzeko asmoa zutelako. Irailaren hasieran, Barber

Pennsylvaniara itzuli zen, eta hurrengo urteko uztaila arte ez zuen amaitu kontzertuaren azken mugimendua, bitxia bada ere, beste aintzira baten ertzean zegoela: Pocono aintziran.

Hirugarren mugimendu horrek, ordea, ez zuen zerikusirik aurreko biek. Gerra-giroak eraginda agian, Barberrek kontzertua disonantzia eta azentu desplazatuz jositako *moto perpetuo* labur batekin amaitzea erabaki zuen. Brisellik ikusi zuenean, kalitate gutxikoa zela iritzi zion, eta aldaketa batzuk egiteko eskatu zion Barberri, baina konpositoreak erabateko zetzera eman zion partitura aldatzeari eta, harrezkeroztik, bien arteko gerra gogortzen hasi zen. Barberrek Curtis Musika Institutuko irakasle batzuentzako entzunaldi pribatua antolatzea erabaki zuen, eta biolin-ikasle batek interpretatu zuen haren lana, zati solista prestatzeko bi ordu baino izan ez zituela. Gerora, Brisellik mugimendua zailegia zelako baztertu zuela zabaldu zen, eta Barberrek jo ahal zela frogatzeko antolatu zuela entzunaldia, baina, seguruenara, Barberren autoestimua baztertua bat behar zuen besterik gabe, eta baieztatu nahi zuen bere kontzertu-lana ez zela txarra, guztiz kontrakoa baizik. Brisellik, azkenik, uko egin zion partitura jotzeari, eta konpositoreak mila dolarretatik bostehun itzuli zizkion. Kontzertua, halere, Barberren bigarren lanik ezagunena bihurtu zen *Harietako adagio* ospetsuaren ondoren. Gaur gaueko solista, **James Ehnes**, Kanadako biolinjole ezagunenetakoa da eta oso ondo ezagutzen du partitura, 2006an grabatu baitzuen Vancouverreko Orkestra Sinfonikoarekin batera. Hain zuzen, disko honi esker irabazi zuen 2007ko Grammy saria solista interprete onenari.

Sergei Rakhmaninovek «musika modernoa ulertzeko fisikoki ezgai» sentitzen zela adierazi zuen behin eta, horrenbestez, ezinezkoa zela berari gustatzea. Haren *2. sinfonia*, 1908an estreinatua, Richard Straussen *Elektra*, Ravelen



Gaspard de la nuit eta Schönbergen *Orkestrarako bost pieza* lanen garaikidea da, baina estetikoki ezin alduago dago adibide horietatik eta, oro har, XX. mendeko lehen bi hamarkadetan loratu zen modernismo musikaletik. Rakhmaninovek tonalitatetik urrutiratzen hasi berri ziren konposizio-garapenak berari «gutziz arrotzak» zitzaizkion esanahia eta egitura zituen hizkuntza batekin alderatzen zituen; ondorioz, berariaz baztertu zituen, eta Erromantizismoko teknikaren eta adierazpenaren esparruan konposatzen jarraitu zuen. 2. *sinfonia*, horrenbestez, XIX. mendeko tradizio sinfonikoari gutziz leiala zaien sorkaria da, baina horrek ez du esan nahi Rakhmaninovek bertan bere ahotsa bilatzeari uko egin zionik: konpositore errusiarraren estiloaren ezaugarri bereizgarriak dira, esate baterako, kontrapuntu trinkoa, baxuan nota pedalak maiz erabiltzea, melodia izugarri luze eta motelak eta azken bi mugimenduetako berebiziko indarra duen orkestratzea, besteak beste.

2. *sinfoniak* badu, gainera, zoritxarrak gainditzeko istorio biribil bat atzean. *Lehenaren* 1897ko estreinaldi ikaragarri txarraren ostean, hamar urte igaro behar izan ziren Rakhmaninov beste sinfonia bat idaztera ausar zedin. Aurkezpen haren zuzendari Alexander Glazunov, itxura zenez, arras mozkorra zegoen, eta lana gutziz desitxuratu zuen. Kritikariek errukirik gabe jo zuten sinfoniaren kontra, eta César Cuik berak, Bostak taldeko *alma mater* zenak, hauxe esan zuen hari buruz: «Ikasle batek musikan Egiptoko zazpi izurriak irudikatzeko ahalegin moduko bat da». Gertaera horrek traumatizatuta utzi zuen Rakhmaninov; depresio itzela izan zuen, eta hiru urtez egon zen konpas bakar bat ere konposatu gabe. Nikolai Dahl psikiatrarekin (musikazalea ere bazen) terapia egin ondoren baino ez zuen lortu berriz konposatzea; hipnosia ere eragin zion hark, musika idazteari beldurra gal ziezaion.

Beste sei urte behar izan zituen, halaber, sinfoniaren generorako interesa berriz ager zezan.

Dresdenen bizi zen orduan eta, interpretatzaile gisa, erritmoa apalagoa zuen. Baina segurtasun falta ikaragarria zuen. Nikita Morozov lagunari honela aitortu zion eskutitz batean: «azkenaldiko proiektu hauetatik okerrera *Bigarren sinfonia* da ezbairik gabe. *Lehen sinfonia* idatzi eta gero zuzendu nuenean, serio hitzeman nuen: sinfonia gehiagorik ez. Pikutara joan daitezela! Ez dakit nola idatzi». Partitura 1906ko azken hilabeteetan isilean landu ondoren, 2. *sinfonia* argitara atera zen Alexander Siloti piano-jole eta zuzendariari esker; izan ere, Dresdenera joan zitzaion bisitan eta, proiektuaren berri jasota, berehala bultzatu zuen haren estreinaldia San Petersburgon zuzentzera hurrengo denboraldian. Entzuleek, oraingoan bai, suharki erantzun zuten.

Largo – Allegro moderato mugimenduaren gainerako gaiak jaioko diren motibo sortzailea hari baxuan erakutsiz irekitzen da; mugimendu arras konplexua da garapen trinkoan zeharkatzen dituen episodioak kateatzeko eta haiei batasuna emateko moduari dagokionez. Jarraian, *scherzo* bat dago, gutziz bestelakoa haren izaera dinamiko eta jauzilariagatik, baina kutsu misteriotsua ere sartzen du *Dies irae* latindar ospetsutik atera zuen *idée fixe* baten bitartez. Hirugarren mugimendua, *adagio*, Rakhmaninoven berezkozat berehala har daitekeen zatia da, harien orkestratze leuna eta zurezko haizeen solo luzeak dituen, intimismotik grinara aldatzen doan melodismo bero baten zerbitzura. Azken mugimendua, *allegro vivace*, kontrako jokabidea du: konpositoreak sinfonia idatzi zuenean zuen gogoaren berri emango balu bezala, kemen izugarri handiaz hasten da, baina han eta hemen desagertzen dela dirudi izaera errusiarreko martxa bitxi bat sartzen. Baina berriz ere egiten du gora aldiro, harik eta, azkenik, koda handi batekin amaitzen den arte. Treviñoren iritziz, «maisulana da, giza gogoaren erresistentzia-erakustaldia, eta zaugarritasunaren, ikusmenaren, grinaren eta ahalmenaren aldarrikapen ahaltsua».

UNA PIEZA COMPUESTA PARA UN VIOLINISTA INCAPAZ DE TOCARLA POR SOBERBIO.
Y UN RACHMANINOFF REDIMIÉNDOSE DE SU FALTA DE AUTOESTIMA.

RUGIDOS VANIDOSOS

Como ya hemos señalado con ocasión de anteriores conciertos, las líneas maestras que recorren esta Temporada de la Orquesta Sinfónica de Euskadi abrazan un concepto central, el de la variación. Pero no se trata solo de la variación como técnica compositiva, sino de una visión mucho más amplia que abarca también la propia vida. **Robert Treviño** ha diseñado un recorrido que nos acerca a las experiencias vitales, muy diferentes entre sí, de las que nacieron algunas obras maestras del repertorio occidental. En esta ocasión, Treviño ha querido detenerse en dos rasgos de la personalidad que van indisolublemente unidos: la inseguridad y la capacidad de sobreponerse a ella. Y para constatarlas, ha escogido dos obras que podrían no haberse estrenado nunca: la *Sinfonía n.º 2* de Rachmaninoff y el *Concierto para violín* de Barber. Una combinación con muchos nexos, según Treviño: «Ambos compositores estaban vinculados a Estados Unidos, ambas obras fueron rechazadas por los intérpretes y casi descartadas por los compositores, las dos albergan ideas de variación y variación evolutiva, y ambas han ascendido a la categoría de obras maestras».

En 1939, un magnate de los jabones llamado Samuel Fels le encargó a **Samuel Barber** un *Concierto para violín* con la intención de impulsar la carrera de su hijo adoptivo, el ucraniano Iso Briselli, un niño prodigio del violín que contaba por entonces 27 años de edad. Barber aceptó el pago de mil dólares y se llevó el proyecto a sus vacaciones de verano en Suiza. Allí, en el idílico emplazamiento de Sils-Maria, un lago rodeado de montañas, escribió los dos primeros movimientos del concierto, de hermoso lirismo y que Briselli acogió con agrado. Pero justo cuando comenzaba con el tercer movimiento, todos los ciudadanos estadounidenses fueron requeridos a abandonar Europa a causa de la inminente invasión de Polonia por los nazis. A principios de septiembre, Barber regresó a Pensilvania y no completaría el último movimiento del concierto

hasta julio del año siguiente, curiosamente a orillas de otro lago: el lago Pocono.

Este tercer movimiento, sin embargo, era muy diferente de los dos anteriores. Quién sabe si influenciado por el clima bélico, Barber decidió coronar el concierto con un fugaz *moto perpetuo* repleto de disonancias y acentos desplazados. Cuando Briselli lo vio, le pareció de poca calidad y pidió a Barber que realizara una serie de modificaciones, pero el compositor se negó en redondo a alterar la partitura y a partir de aquí la guerra entre los dos comenzó a intensificarse. Barber decidió organizar una audición privada para un grupo de colegas profesores del Curtis Institute of Music, y su obra fue interpretada por un alumno de violín que solo tuvo dos horas para preparar la parte solista. Aunque, a posteriori, se extendió la versión de que Briselli había rechazado el movimiento por ser demasiado difícil y que Barber organizó la audición para demostrar que se podía tocar, parece más probable que Barber simplemente necesitase un respaldo a su autoestima, una confirmación de que su concierto no era una mala obra sino todo lo contrario. Briselli finalmente se negó a tocar la partitura y el compositor le devolvió quinientos de los mil dólares, pero el concierto habría de convertirse en la segunda obra más conocida de Barber tras el famoso *Adagio para cuerdas*. Nuestro solista de esta noche, **James Ehnes**, es el gran exponente del violín canadiense en la actualidad y conoce muy bien la partitura, ya que la grabó en 2006 junto a la Orquesta Sinfónica de Vancouver, un disco por el que recibió el Premio Grammy 2007 al mejor intérprete solista.

Sergei Rachmaninoff afirmó en cierta ocasión que se sentía «físicamente incapaz de entender la música moderna» y aseguraba que, por consiguiente, «es imposible que me guste». Su *Sinfonía n.º 2*, estrenada en 1908, es contemporánea de la *Elektra* de Richard Strauss, de *Gaspard de la nuit* de Ravel o de las *Cinco piezas para orquesta* de Schönberg, pero estéticamente no podría estar más alejada de estos ejemplos y, en general, del modernismo

musical que floreció en las dos primeras décadas del siglo XX. Rachmaninoff comparaba los desarrollos compositivos que comenzaban a alejarse de la tonalidad con «un lenguaje cuyo significado y estructura son absolutamente ajenos para mí», de forma que los rechazó expresamente y siguió componiendo en el marco técnico y expresivo del Romanticismo. La *Sinfonía n.º 2*, por consiguiente, es una creación completamente fiel a la tradición sinfónica del siglo XIX, sin que ello signifique que Rachmaninoff renunciara a buscar su propia voz en ella: aspectos como el denso contrapunto, el frecuente uso de notas pedales en el grave, las larguísimas y lánguidas melodías o la voluptuosa orquestación de los dos últimos movimientos son rasgos inconfundibles del estilo del compositor ruso.

La *Sinfonía n.º 2* tiene, además, toda una historia de superación tras de sí. Tuvieron que pasar diez años para que Rachmaninoff se animara a escribir una nueva sinfonía tras el catastrófico estreno de su *Primera* en 1897. El director en aquella presentación, Alexander Glazunov, supuestamente estaba tan borracho que desfiguró por completo la obra. Los críticos hicieron sangre con la sinfonía y hasta César Cui, alma máter del grupo de Los Cinco, la calificó como «el intento de un estudiante de representar en música las siete plagas de Egipto». Rachmaninoff quedó traumatizado por el suceso, cayó en una profunda depresión y pasó tres años sin componer un solo compás. Solo logró volver a hacerlo tras someterse a terapia con Nikolai Dahl, un psiquiatra —y melómano— que llegó a someterlo a hipnosis para que perdiera el temor a escribir música.

Tuvieron que pasar seis años más para que se interesase de nuevo por el género de la sinfonía, coincidiendo con que estaba viviendo en Dresde y había rebajado el ritmo de su actividad como intérprete. Pero su inseguridad era tremenda. En una carta a su amigo Nikita Morozov, reconocía que «de estos proyectos recientes, tengo que decir que el peor es la *Segunda Sinfonía*. Cuando escribí y luego corregí la *Primera sinfonía*, di mi promesa solemne: no más sinfonías. ¡Que se vayan al diablo! No sé cómo escribirlas». Tras trabajar de incógnito en la partitura durante los últimos meses de 1906, la *Sinfonía n.º 2* vio finalmente la luz gracias al pianista y director Alexander Ziloti, quien fue a visitarlo a Dresde y se enteró del proyecto, invitándolo

inmediatamente a dirigir el estreno en San Petersburgo la temporada siguiente. El público, esta vez sí, reaccionó con entusiasmo.

El *Largo – Allegro moderato* se abre exponiendo en la cuerda grave el motivo generador del que nacerán el resto de temas del movimiento, notablemente complejo en su forma de encadenar y dar unidad a los diferentes episodios que atraviesa en su denso desarrollo. A continuación llega un *Scherzo* que contrasta por completo por su carácter dinámico y saltarín, pero que introduce también un tono misterioso con la presencia de una *idée fixe* extraída del célebre *Dies irae* latino. El tercer movimiento, *Adagio*, es el fragmento más inmediatamente reconocible como propio de Rachmaninoff, con la sedosa orquestación de las cuerdas y los largos solos de viento madera, al servicio de un cálido melodismo que va evolucionando del intimismo a la pasión. El último movimiento, *Allegro vivace*, procede más bien al contrario: como si estuviera reflejando el ánimo del compositor cuando escribió la sinfonía, comienza con un enorme vigor que parece diluirse aquí y allá con la entrada de una extraña marcha de carácter ruso. Pero el vuelo vuelve a elevarse en cada ocasión hasta desembocar, por fin, en una coda triunfal. Para Treviño, se trata de «una obra maestra, una demostración de la resistencia del espíritu humano y una poderosa reivindicación de la vulnerabilidad, la visión, la pasión y el poder».

Mikel Chamizo

HURRENGO ABONU KONTZERTUA
PRÓXIMO CONCIERTO DE ABONO

Otsailak 22 Febrero

IZOTZ POKERRA

PÓKER DE HIELO

BACH / STRAVINSKY / OTAOLEA / SIBELIUS




SARRERAK
ENTRADAS

10€ < 35€

- euskadiorkestra.eus
- principiantzokia.org
- 945161045
- Taquilla Principal leihatila

AZKEN
ORDU
GAZTEA!
10€

A violinist is shown from behind, playing a violin on a stage. She is wearing a black dress with a lace waist. The background is dark with several bright spotlights creating starburst effects. The text 'La energía de la música' is centered in the upper half of the image.

La energía de la música

En la música hay un gran intercambio de energía. En Ingeteam vemos en este concierto de la Orquesta Sinfónica de Euskadi la representación perfecta de nuestra labor. La fusión entre innovación y tradición, esa integración entre los distintos elementos de la orquesta que componen una gran obra, capaz de llegar a la sociedad. La técnica unida al arte.

Ingeteam. El arte de la tecnología
www.ingeteam.com

Ingeteam **Indar**
An **Ingeteam** brand