

Recreos
Jostaldiak

Pablo Sáinz-Villegas
Guitarra/Gitarra
Luis Toro Araya
Director/Zuzendaria

TEMPORADA
DEMBORALDIA
23-24

Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa

f FUNDACIÓN
BALUARTE
FUNDAZIOA

ORQUESTA
SINFÓNICA
DE NAVARRA

NAFARROAKO
ORKESTRA
SINFONIKOA

ABONO 12 ABONUA

Contemplar la vida

Bizitzari so

Maiatzak 30 de mayo.
Pamplona | Iruñea

María Espada
Soprano/Sopranoa

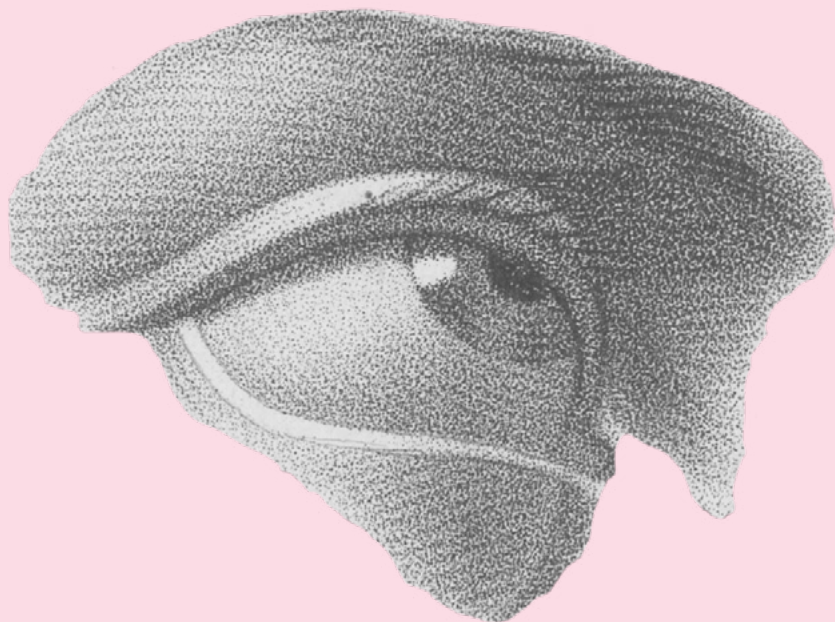
Werner Gura
Tenor/Tenorra

Birger Radde
Bajo/Baxua

Orfeón Pamplonés
Igor Ijurra, Director/Zuzendaria

Perry So
Director/Zuzendaria

Joseph Haydn (1732-1809)
Las estaciones [134 ']

Pablo Sáinz-Villegas
Guitarra/Gitarra

Luis Toro Araya
Director/Zuzendaria

Primera parte / Lehen zatia

Maurice Ravel (1875-1937)

Le Tombeau de Couperin [17']

- I. Prélude
- II. Forlane
- III. Menuet
- IV. Rigaudon

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Concierto de Aranjuez [21']

- I. Allegro con spirito
- II. Adagio
- III. Allegro Gentile

Segunda parte / Bigarren zatia

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sinfonía n.º 6 en Fa Mayor, op. 68 "Pastoral" [39']

- I. Sensaciones placenteras, serenas, que se desvelan en los hombres
llegando al campo
- II. Escena junto al arroyo
- III. Reunión alegre de la gente del campo
- IV. Tronada. Tormenta
- V. Canto pastoral. Sentimientos benefactores unidos con agradecimiento
a la Divinidad después de la tormenta

Evocar la Naturaleza, asombrarse con su grandeza, inspirarse en su belleza. La música del programa de hoy fue compuesta por artistas que sintieron esa conexión y la expresaron en su inmensidad emocional desde su silencio más íntimo. También expresaron a través de su música el amor a las personas más queridas y añoradas.

Muchos compositores habían abordado el género Pastoral cuando **Beethoven** dio forma a su proyecto de crear una auténtica sinfonía inspirada en la Naturaleza. Aquellas músicas recurrían a reproducir sonidos que recordaban a la vida en el campo como melodías y ritmos populares, bordones de gaitas o cantos de pájaros. Beethoven fue mucho más lejos; su *Sexta Sinfonía* describía las sensaciones vividas a lo largo de un día de verano, desde el amanecer hasta el anochecer, en medio de la Naturaleza amada. No eran meras descripciones sonoras lo que quiso expresar, sino emociones y atmósferas que vivía en sus paseos por el campo, sintiéndose libre e imaginando ideas que luego apuntaba en su libreta.

Uno de los retratos más especiales que se conservan de Beethoven es el que pintó **W. J. Mahler** en 1804. En esta pintura podemos contemplar al joven compositor de cuerpo completo y en medio de la Naturaleza, donde él prefería estar. “*Sin duda, los bosques, los árboles y las piedras producen el eco que el hombre desea escuchar*”, escribió, y vio la Naturaleza como una manifestación divina tal como la explicó el pastor luterano Sturm en 1785, cuyo libro leyó Beethoven antes de componer su *Sinfonía Pastoral*. Siguiendo la forma tradicional, configuró en 1808 una partitura cuyas ideas musicales fluyen y nos introducen en un universo de plenitud mientras reconocemos la atmósfera natural, de aves que cantan, como ruiseñores, cucos y codornices; de tempestades con truenos que impresionan; o del sereno murmullo de un arroyo.

La impresión de capturar atmósferas y profundizar en las emociones más íntimas condujo a **Maurice Ravel** a través de un personal estilo de mostrar el color a través de los timbres y las armonías. Atraído por el preciosismo del Barroco francés, con afán patriótico, se adentró en el universo del clavecín de la época del gran **François Couperin** sin perder de vista los modelos de las suites de danzas y compuso *Le Tombeau de Couperin* en 1917, tras pasar una temporada en el frente, como conductor de camión en Verdún. No era su puesto soñado de piloto de aviones, pero

se sintió útil a la causa. Graves complicaciones de salud lo alejaron finalmente del frente y, deprimido por la pérdida de su madre y de algunos amigos, se refugió en la composición.

Ravel dedicó su partitura a sus amigos caídos y dio el nombre de *Tombeau* a la obra haciendo referencia a los homenajes que durante Renacimiento y Barroco se hacían a personajes ilustres fallecidos. Sorprende, pues, el carácter ligero y elegante de la música, que no da la impresión de ser funeraria ni sombría. Tanto éxito obtuvo el *Tombeau* para piano que Ravel orquestó cuatro danzas, *Prélude [Teniente Jacques Charlot]*, *Forlane [Teniente Gabriel Deluc]*, *Menuet [Jean Dreyfus, hijo de su madrina de guerra]* y *Rigodon [Pierre y Pascal Gaudin]*, prescindiendo de *Fuga y Toccata*, en 1920. Elegancia y sutileza asoman en cada compás con melodías sencillas y ritmos propios de cada danza, pero coloreados de un refinadísimo, tan raveliano, concepto de la riqueza orquestal, casi camerístico, y repleto de innovadoras y sensuales armonías.

El ambiente parisino influyó en el espíritu refinado del compositor valenciano **Joaquín Rodrigo**, que regresó a España al finalizar la Guerra Civil. Fue **Regino Sainz de la Maza** quien le encargó el que se convertiría en el concierto para guitarra más famoso de la Historia. *El Concierto de Aranjuez* mira hacia épocas pasadas, respira los aromas de los jardines de Aranjuez y el universo galante y goyesco de la España anterior a la Guerra de Independencia, repleto de sensaciones captadas con gran acierto por el compositor. El 3 de septiembre de 1939 entró en España con el manuscrito del Concierto bajo el brazo, escrito en braille. En pocas semanas, mandó transcribir a notación musical la partitura y consiguió estrenarla en el Palau de la Música Catalana el 9 de noviembre de 1940, con Regino Sainz de la Maza a la guitarra.

La delicada manera con que Rodrigo consiguió unir la tradición histórica de la música española del siglo XVIII con la esencia de los ritmos y las melodías populares y cómo las miró desde la perspectiva del siglo XX, resulta, hasta el día de hoy, muy atractiva. La guitarra consigue alzar la voz de sus cuerdas entre los timbres orquestales con un equilibrio de planos sonoros difícil de conseguir. Su más nostálgica melodía, incluso dolorosa, del *Adagio*, fue un homenaje a su hijo muerto antes de nacer, y cautivó a numerosos artistas que la versionaron con gran éxito desde la década de 1960. Une expresividad melódica, la calidez de la guitarra, el refinamiento orquestal y el brillo de los momentos de virtuosismo.

Natura gogora ekarri, haren handitasunaz harritu, haren edertasunean inspiratu. Lotura hori barrenean sentitu zuten artistek konposatua da gaurko programak ekarriko digun musika, eta hunkidurarik handienarekin adierazi zuten, barren-barreneko isiltasunetik jalgita. Musikaren bidez, halaber, pertsonarik maitatuen eta gogoratuenenganako maitasuna adierazi zuten.

Konpositore askok *Pastoral* generoa landua zuten, **Beethovenek** Naturan inspiratutako egiazko sinfonia bat sortzeko asmoa itxuratu zuenean. Musika horiek landa giroko bizitza gogora ekartzin zituzten soinuak erreproduzitzen zituzten, hala nola herri doinu eta erritmoak, gaita pordoiak edota txori txioak. Beethovenek askoz ere haratago jo zuen. *Seigarren Sinfoniak*, izan ere, deskribatu egin zituen udako egun batez Natura maitatuaren erdian goiznabarretik ilunabarreaino bizi izandako sentsazioak. Ez zituen soinu-deskribapen hutsak adierazi nahi izan, baizik eta landan egindako ibilbideetan barna bizi izandako emozioak eta giroak, aske sentituta eta, gero, libretan idazten zituen ideiak irudikatuta.

Beethoveneni egin eta gordeak dauden erretratuen artean, berezietako bat **W.J. Mahlerrek** ondu zuen, 1804an. Margolanean, konpositore gaztea ageri da gorputz osoan Naturaren erdian, hau da, hark gogokoan zuen lekuan. "*Zalantzarik gabe, gizonak entzun nahi duen oihartzuna sortzen dute oihanek, zuhaitzek eta harriek*", idatzi zuen, eta Jainkoaren adierazpen gisa ikusi zuen Natura, Sturm artzain luteranoak 1785ean azaldu bezalaxe. Beethovenek haren liburua irakurri baitzuen bere *Sinfonia Pastoral*a ondu baino lehen. Molde tradizionalari jarraikiz, 1808an ondutako partituraren ideia musikalak isurtzen dira eta betetasunezko unibertsoan barneratzen gaituzte, naturari darioin giroa atzematen dugun bitartean, hala nola hegazti kantariak (urretxindorrek, kukuak eta galeperrak), ekaitzak, trumoi txundigarriak beterik, edota erreken murmurio barea.

Giroak harrapatzeko eta emoziorik barren-barrenekoenetan sakontzeko hunkidurak bultzaturik, **Maurice Ravelek** bere estiloa jorratu zuen kolorea tinbreen eta harmonien bidez erakusteko. Barroko frantsesaren preziosismoak erakarri eta gar aberkiak hauspoturik, **François Couperin** handiaren garaiko klabezinaren unibertsoan barneratu zen, dantza-suiteen ereduak bistatik galdu gabe. Horrela, 1917an, *Le Tombeau de Couperin* konposatu zuen, fronteant denboraldi bat eman ondoren, kamioi gidaria izan baitzen Verdunen. Hura bere postu amestua ez bazen ere (hegazkin-pilotua), baliagarri sentitu zen kausarako. Osasun arazo larrien eraginez frontetik

urrundurik, eta amaren eta lagun batzuen galerak lur jota zegoela, konposizioa izan zuen aterpe.

Ravelek partitura adiskide eroriei eskaini eta *Tombeau* izena eman zion lanari, Errenazimenduan eta Barrokoan jende ospetsu zenduari egiten zitzaizkion omenaldiei erreferentzia egitearren. Bada, harrigarria zaigu musikaren izaera arin eta dotorea, ez baitirudi hileta-musika goibela denik. Pianorako *Tombeau* lanak arrakasta handi handi-handia izan zuela ikusirik, Ravelek lau dantza orkestratu zituen, *Prélude [Teniente Jacques Charlot]*, *Forlane [Teniente Gabriel Deluc]*, *Menuet [Jean Dreyfus, bere gerra-amarbitxiaren semea]* eta *Rigodon [Pierre eta Pascal Gaudin]*, *Fuga eta Tokata* alde batera utzita, 1920an. Konpas bakoitzean ageri dira dotorezia eta sotiltasuna, melodia soilekin eta dantza bakoitzaren berezko erritmoekin, baina orkestra-aberastasunaren kontzeptu fin-finaz koloretzatutak, Ravelen moldekoea arras, ia ganbera-tankerakoa, eta harmonia berri eta sentsualez beteoa.

Parisko giroak eragina izan zuen **Joaquín Rodrigo** konpositore valentziarraren espiritu finean. Hura Espainiara itzuli zen, Gerra Zibila bukatzean.

Regino Sainz de la Mazak enkargaturik konposatu zuen inoizko kontzerturik ospetsuena, gitarrarako ondutakoen artean. *Concierto de Aranjuez* lanak iragan garaietarantz begiratzen du, Aranjuezko lorategietako urriak amasten ditu, bai eta Independentzia Gerraren aurreko Espainiaren unibertso galai eta goyesco hura, konpositoreak ederki harrapatutako sentsazioez beterik. 1939ko irailaren 3an, Kontzertuaren eskuizkribua besapean zekarrela sartu zen Espainian, braillez idatzia. Handik aste gutxira, partitura notazio musikalerantz transkribatzeko agindu eta Palau de la Música Catalana-n estreinatu zuen 1940ko azaroaren 9an, Regino Sainz de la Mazak gitarra jo zuela.

Oso erakargarria zaigu zeinen era gozoan ehundu zuen Rodrigok XVIII. mendeko musika espainiarraren tradizio historikoa herri doinu eta erritmoen funtsarekin, eta nola begiratu zien XX. mendearen ikuspegitik. Orkestraren tinbreen artean lortzen du gitarrak bere harien ahotza altxatzea, erdiesteiko zaila den soinu-planoen arteko orekarekin. *Adagio*aren melodiarik malenkoniatsuena, baita mingarriena ere, jaio aurretik hildako semearen omenaldia izan zen, eta artista aunitz iluratu zituen, arrakasta handiz bertsionatu baitzuen 1960ko hamarkadatik aurrera. Ederki uztartzen ditu melodien adierazkortasuna, gitarraren berotasuna, orkestraren fintasuna eta bertuosismo-uneen distira.

© Lisa Marzucco

Pablo Sáinz-Villegas

Guitarra/Gitarra

Aclamado como el sucesor de Andrés Segovia, ha sido el primer guitarrista en tocar en el Carnegie Hall de Nueva York desde que lo hiciera el Maestro Segovia en 1983, el primer guitarrista en tocar con la Orquesta Sinfónica de Chicago desde 2001 y el primer guitarrista que ha tocado con la Berliner Philharmoniker desde 1983.

Ha recibido más de 30 premios y ha sido investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de La Rioja. Ha tocado para el Dalai Lama y ha realizado estrenos mundiales como el de John Williams.

Artista comprometido socialmente, es fundador de la asociación sin ánimo de lucro Strings in Common en EE. UU. y director artístico de La Rioja Festival en España.

Entre otros compromisos de esta temporada, se encuentran una gira por Colombia junto a la Orquesta y Coro Nacionales de España, un concierto con la Bratislava Metropolitan Orchestra, su debut con la Philadelphia Orchestra, y el Festival de Dubrovnik y Liubliana, entre otros.

Luis Toro Araya

Director/Zuzendaria

La Temporada 23-24 marca su renovación como director asistente de la Orquesta Nacional de España y debuts con la Ópera Nacional de Chile, la Orquesta Sinfónica de RTVE y la Dresdner Philharmonie.

En 2023 formó parte del Dudamel Fellowship de la Filarmónica de Los Ángeles, colaborando con Gustavo Dudamel, Zubin Mehta y Susanna Mälkki, y liderando la orquesta en *El Pájaro de Fuego* de Stravinsky.

Toro Araya ha participado exitosamente en distintos concursos: finalista del Premio para Jóvenes Directores Herbert von Karajan 2021, premiado en el Concurso Internacional de Dirección de Lieja y ganador del Opera & Audience Award del Concurso Internacional de Dirección de Róterdam. La temporada anterior incluyó exitosos debuts con la Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Staatsorchester de Braunschweig o la Orquesta del Principado de Asturias.

**Concertino invitado/
Konzertino gonbidatua**
Benjamin Ziervogel

**Ayuda de concertino/
Konzertino laguntzailea**
Anna Siwek

Violines I/ I Biolinak
Daniel Menéndez *
Eduarne Ciriaco
Nathalie Gaillard
Catalina García-Mina
Inés De Madrazo
Enrico Ragazzo
Malen Aranzábal
Nikola Takov
David Pérez
Miguel Losada ®

Violines II/ II Biolinak
Anna Radomska *
Maite Ciriaco *
Grazyna Romanczuk **
Angelo Vieni
Fermín Ansó
David Cabezón
Lourdes González
Marina García ®
David Andreu
José Ignacio López ®

Violas/Biolak
Carolina Úriz *
Robert Pajewski
Irantzu Sarriguren
Malgorzata Tkaczyk
Isabel Arregui ®
José Ramón Rodríguez
Víctor Manuel Muñoz
Diego Virgüez ®

Violonchelos/Biolontxeloak
Tomasz Przylecki **
Lara Vidal
Dorota Pukownik
Carlos Frutuoso
Aritz Gómez
Misael Lacasta ®

Contrabajos/Kontrabaxuak
Piotr Piotrowski *
Daniel Morán *
Gian Luca Mangiarotti
Quim Ortells ®

Flautas/Txirulak
Xavier Relats *
Ricardo González **
Laia Albinyana ®

Oboes/Oboeak
Jesús Ventura *
Juan Manuel Crespo *

Clarinetes/Klarineteak
Fco. Javier Inglés *
Elisa López *

Fagotes/Fagotak
Ferrán Tamarit *
José Lozano *

Trompas/Tronpak
Jessica Rueda *
Aritz García de Albéniz

Trompetas/Tonpetak
José Manuel Pérez *
Luis Domínguez ®

Trombones/Tronboiak
Santiago Blanco *
Mikel Arkauz **

Timbales/Tinbalak
Javier Odriozola *

Arpa/Harpa
José Antonio Domené ®

* Solista/Bakarlaría

** Ayuda Solista/ Bakarlaría Laguntzailea

® Contratación temporal/ Aldi baterako kontratazioa

Calle Sandoval 6
31002 Pamplona-Iruña
948 229 217

www.orchestradenavarra.es
info@orchestradenavarra.es

OrquestaSinfonicaDeNavarra
 @orquestanavarra
 @orquestasinfonicadenavarra
 youtube.com/OrquestaSinfonicadeNavarra

Recibe las novedades de Fundación Baluarte
y Orquesta Sinfónica de Navarra
en tu Whatsapp.
Envía “alta” al +34 636 86 32 57

