
GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER

JONATHAN NOTT, DIRECTOR



FOTO: COSIMO FILIPPINI

9 marzo 2019
2019ko martxoaren 9an
Baluarte, 20:00h/etan

TEMPORADA 18|19 DENBORALDIA
FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA

 FUNDACION
BALUARTE
FUNDAZIOA

LA CULTURA
SE DISFRUTA MÁS
CON COCA-COLA



SIENTE EL SABOR®

GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER

JONATHAN NOTT, DIRECTOR

Parte I

Alban Berg (1885-1935)

Tres piezas para orquesta, Op. 6 [19 min.]

Präludium

Reigen

Marsch

Gustav Mahler (1860-1911)

Rückert-Lieder [18 min.]

Blike mir nicht in die Lieder

(No me molestes en las canciones)

Ich atmet' einen linden Duft

(Respiro una fragancia de tilo)

Ich bin der Welt abhanden gekommen

(Perdí el mundo)

Um Mitternacht

(A medianoche)

Liebst du um Schönheit

(¿Amas la belleza?)

SOLISTA:

ELENA ZHIDKOVA, MEZZOSOPRANO

Parte II

Jesús Rueda (1961)

La tierra [8 min.]

Dmitri Shostakóvich (1900-1975)

Sinfonía número 15, en La mayor,

Op. 141 [48 min.]

Allegretto

Adagio - Largo (attaca)

Allegretto

Adagio - Allegretto

La dialéctica del matiz

ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE

Fue Adorno quien descubrió la figura de Alban Berg como alguien que “arrastra vestigios históricos y arrolla un mundo, que expresa su ser y refleja su época”. El análisis parte de la comparación con Haydn y cierto apego a la desaparición, al adiós a la vida, al propio extinguirse a base de buscar la complicidad con la muerte. Adorno expone estas ideas en el mismo arranque de la monografía que dedicó al compositor en 1968, y con ello pondera a un artista cuyo afán de nostalgia se incrusta en una música tan minuciosamente organizada que necesita de un trabajo detectivesco “para percibir las múltiples ramificaciones de sus intenciones, diseminadas a granel en todas sus partituras”.

El caso de las *Tres piezas para orquesta* (1915) es muy evidente. La primera deuda de fondo corresponde a Schoenberg, el maestro, de cuyas *Cinco piezas para orquesta* queda la concisión y la armadura arquitectónica. Luego, de Mahler hereda la cercanía a lo cotidiano. La prevalencia del vals y la marcha final contribuyen a este gesto. Muy especialmente esta última, imbricada con el último movimiento de la sexta sinfonía. “La solidaridad con Mahler — señala Adorno — es una tormenta revolucionaria”. En las *Tres piezas para orquesta* y en todo el programa cualquier atisbo de pureza está desterrado.

Rueda y Shostakovich, huyendo también de la estricta originalidad (si es que tal cosa existe), solidarizan su música con un destino al que arrastra el reciclaje de la historia y su aparentemente

contradictorio proceder. En ambos casos hay que hablar de expresión íntima en tanto el compositor está en permanente negociación con un universo vasto y referencial, donde lo aprendido y lo inventado se entremezclan. Volviendo a Mahler, es un clásico concretarlo en el acopio de contrarios, ya sea la desesperación y la esperanza, la profundidad y la vulgaridad, la belleza y la fealdad, el placer y el dolor, el amor y el odio. Todo en él está llevado al límite, entendido como destino bajo el que asoma el vacío aun siendo punto de partida, reto de futuro.

Los *Rückert-Lieder* (1902) son canciones compuestas en el cambio de siglo, en un momento paradójicamente feliz. Paz, calma y certidumbre definen a este ciclo con el que se alcanza una cumbre creativa dentro del catálogo de su autor. Pero no cabe una unidad temática o fuerza emocional. Lo delicado y transparente es solo una impresión inicial. En el término está *Ich bin der Welt abhanden gekommen* una canción que ante la que el propio Mahler dijo “soy yo mismo”. Inmovilidad e intensidad expresiva, “misticismo casi oriental”, según La Grange. Y aún *Um Mitternacht* con el hombre confrontado ante el tiempo venidero. Ya es curioso que el ambiente nocturno invoque al romanticismo mientras el autor entrega su obra al “señor de la vida y la muerte”. Sentimiento de soledad, de duda, incluso de angustia en el corazón de la noche.

Quizá Jesús Rueda haya hecho suya esta impresión alguna vez, pues también su música está cincelada con desnudo, es incierta en momentos críti-



cos y sensible al acopio de voces ajenas aunque sensatas en el mundo plural. En *La tierra* (2007) apenas es una anécdota el que su interpretación, como movimiento separado de la sinfonía 3, se aconseje al lado de *Los planetas* de Holst. Importa que el jazz de Miles Davis en *Aura* y la sinfonía 4 de Shostakóvich se sustancien como resonancia interior de la partitura y que revienten en una superficie áspera y visceral. La orquesta de Rueda (su música) tiene, también, un sentido extremo. Ante *La tierra* se habla de lo intenso, de sombras, del vértigo, del compromiso y de lo rutilante. De

una perspectiva musical inquietante y emotiva, propia de una tensión que se anuda en el esfuerzo, la duda, la angustia. Lo inmediato, tal y como lo percibe el oyente, es la cobertura a una reflexión personal profunda y sustancial.

Y aún Shostakóvich prolongando una continuidad musical en la que el reflejo de la época, la expresión propia y la huella de la historia se dan la mano. Disidente de puertas adentro y comunista ante los suyos, su personalidad siempre es huidiza. La Sinfonía 15 (1972) es la última de la serie y coincide con un periodo de gran prestigio como símbolo de la apertura intelectual del régimen de Krushev. Pero la ironía es evidente ante la cita de la obertura del *Guillermo Tell* rossiano. Luego está el toque mahleriano de las cuerdas en el segundo movimiento, el regusto judío en la melodía del clarinete en el tercero, el recuerdo que la percusión hace de la sinfonía 4, estrenada y prohibida, o la cita de *El ocaso de los dioses*. Esta es relevante porque de ella surge un vals sorprendente y evocador que, finalmente, acaba por diluirse en la nada. Un gesto resignado y estrictamente personal. También Berg, como Mahler y Rueda, convierten sus obras en un estilo.

Ñabarduraren dialektika

ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE

Adorno izan zen Alan Berg aurkitu zuena “aztarna historikoak herrestan eramaten dituen eta mundu bat aurretik eramaten duen pertsona gisa, bere izatea adierazi eta bere garaia islatzen duena”. Analisiaren abiapuntua Haydn ekiko alderaketa da eta desagertzearekiko nolabaiteko lotura, bizitzari agur esatearekikoa, heriotzarekin konplizitatea bilatzearen bidez iraugitzearekikoa. Adornok ideia horiek azaldu zituen musikagileari 1968an eskaini zion monografia hastean, eta horrekin artista haztatu zuen. Artistaren nostalgia-grina hain zehatz antolatuta zegoen musika batean txertatzen zen, ezen detektibe-lana behar baita “bere asmoen adarkadura ugariak hautemateko, partitura guztietan aleka sakabanatuta daudenak”.

Orkestrarako hiru pieza (1915) lanaren kasua oso nabarmena da. Muineko lehen zorra Schönbergi dagokio, maisuari, haren *Orkestrarako bost pieza* lanetik laburtasuna eta armazoi arkitektonikoa gelditzen baita. Gero, Mahlerrengandik eguneroaren gertutasuna jasoko du oinordetzan. Balsaren eta azken martxaren nagusitasunak keinu horretan laguntzen du. Oso bereziki azken horrek, seigarren sinfoniaren azken mugimendurekin inbrikatuta. “Mahlerrekiko elkertasuna —adierazten du Adornok— ekaitz iraultzailea da”. *Orkestrarako hiru pieza* lanean eta programa osoan edozein garbitasun-zantzu baztertuta dago.

Ruedak eta Xostakovitzek, originaltasun hertsitik ihes eginez era berean (halakorik existitzen bada),

historiaren birziklatzeak eta itxura batean duen jokaera kontraesankorrak herrestan dakarren patuarekin solidarizatuko dute beren musika. Bi kasuetan, adierazpen intimoaz hitz egin behar da, musikagilea unibertso zabal eta erreferentzial batekin etengabeko negoziazioan dagoen aldetik, non ikasitakoa eta asmatutakoa nahasi egiten diren. Mahlerrengana itzulita, klasiko bat da kontrakoen pilaketan zehaztea, dela etsipena eta itxaropena, sakontasuna eta arrunkeria, edertasuna eta itsustasuna, plazera eta oinazea, maitasuna eta gorrotoa. Beregan dena mugaraino eramanda dago, oraindik abiapuntua, etorkizuneko erronka, bada ere hutsa agertzen duen patu gisa ulertua.

Rückert-Lieder piezak (1902) mende-aldaketan ondutako abestiak dira, paradoxikoki une zoriontsu batean. Bakeak, baretasunak eta ziurtasunak definitzen dute ziklo hau; egilearen katalogoaren barnean sorkuntza-gailur bat lortzea ekarriko dion zikloa, hain zuzen. Baina ez da sartzen batasun tematiko edo indar emozional bat. Fina eta gardena hasierako iruditua besterik ez da. Amaieran *Ich bin der Welt abhanden gekommen* dago, eta Mahlerrek berak haren aurrean “ni neu naiz” esan zuen. Gelditasuna eta adierazpen-intentsitatea, “ia ekialdekoa den mistizismoa”, La Grangeren arabera. Eta are *Um Mitternacht* pieza, etortzeko den denboraren aurrean aurrez aurre jarrita dagoen gizonarekin. Jada bitxia da gaueko giroak erromantizismoari hel egitea, egileak bere lana “biziaren eta heriotzaren jaunari” ematen dion

bitartean. Bakardade-sentimena, zalantzakoa eta bai larriminezkoa ere, gauaren bihotzean.

Agian Jesús Ruedak bere egingo zuen aburu hau noizbait, bere musika kemenez zizelkatuta baitago, zalantzakoa baita une kritikoetan eta sentibera besteren ahotsen pilaketarekiko, nahiz eta zentzuzkoak izan askotariko munduan. *La tierra* piezan (2007) ia anekdota da interpretazioa, 3. zenbakiko sinfoniatik bereizita dagoen mugimendu moduan, Holsten *Los planetas* lanaren ondoan aholkatzea. Axola du Miles Davisen jazz *Aura* piezan eta Xostakovitz 4. sinfonia partituraren barneko erresonantzia gisa gauzatzeak eta gainalde lakatz eta erraietako batean lehertzeak. Ruedaren orkestrak (bere musikak) muturreko zentzua ere badu. *La tierra* piezaren aurrean, biziak, itzalez, bertigoaz, konpromisoaz eta distiratsuz hitz egiten da. Musika-ikuspegi kezkarri eta hunkigarri batez, ahaleginean, zalantzan, larriminean korapilatzen den tentsio batek berezkoa duenaz. Berehalakoa, entzuleak hautematen duen eran, gogoeta pertsonal sakon eta substantzial baterako estaldura.

Eta oraindik Xostakovitz musika-jarraitutasun bat luzatzen, non garaiaren islak, adierazpide propioak eta historiaren aztarnak eskua ematen dioten elkarri. Disidentea ateen barnean eta komunista bereen aurrean, bere nortasuna iheskorra da beti. 15. sinfonia (1972) saileko azkena da eta ospe handiko aldi batekin bat dator, Khrustxoven erregimenaren irekitasun intelektualaren sinbo-

lo moduan. Baina ironia agerikoa da Rossini *Guillermo Tell* piezaren oberturaren aipuaren aurrean. Gero, harien Mahlerren ukitua dago bigarren mugimenduan, kutsu judua klarinetearen doinuaren hirugarrenean, perkusioak 4. sinfoniaz egiten duen oroitzapena, estreinatua eta debekatua, edo *El ocase de los dioses* piezaren aipua. Hori nabarmena da, bertatik bals harrigarri eta gogorazle bat sortzen baita, azkenean, ezerezean desagertzen dena. Keinua etsia eta hertsiki pertsonala. Bergeak, Mahlerrek eta Ruedak bezala, bere lanak estilo bihurtzen ditu.

Gustav Mahler Jugendorchester



FOTO: COSIMO FILIPPINI

Fundada en Viena en la temporada 86-87 por iniciativa de Claudio Abbado, está considerada la principal orquesta de jóvenes del mundo y en 2007 fue premiada por la Fundación Cultural Europea. Además de apoyar a jóvenes músicos, Abbado tuvo un especial interés en promover que los jóvenes austriacos pudieran tocar con sus colegas de las repúblicas socialistas de Checoslovaquia y Hungría. De este modo, la Gustav Mahler Jugendorchester fue la primera orquesta internacional de jóvenes que ofreció audiciones abiertas en los países del antiguo bloque del Este. En 1992, la Orquesta se abrió a músicos de hasta veintiséis años provenientes de toda Europa. Cuenta con el patronazgo del Consejo Europeo.

Su repertorio en gira abarca desde la música clásica hasta la contemporánea, con especial énfasis en las grandes obras sinfónicas de los períodos romántico y romántico tardío. Su alto nivel artístico y reconocimiento internacional han sido un

motivo para atraer la colaboración de muchos de los más importantes directores y solistas. Desde su fundación la han dirigido Abbado, Afkham, Blomstedt, Boulez, Chung, Sir C. Davis, Eötvös, Eschenbach, Fischer, Gatti, Haitink, Järvi, Jansons, Jordan, Jurowski, Metzmacher, Nagano, Neumann, Nott, Ozawa, Pappano, Viotti y Welser-Möst. Entre los solistas que han tocado con la agrupación, cabe destacar a Argerich, Bashmet, Batiashvili, Capuçon, Gerhaher, Goerne, Graham, Hampson, Kavakos, Kissin, Ludwig, Lupu, Yo Yo Ma, Mutter, von Otter, Vengerov y Zimmermann.

La agrupación ofrece habitualmente conciertos en los festivales y salas más importantes de Europa y del mundo. La Gustav Mahler Jugendorchester fue nombrada embajadora de UNICEF de Austria con ocasión de su vigesimoquinto aniversario. Sus patrocinadores principales son Erste Bank y Vienna Insurance Group.

Jonathan Nott Director

Desde 2017 es Director Musical y Artístico de la Orchestre de la Suisse Romande. Comenzó su carrera en los teatros de ópera de Fráncfort y Wiesbaden, donde dirigió todas las obras principales del repertorio, incluida la tetralogía completa del Anillo de Wagner. Sus dieciséis años como director principal de la Bamberger Symphoniker (2000-2016) estuvieron llenos de enriquecedoras y variadas experiencias: creó programas de artistas en residencia, realizó varias giras internacionales con la orquesta, recibió un Premio Midem en 2010 por su grabación de la Novena Sinfonía de Mahler y promovió el Concurso de Dirección Gustav Mahler, del que surgieron algunos de los directores más famosos del mundo, como Gustavo Dudamel y Lahav Shani. Jonathan Nott también ha sido director musical de la Orquesta Sinfónica de Tokio desde 2014 y tiene un compromiso especial con los nuevos intérpretes a través de sus colaboraciones con la Junge Deutsche Philharmonie y con la Gustav Mahler Jugendorchester.



FOTO: ENRIQUE PARDO

Elena Zhidkova Mezzosoprano

Realizó su debut profesional en la Deutsche Oper Berlin. En el Teatro Real de Madrid hizo su debut en el papel de Waltraute en *El ocaso de los dioses* y Brangäne en *Tristán e Isolda*. En el Teatro alla Scala de Milán debutó como Judith en *El Castillo de Barbazul*, un papel que volvió a ofrecer en el Barbican de Londres, dirigida por Valery Gergiev. La interpretación de este rol en el Teatro Mariinsky le hizo merecedora del premio Golden Mask a la mejor actriz cantante de Rusia. También se la ha podido escuchar, entre otros, en los papeles de Fricka en *El anillo de los nibelungos* en la Deutsche Oper Berlin y en el Grand Théâtre de Ginebra; Ebo-li de *Don Carlo*, en la Staatsoper de Viena y Charlotte de *Werther*, con Michel Plasson. Ha sido muy elogiada por crítica y público por su interpretación de Santuzza en *Cavalleria Rusticana*, en la Deutsche Oper Berlin y L'Opéra Bastille de París.



Gustav Mahler Jugendorchester

VIOLÍN I

Raphaëlle Moreau,
Concertino
Clara Ahsbahs
Kamilia Boris
Pablo Flores Regidor
Catarina Fontão Ribeiro
von Doellinger Martins
Marta Gómez Gualix
Catarina Gonçalves
de Resende
Dumitrita Gore
Anne-Kristin Grimm
Laura Katherina Handler
Julie Hardelin
Adrián Ibáñez Resjan
Torben Jans
Ignacio Rodríguez
Martínez de Aguirre
Manja Slak
Mirjam Šolar
Alina Vižine
Anna Wiedemann

VIOLÍN II

Dorothee Appelhans,
Principal
Vanessa De Luze
Iris Domine
Anastasiia Farrakhova
Joschka Fléchet-Lessin
Valerie Gahl
Antoine Guillier
Maria Gvozdetskaya
Laura Victoria Hidalgo
Molina
Margot Kolodziej
Romance Leroy
Carolin Lindner
Sophia Maiwald
Marta Peño Arcenillas
Florian Rainer
Xenia Rubin

Karolina Skoczylas
Desislava Vaskova

VIOLA

Héctor Cámara Ruiz,
Principal
Ane Aguirre Nicolas
Alicia Álvarez Lorduy
Cátia Bernardo Sousa
Dos Santos
Magdalena Bernhard
Julia Casañas Castellví
Alba De Diego Herrera
Leonor Fleming
de Oliveira Peixoto
Nicolas Garrigues
Adèle Ginestet
Patricia Gómez Carretero
Lise Guérin
Josef Hundsichler
Anna Meenderink
Marek Ulański
Agnieszka Żyniewicz

VIOLONCHELO

Marlene Muthspiel,
Principal
Pauline Boulanger
Lisa Braun
Maike Clemens
Pierre Deppe
Constantin Duisberg
Janko Franković
Emma Gergely
Alma Hernán Benedi
Katarina Leskovar
Emilija Mladenović
Mélisande Ponsin

CONTRABAJO

Iker Sánchez Trueba,
Principal
Yannick Adams

Selin Balkan
Anna Kögler
Nuno Marques Osório
Julian Schlootz
Javier Serrano Santaella
José Trigo
Žiga Trilar
Klaudia Wielgórecka

FLAUTA

Mélisande Daudet
David Lopes e Silva
Katarína Slavkovská
Luna Vigni

OBOE

Alberto Esteve Giménez
Lisa Anna Gross
Eloi Huscenot
Yann-Joseph Thenet

CLARINETE

Martin Adámek
Alessandro Foschini
Andraž Golob
Juncal Salada Codina
Samanta Škorja

FAGOT

Mihael Mitev
Marcin Orliński
Tania Otero Blanco
Ana Catarina Pacheco
Pinto

TROMPA

Pedro Barbosa da Silva
José Nuno Carvalho
Teixeira
Bora Demir
Juan Guzmán Esteban
Lukas Nickel
Rodrigo Ortiz Serrano

Nuno Miguel Pinto
Nogueira
Eloy Schneegans
Solène Souchères

TROMPETA

Victor Bouzas Torrado
Eliecer Caro Gomez
Diana Fadinger
Bálint Földi
Adrià de Sales Ortega
Ribera

TROMBÓN

William Foster
Daniel Téllez i Gutiérrez
Ines Zeitlhofer

TROMBÓN BAJO

Joshua Cirtina

TUBA

Matthijs Jannes Leffers

PERCUSIÓN

Tilmann Bogler
Arthur Dhuique-Mayer
Korbinian Fichtl
Eloi Fidalgo Fraga
Felix Kolb
Giovanni Nardo
Guillem Ruiz Brichs

ARPA

Sara D'Amico
Sophia Litzinger

PIANO, CELESTA

Rodolfo Focarelli
Carlos Sanchis Aguirre

ORQUESTA MARIINSKY Y ORFEÓN PAMPLONÉS

VALERY GERGIEV, DIRECTOR

H. Berlioz. *La condenación de Fausto*



16 marzo 2019
2019ko martxoaren 16an
Baluarte, 20:00h/etan

TEMPORADA 18|19 DENBORALDIA
FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA

f FUNDACION
BALUARTE
FUNDAZIOA

TEMPORADA 18|19 DENBORALDIA

FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA



MÁS INFORMACIÓN

T 948 066 066

www.fundacionbaluarte.com

www.baluarte.com

DL NA 672-2019

