

25

EUSKADIKO
ORKESTRA

26

BERNAOLA

MENDELSSOHN

26 MAIATZA | 19:30
MAYO

Pamplona / Iruña BALUARTE

euskadikoorkestra.eus

EUSKADIKO ORKESTRA

KONTZERTINOA

CONCERTINO

Mariana Todorova

I BIOLINAK / VIOLINES I

Xabier de Felipe (1)
Irene Echeveste (4)
José Ignacio Aizpiri
Inmaculada Aramburo
David Carmona
Marie Gaillard
Alexandre Kozouline
Óscar López
Maite Menéndez
Gemma Monton
Larraitz Oartzabal
Ortzi Oihartzabal
Itziar Prieto
Maialen Rezabal
Cristina Vértiz

II BIOLINAK / VIOLINES II

Raquel Cortinas (2)
Xabier Gil (2)
Mikel Ibañez (4)
Maddi Arana
Marie Héloïse Arbus
Amaia Asurmendi
Nathalie Dabadie
Virgile Demillac
Ludwik Hamela
Anne-Marie Harmat
Antoni Kosc
Ricardo Ruiz
Igor Torre

BIOLAK / VIOLAS

Delphine Dupuy (2)
Pawel Krymer (2)
Maite Abasolo (4)
Esther Alba
Pascal Arnaud
Natacha Dupuy-Scordamaglia
Justyna Janiak-Krymer
Arkaitz Martínez
Monika Mazur
Sergio Montero
Yann Seyrac

BIOLONTXELOAK

VIOLONCHELOS

Juan Ignacio Emme (2)
Gabriel Mesado (2)
Flore Lefevre (4)
Karmele Castillo
Natalia Díaz
Misael Lacasta (5)
Jon Larraz
Beatriz Linares
Pascale Michaud

KONTRABAXUAK

CONTRABAJOS

Arkadiusz Maciejski (2)
Paloma Torrado (2)
Marc Sirera (4)
Victor Bogdanov
Mehmet Sönmez
Pierre Torrent
Guangyao Zhao

FLAUTAK / FLAUTAS

Hélène Billard-Alirol (2)
Bruno Claverie (2)
Ander Erburu
Oihana Kontxeso

OBOEAK / OBOES

Óscar Diago (2)
Javier Lecumberri (2)
Pascal Laffont
Hervé Michaud

KLARINETEAK

CLARINETES

Luis Cámara (2)
Juan Andrés Carmona (2) (5)
Stéphane Langlois
Sara Zufiaurre

FAGOTAK / FAGOTES

Carlos González (2)
François Proud (2)
Yuan Dai
Anne Charlotte Lacroix

TRONPAK / TROMPAS

Marcos Cruz Pardeiro (2)
Adrián García Carballo (2)
Cristian Palau (2)
Jean-Luc Casteret
Álvaro Parrón (5)
Xabier Sarasa
Marianne Tauzin

TRONPETAK / TROMPETAS

Yael Fiuza (2) (5)
Alberto Romero (2)
Jesús Castillo
Miguel Echepeare

TRONBOIAK / TROMBONES

Arnaud Mandoche (2)
Christophe Sánchez (2)
Sergio Manteiga
Daniel Ruibal

TUBA

Oscar Abella (2)

TINBALAK ETA PERKUSIOA

TIMBALES Y PERCUSIÓN

Anthony Lafargue (2)
Héctor Marqués (2)
Igor Arostegi (3)
Alba Rodríguez (5)

HARPA / ARPA

Iván Bragado (2)
María del Mar Anglés (2) (5)

- (1) Kontzertinoaren laguntzailea / Ayuda de concertino
- (2) Bakarlarria / Solista
- (3) Bakarlari-laguntzailea / Ayuda de solista
- (4) Lehen tuttia / Primer tutti
- (5) Aldi baterako kontratazioa / Contratación temporal

BERNAOLA MENDELSSOHN

EGITARAU A ^ PROGRAMA

I

Carmelo BERNAOLA (1929–2002)

Abestiak [14']

Argitaletxea / edita: Editorial de Música Española Contemporánea

Camille SAINT-SAËNS (1835–1921)

La nuit, Op.114 [10']

II

Felix MENDELSSOHN (1809–1847)

Ein Sommernachtstraum, Op.21&61. Ballet [61']

François **LÓPEZ-FERRER**
Zuzendaria • Director

Elena **SANCHO PEREG**
Sopranoa • Soprano

Marifé **NOGALES**
Mezzosopranoa • Mezzosoprano

VOCALIA TALDEA
Abesbatza • Coro

Babeslea
Patrocina

Ingeteam

François López-Ferrer, Gustavo Dudamelen ikaslea eta 2024ko Solti Sariaren irabazlea, soilik euskal ahotsez osatutako taldearen buru izango da: **Elena Sancho Pereg** eta **Marife Nogales** abeslariak eta **Vocalia Taldea** abesbatza, milurteko erdi batek bereizten dituen bi euskal konpositoreren arteko zubia ezarri ondoren, gaueko lanbro poetikoetan barneratuko gaituen programari ekiteko.

Euskadiko Orkestrak oso harreman hurbila izan zuen **Carmelo Bernaola** konpositore bizkaitarrarekin: 1982an sortu eta handik gutxira, Bernaola izan zen orkestra interpretatu zuen lehen euskal konpositoreetako bat (zehazki, bere lan komertzialetako bat, King Vidorren *Eta munduak aurrera darrai* film muturako soinu-banda). Bernaola Euskadiko Orkestrak jorratu zuen estetika abangoardistako lehen lanaren egilea ere izan zen (1. *Sinfonia*, 1985eko irailean), bai eta orkestrak egin zuen lehen enkarguaren hartzailea ere (*Bariazio kontzertanteak*, 1986ko urtarrilean Gasteizen, Donostian eta Bilbon estreinatua). Musikagilearen eta orkestraren arteko hurrengo lankidetzeta ere berehala iritsi zen: 1989an, Euskadiko Orkestrak *Abestiak* izeneko bere orkestra-sorkuntza berria estreinatu zuen Musika Hamabostaldian.

Bernaolak inoiz behar beste nabarmendu ez den ezaugarri bikaina izan zuen: bere ofizio ikaragarria. Nerabezaroan klarinetejole eta bandako moldatzaile izan zen garaian sortua, eta gero Madrilen eta Erroman konposizio ikasketak egin ondoren sendotua, Otxandioko konpositoreak idazteko erraztasun harrigarria zuen, bururatzen zitzaion edozein ideia fidagarritasun osoz jorratzeko aukera ematen ziona. Horregatik, opera izan ezik, bere ondare musikalean mota guztietako sorkuntzak aurki ditzakegu: orkestra eta ganberako obretatik hasi, batzuk formatu instrumental benetan ezohikoetara bideratuak, eta zinemarako musika, haurrentzako abestiak edo Bilboko Athleticen ereserki ospetsuraino. Bere interesen artean zeuden, halaber, beste musika batzuen gainean egindako musikak. Kapitulu horretan, iberiar ondare errenazentistatik abiatutako hiru lan nabarmentzen dira: 1978ko *Villanesca*, non Bernaolak Francisco Guerreroren musika-materialak erabili zituen, *Abestiak*, non gauza bera egin zuen Juan de Antxietaren (1462-1523) musikarekin eta, azkenik, *Tiento*, 1999an egin eta *Monumentu* deitu izena eman zion trilogia osatu zuen.

Abestiak lanean, Bernaolak Antxietari egotzitako antzinako doinuak hartzen ditu eta orkestra-ehun garaikide batean integratzen ditu, baina ez aipu arkeologiko soil gisa, behaketaren, kritikaren eta eraldaketaren mende dagoen material bizi gisa baizik. Jatorrizko material horren testuingurua etengabe aldatzen denez, lanak dentsitate eta testura aldaerak dituzten agertokietan aurrera egiten du: idazkera masiboagoa eta erritmikoki zorrotzagoa duten pasarteak gardenagoak diren beste batzuekin tartekatzen dira, non Antxietaren melodiak argi eta garbi ezagutu daitezkeen. Liluragarria da Bernaolak besteen materialak bere konposizio-teknikan nola txertatzen dituen: *Abestiak* lanean bere «estrukturalismo interbaliko» bereizgarria erabiltzen du berriro; hau da, altueren aukeraketa gobernatzen duten eta obra maila desberdinetan artikulatzen duten bitarte-multzo txikiak. Baina *Abestiak* lanean, lan interbaliko hori Antxietaren melodien ingurune modalari gainjartzen zaio, obra edozein irakurketa neoklasikotatik urruntzen duten marruskadurak, zabalitzeak eta itzal harmonikoak sortuz.

Konpositorearen beste ezaugarri bereizgarri bat pultsuaren malgutzea eta aldi bereko planoen arteko asinkronia da, «musika irekiarekiko» zuen interesaren herentzia izanik. *Abestiak* lanean, denboraren sentsazioa luzatzen den pasarteetan islatzen da hori, instrumentuen sarrera mailakatuekin, nahita egindako desoreka txikiekin

edo errenazimentuko kantu polifonikoaren fisionomia oso modu pertsonalean gogorarazten duten zelula erritmikoen gainjartzearekin. Horrela, bi garai historikoren eta bi ahotsen bizikidetzat proposatzen du lanak: Antxietarena eta Bernaolarena, elkarrengandik banaezinak izateraino lotuak.

La nuit 1900 inguruan **Camille Saint-Saëns**ek konposatutako emakumezko abesbatzarako eta sopranoarako orrialde iradokitzailea da, oso gutxitan interpretatzen den musika frantsesaren harribitxia: sopranoentzako, emakumezko abesbatzarako eta kolore itzaliko orkestra baterako gaueko kantata da, metal distiratsurik eta perkusiorik gabea. Georges Audigierren frantsesezko testu baten gainean, partitura giro lasai eta kontenplatiboz blaitua dago, bere testura eta harmonien fintasunari eta ahots bakarlariak —flautak haragitutako urretxindor batekin duan— eta sarritan xuxurlatu egiten dutela esango litzatekeen abesbatza eta orkestrak sortutako inozentziari esker lortua, Audigier poemak marratzen duen gau misteriotso eta malenkoniatsua gogora ekarriz.

Ahotsen zerrenda osatzeko, gaudaldiko azken obran mezzosoprano bat izango da: **Felix Mendelssohnek** William Shakespeareren **Uda-gau bateko ametserako** irudikatu zuen musika intzidental. Gauza jakina da obertura ospetsua bere gaztetako lanetatik jaio zela, 1826an idatzi baitzuen, 17 urte besterik ez zituela. Mendelssohnek familiaren laguna zen Wilhelm Schlegelen alemanezko itzulpenari esker ezagutu zuen *A Midsummer Night's Dream* lana, oso ezaguna garai hartan, eta Berlingo bere etxean ozen irakurri eta antzezten zena. Haren arreba Fannyk idatzi zuenez, «bat gatoz, erabat, *Udako gau bateko ametsarekin*, eta, bereziki, Felixek erabat bereganatu du». Shakespearerekiko etxekotasun goiztiar hori Mendelssohn etxeko giro finarekin uztartu zen, han oso gaztetatik Felixek kontzertu pribatuak zuzendu eta bere obrak estreinatzen baitzituen, irudimenak gainezka egiten zuen obertura hura sorrarazteko, non antzerkiaren pultsioa fantasiarekin harilkatzen den eta konpositoreak berak hitz onirikoz aipatzen zuen. Obeturak ospea lortuko zuen Europa osoan, eta George Grove musikologoak «musikan munduak inoiz ikusi duen heldutasun goiztiarraren miraririk handiena» bezala goretsiko zuen.

Hamazazpi urte geroago, 1843an, Federiko Gilen IV.a Prusiako erregeak, obeturaren miresle handia zenak — Mendelssohnek partituraren lehen edizioa eskaini zion urte batzuk lehenago —, Mendelssohni eskatu zion musika intzidental oso bat konposatzeko Potsdamen obraren gorteko ekoizpen berri baterako. Musikagileak gaztaroko obertura berreskuratutako eta hamalau ale laburrez inguratutako (ariak, koruak, orkestrako interludioak eta melodramak, hau da, musikarekin hitz egindako pasarteak), ekintzaren une garrantzitsuak lagunduko zituztenak, Ludwig Tieck zuzendariak egindako plan eszeniko bati jarraituz. Lan berrien artean nabarmentzekoak dira *Scherzo* dinamikoa, Titiako maitagarrien bihurrikaria atseginak gogora ekartzen dituenak; *Kantua abesbatzarekin* gozoa Maitagarrien Erreginaren gaueko ohean; *Nocturno* erromantikoa, bi maitale bikoteen ametsak laguntzen dituenak; Hermia eta Lysander, Helena eta Demetrius; eta, batez ere, *Eztei Martxa*, ametsak eta errealtateak, gizakiak eta naturaz gaindiko izakiak, jolas mundutar eta ispilu metafisikoetan korapilatzen diren komedia honen zatirik ospetsuena bilakatuko zena, betiere maitasuna goretsiz.

François López-Ferrer, alumno de Gustavo Dudamel y ganador del Premio Solti 2024, liderará a un elenco vocal puramente vasco: las cantantes **Elena Sancho Pereg** y **Marifé Nogales**, y el coro **Vocalia Taldea**, para abordar un programa que, tras establecer un puente entre dos compositores vascos separados por medio milenio, nos adentrará en las brumas poéticas de la noche.

Euskadiko Orkestra mantuvo una relación muy cercana con el compositor vizcaíno **Carmelo Bernaola**: al poco tiempo de su fundación en 1982, Bernaola fue uno de los primeros compositores vascos que interpretó la orquesta (concretamente, uno de sus trabajos comerciales, la banda sonora para la película muda de King Vidor *Y el mundo marcha*). Bernaola sería también el autor de la primera obra de estética vanguardista que abordó Euskadiko Orkestra (la *Sinfonía n.º 1*, en septiembre de 1985), así como el destinatario del primer encargo que realizó la orquesta (*Variaciones concertantes*, estrenada en Vitoria, San Sebastián y Bilbao en enero de 1986). La próxima colaboración entre el compositor y la orquesta no se haría esperar: en 1989 Euskadiko Orkestra estrenaría en la Quincena Musical su nueva creación orquestal, *Abestiak*.

Bernaola tuvo una gran cualidad que nunca se destaca lo suficiente: su inmenso oficio. Acuñado en su etapa como clarinetista y arreglista de banda en la adolescencia, y consolidado después con sus estudios de composición en Madrid y en Roma, el compositor de Otxandio tenía una asombrosa facilidad de escritura que le permitía abordar, con total solvencia, cualquier idea que se le ocurriera. Por eso, y excepción hecha de la ópera, en su legado musical podemos hallar creaciones de todo tipo: desde obras orquestales y de cámara, algunas para formatos instrumentales ciertamente inusuales, hasta música para cine, canciones infantiles o el célebre himno del Athletic de Bilbao. Entre sus intereses, se hallaban asimismo las músicas realizadas sobre otras músicas, un capítulo en el que destacan tres obras que parten del legado renacentista ibérico: la *Villanesca* de 1978, en la que Bernaola utilizó materiales musicales de Francisco Guerrero, *Abestiak*, en la que hizo lo propio con música de Juan de Antxieta (1462-1523) y, por último, *Tiento*, que en 1999 completaría esta trilogía a la que llamó *Monumento*.

En *Abestiak*, Bernaola toma melodías antiguas atribuidas a Antxieta y las integra en un tejido orquestal contemporáneo, pero no como simples citas arqueológicas, sino como material vivo sometido a la observación, la crítica y la transformación. La recontextualización constante de este material primigenio hace avanzar la obra por escenarios variantes en densidad y textura: pasajes de escritura más masiva y rítmicamente incisiva se alternan con otros más transparentes, en los que las melodías de Antxieta pueden reconocerse con total nitidez. Resulta fascinante cómo Bernaola integra los materiales ajenos en su propia técnica compositiva: en *Abestiak* vuelve a emplear su característico «estructuralismo interválico», es decir, conjuntos reducidos de intervalos que gobiernan la elección de alturas y articulan la obra a distintos niveles. Pero en *Abestiak*, ese trabajo interválico se superpone al contorno modal de las melodías de Antxieta, produciendo fricciones, ampliaciones y sombras armónicas que alejan la obra de cualquier lectura neoclásica.

Otro rasgo característico del compositor es la flexibilización del pulso y asincronía entre planos simultáneos, herencia de su interés por la «música abierta». En *Abestiak*, esto se traduce en pasajes donde la sensación de tiempo se dilata, con entradas escalonadas de los instrumentos, pequeños desajustes intencionados o la superposición de células rítmicas que evocan, de forma muy personal, la fisonomía del canto polifónico renacentista. La obra propone así la convivencia de dos tiempos históricos y de dos voces: la de Antxieta y la de Bernaola, entrelazadas hasta resultar inseparables.

La nuit es una evocadora página para coro femenino y soprano que **Camille Saint-Saëns** compuso hacia 1900 y que es una joya de la música francesa muy raramente interpretada: una cantata nocturna para soprano, coro femenino y una orquesta de colores apagados, sin metales brillantes ni percusión. Sobre un texto en francés de Georges Audigier, la partitura está impregnada de un clima sereno y contemplativo, logrado gracias a la delicadeza de sus texturas y armonías y a la inocencia que emana de la voz solista –en dúo con un ruiseñor encarnado por la flauta– y de un coro y una orquesta que a menudo se diría que murmullan, evocando la noche misteriosa y melancólica que dibuja el poema de Audigier.

El elenco vocal se amplía con una mezzosoprano para la última obra de la velada, la música incidental que **Felix Mendelssohn** imaginó para el **Sueño de una noche de verano** de William Shakespeare. Es bien sabido que la célebre obertura nació de su pluma juvenil, pues la escribió en 1826, con apenas 17 años. Mendelssohn conoció *A Midsummer Night's Dream* en la traducción alemana de Wilhelm Schlegel, amigo de la familia, y la comedia, popularísima en la época, se leía en voz alta y se representaba de forma doméstica en su casa de Berlín. Su hermana Fanny escribió que «estamos completamente compenetrados con el *Sueño de una noche de verano*, y en particular, Felix se lo ha apropiado por completo». Esta familiaridad precoz con Shakespeare se combinó con el ambiente refinado de la casa Mendelssohn, donde desde muy joven Felix dirigía conciertos privados y estrenaba sus obras, para dar origen a una obertura de imaginación desbordante, en la que la pulsión teatral se hilvana con la fantasía y a la que el propio compositor se refería en términos oníricos. La obertura ganaría popularidad en toda Europa y el musicólogo George Grove llegaría a alabarla como «la mayor maravilla de madurez precoz que el mundo ha visto jamás en música».

Diecisiete años más tarde, en 1843, el rey de Prusia Federico Guillermo IV, gran admirador de la obertura –Mendelssohn le había dedicado la primera edición de la partitura años antes–, pidió a Mendelssohn que compusiera una música incidental completa para una nueva producción cortesana de la obra en Potsdam. El compositor recuperaría la obertura de juventud y la rodearía de catorce números breves (arias, coros, interludios orquestales y melodramas, es decir, pasajes hablados con música), que acompañan momentos clave de la acción siguiendo un plan escénico elaborado por el director Ludwig Tieck. Entre los nuevos números destacan el dinámico *Scherzo*, que evoca las plácidas travesuras de las hadas de Titania; una dulce *Canción con coro* en el lecho nocturno de la Reina de las Hadas; un romántico *Nocturno* que acompaña los sueños de las dos parejas de amantes: Hermia y Lysander, Helena y Demetrius; y, sobre todo, la *Marcha nupcial*, que habría de convertirse en el fragmento más célebre de esta comedia donde sueños y realidad, seres humanos y seres sobrenaturales, se enredan en juegos mundanos y espejos metafísicos, siempre en exaltación del amor.

MIKEL CHAMIZO

Hurrengo kontzertu sinfonikoa / Próximo concierto sinfónico

5
ekaina
junio
19:30

PROKOFIEV
TCHAIKOVSKY

SARRERAK / ENTRADAS

10€ < 40€

euskadikoorkestra.eus
baluarte.com
Leihatila - Taquilla

AZKEN
ORDU
GAZTEA!
10€

ELECTRIFYING A SUSTAINABLE FUTURE

En la música hay un gran intercambio de energía. En Ingeteam vemos en este concierto de Euskadiko Orkestra 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.

Musikan energia truke handia sortzen da. Euskadiko Orkestraren kontzertu honetan Ingeteam-en lanaren irudipen ezin hobea ikusten dugu. Berrikuntzaren eta tradizioaren arteko fusioa, gizartera iristeko gai den obra handi bat osatzen duten orkestrako elementuen arteko integrazioa. Artea eta teknika elkartuta.