

f FUNDACIÓN
BALUARTE
FUNDAZIOA

CLÁSICA/KLASIKA

Gil Shaham y Adele Anthony

Violín

Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa

Homenaje
a Pablo Sarasate

Apirilak 19 de abril 19:30

DANZA | DANTZA

María Pagés Compañía De Sheherezade

Maiatzak 4 de mayo 19:30

Entradas | Sarrerak

I

Jesús Guridi (1886 - 1961)

Diez melodías vascas [22']

Pablo de Sarasate (1844 - 1908)

Romanza andaluza, op. 22 [5']

Gil Shaham, violín | biolina

Gabriel Fauré (1845-1924)

Pavana op. 50 [7']

Pablo de Sarasate (1844 - 1908)

El canto del ruiseñor, op. 29 [4']

Adele Anthony, violín | biolina

II

Manuel de Falla (1876-1946)

El sombrero de tres picos – Suite nº1 [10']

Pablo de Sarasate (1844 - 1908)

Introducción y Tarantela [6']

Adele Anthony, violín | biolina

Mijaíl Glinka (1804-1857)

Jota aragonesa – Capricho brillante [9']

Pablo de Sarasate (1844 - 1908)

Fantasia de Carmen, op. 25 [11']

Gil Shaham, violín | biolina

**Orquesta
Sinfónica de
Navarra** |
Nafarroako
Orkestra
Sinfonikoa

Óliver Díaz
Director |
Zuzendaria

**Duración
aproximada |
Iraupena**

100´ con pausa

Recreación y elogio de la danza

El pasado 10 de marzo se cumplieron 180 años del nacimiento de **Pablo Sarasate**. Y, aunque cualquier fecha es buena para disfrutar de su música, esta efeméride supone una magnífica ocasión para tributarle un homenaje. El programa elegido para la ocasión es brillante y atractivo, y presenta una gran coherencia, ya que hace dialogar las obras de Sarasate con otras composiciones de autores contemporáneos y posteriores que presentan un elemento común: la danza.

Si hay un género vinculado a Sarasate es precisamente la danza. De hecho, todas las obras del violinista navarro incluidas en el programa presentan ritmos de danza, y todas siguen su método de composición habitual: la elección de una serie de melodías preexistentes que adapta y varía en una composición a la que añade su sello personal. Este mismo es el sistema compositivo utilizado por **Guridi** en la obra que abre el programa, las *Diez melodías vascas* (1941), homenaje del compositor vasco al folclore de su tierra natal. El compositor selecciona diez melodías populares y crea una atmósfera particular para cada una. De esta manera, las transfigura y recrea, consiguiendo una obra en la que destaca la maestría en el tratamiento orquestal. Los números de carácter lírico y tempo moderado alternan con otros más animados en los que se pueden detectar fácilmente ritmos de danza como el arin-arin o el zortziko.

Tanto la *Romanza andaluza* (1878) como *El canto del ruiseñor* (1886) de Sarasate fueron publicadas por el editor alemán Simrock en su colección de *Danzas españolas*. La primera presenta un ritmo de polo en tempo moderado sobre el que se despliega una lírica melodía en el violín que justifica la denominación de romanza. En la segunda se pueden percibir ritmos cercanos al fandango y la malagueña tras un lenguaje aparentemente improvisatorio por medio del cual Sarasate explota los rápidos y complicados pasajes violinísticos que evocan el canto del ruiseñor. Estas dos obras están separadas en el programa por una composición de la misma época, la *Pavana* de **Gabriel Fauré** (1887). En ella, el compositor francés recrea el espíritu de la antigua danza renacentista combinando elegancia melódica, un exquisito manejo de los timbres orquestales y el empleo de las sutiles armonías postrománticas propias de su lenguaje.

Frente a los timbres delicados de las obras que conforman la primera parte del programa, las piezas de la segunda parte representan la vertiente más exuberante y animada de la danza. La primera de ellas lleva la firma del compositor español más relevante del siglo XX, **Manuel de Falla**. Se trata de la *Suite nº. 1* del ballet *El sombrero de tres picos* (1919), constituida por la introducción y los cuatro números de la primera parte del ballet, que presentan ritmos vivaces y enérgicos y una orquestación brillante y de gran colorido.

En las dos obras siguientes los papeles se intercambian: Sarasate recrea una danza italiana, la tarantela, mientras que **Glinka** utiliza como motivo la jota aragonesa. Esto es un ejemplo del gusto por el exotismo típico del siglo XIX. En la *Introducción y Tarantela* (1899), el ritmo frenético de la danza napolitana sirve de base a Sarasate para el despliegue del virtuosismo violinístico. El violinista había recogido sus materiales durante el viaje a Italia realizado unos meses antes. De la misma manera, el compositor ruso Mijaíl Glinka quedó fascinado por la brillantez de la jota aragonesa durante su estancia en España en 1845. Este fue el origen del *Capricho brillante sobre la jota aragonesa* (1845), brillante obra sinfónica en la que, tras una introducción lenta, el compositor aprovecha la típica estructura de estribillo y coplas para introducir variaciones y contrastes expresivos.

El contraste es precisamente la base de la *Fantasia sobre Carmen de Bizet* (1881). Con esta obra Sarasate quiso rendir homenaje a su amigo **Bizet**, fallecido cinco años antes y a quien probablemente había proporcionado los temas españoles que este utilizó en Carmen. Son precisamente estos temas los escogidos por Sarasate para su obra, todos ellos impregnados de ritmos de danza, que incluyen el polo, las seguidillas y la famosa habanera. Sarasate parte en su obra de la partitura de Bizet, pero introduce variaciones en la melodía del violín y abundantes elementos de virtuosismo con la finalidad de conseguir una obra brillante y efectista.

Dantzaren birsorkuntza eta laudorioa

Joan den martxoaren 10ean **Pablo Sarasateren** jaiozaren 180. urtemuga bete zen. Eta, edozein data ona bada ere haren musikaz gozatzeko, efemeridea aukera ederra da hari gorazarre egiteko. Eta horretarako aukeratu den egitaraua bikaina eta erakargarria izateaz gain, koherentzia handia ere badu. Egitarauak, izan ere, Sarasateren lanak jarri ditu solasean beste musikagile garaikide batzuen eta ondokoen konposizio batzuekin, pieza guztiek osagai berdina dutela ardatz: dantza.

Sarasateri lotutako genero nagusia dantza da, hain zuzen ere. Izan ere, egitarauan sartu diren nafar biolin-jolearen lan guztiek dantza-erritmoak dituzte, eta guztiak ere ohiko konposizio metodoari jarraituz zaizkio: aurretik zeuden melodia batzuk aukeratu, eta konposizio batera egokitu eta aldatu zituen, bere ezaugarriak emanez. **Guridik**, adibidez, konposizio-bide berbera erabili zuen egitarauko lehen lanean, *Hamar euskal melodiak* (1941), hau da, euskal konpositoreak bere sorterriari egindako omenaldian. Musikagileak, izan ere, hamar melodia herrikoi aukeratu eta halako giro berezi bat sortu zuen bakoitzerako. Horrela, melodiak antzaldatu eta birsortu zituen, eta lanean orkestra-tratamenduaren maisutasuna da nabarmentzekoa. Izaera lirikoko eta tempo moderatuko pasarteekin batera, biziagoak ere badira eta haietan aise antzematen ditugu dantza-erritmoak, hala nola arin-arina eta zortzikoa.

Sarasateren *Romanza andaluza* (1878) eta *El canto del ruiseñor* (1886) Simrock editore alemanak argitaratu zituen bere *Spanische Tänze* (*Danzas españolas*) bilduman. Lehenbizikoak polo-erritmo bat dakar tempo moderatuan eta, haren gainean, lirika melodikoa dago biolinean ehundua, erromantza izenaren justifikagarri. Bigarrenean, berriz, fandangoatik eta malagueñatik hurbileko erritmoak suma daitezke, itxuraz inprobisatua den hizkuntzaren ondotik, zeinaren bidez, Sarasatek urretxindorren kantuak gogora ekartzan dizkigun biolin-pasarte azkar eta konplikatuak ondu baitzituen. Bi obra horien artean garai bereko konposizio bat ageri da egitarauan, hots, **Gabriel Fauréren** *Pavana* (1887). Hartan, frantses konpositoreak Errenazimenduko dantza zaharraren estiloa birsortu zuen, ederki baliatuta bai dotorezia melodikoa, bai orkestra-tinbreen erabilera bikaina, bai eta bere hizkuntzari berez dagozkion harmonia postromantiko sotilak ere.

Egitarauaren lehen zatia osatzen duten lanen tinbre delikatuaren aurrean, bigarren zatiko piezek dantzaren alderdirik oparoena eta biziena ekartzen digute. Lehenengoa XX. mendeko konpositore espainiar garrantzitsuenak, **Manuel de Fallak**, ondua da. *El sombrero de tres picos* balletaren 1. Suitea da (1919), balletaren lehen zatia sarrerak eta lau pasarteek osatua; erritmo bizi eta kementsuak dituzte, bai eta orkestrazio bikain eta arras koloretsua ere.

Hurrengo bi lanetan, paperak trukutzen dira: Sarasatek dantza italiar bat birsortu baitzuen, tarantela. **Glinkak**, berriz, jota aragoitarra erabili zuen motibotako. Horra XIX. mendeko exotismo bereizgarriarekiko gustuaren adibidea. *Introducción y Tarantela* (1899) lanean, dantza napoliarren erritmo sutsuak oinarria ematen dio Sarasateri biolinaren bertuosismoa luze eta zabal erakusteko. Material horiek guztiak biolin-joleak berak jaso zituen, zenbait hilabete lehenago Italiara egindako bidaian. Era berean, Aragoiko jotaren izaera sutsuak Mijail Glinka konpositore errusiarra liluratu zuen, 1845ean Espainian barna ibili zenean. Horra *Capricho brillante sobre la jota aragonesa* (1845) sinfonia-lan bikainaren jatorria; sarrera geldoaren ondotik, konpositoreak estribillo eta koplen egitura bereizgarria baliatu zuen bariazioak eta kontraste adierazkorrek sartzeko.

Hain zuzen ere kontrastea da *Fantasia sobre Carmen de Bizet* (1881) lanaren oinarria, Sarasatek bere adiskide Bizeten omenez ondutakoa. **Bizet** bost urte lehenago zendu zen eta, ziurrenera, Sarasatek berak eman zizkion hark Carmenen erabilitako gai espainiarrak. Sarasatek, hain zuzen ere, gai horiek erabili zituen bere lanerako, guztiak ere dantza-erritmoz blaituak, tartean poloa, seguidillak eta habanera ospetsua daudela. Sarasate Bizeten partituratik abiatu zen bere lana ontzeko, baina bariazioak sartu zituen biolinaren melodian, bai eta bertuosismo elementu asko ere, lan sutsu eta efektista sortzeko.

Gil Shaham

Violín | Biolina

Gil Shaham es uno de los violinistas más destacados de nuestra época; su técnica impecable, junto con su inigualable calidez y generosidad de espíritu, han consolidado su renombre como un maestro estadounidense. Ganador de premios Grammy y nombrado "Instrumentista del Año" por *Musical America*, es reclamado en todo el mundo para actuar como solista junto a las principales orquestas y directores, y regularmente ofrece recitales y colabora con conjuntos en los más prestigiosos escenarios de conciertos del mundo y en los festivales más importantes.

Actúa regularmente con orquestas como Berlin Philharmonic, Boston Symphony, Chicago Symphony, Israel Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, New York Philharmonic, Orchestre de Paris, y San Francisco Symphony. También ha realizado residencias con las Orquestas de Montreal, Stuttgart y Singapur. Con la orquesta, Gil Shaham continúa explorando los "Conciertos para violín de la década de 1930", que incluyen obras de Barber, Bartok, Berg, Korngold, Prokofiev, entre otros.

Gil Shaham cuenta con una discografía de más de veinte trabajos como solista y de concierto, habiendo ganado múltiples premios Grammy, un Grand Prix du Disque, Diapason d'Or y la elección del editor de Gramophone. Muchas de estas grabaciones se encuentran en Canary Classics, el sello discográfico que fundó en 2004. Sus discos incluyen conciertos para violín de la década de 1930, obras virtuosas para violín, el *Concierto para violín* de Elgar, *Melodías hebreas*, *Los amantes de la mariposa* y muchos más. Su grabación de la serie *Conciertos para violín de la década de 1930 Vol. 2* fue nominada para un premio Grammy. Su última grabación de los conciertos de Beethoven y Brahms con The Knights se publicó en 2021 y recibió una nominación a los Grammy.

Fue galardonado con una Avery Fisher Career Grante en 1990, y en 2008 recibió el Premio Avery Fisher. En 2012 fue nombrado "Instrumentista del Año" por *Musical America*. Toca el violín Stradivarius "Condesa Polignac" de 1699 y actúa con un violín Antonio Stradivari, Cremona 1719, con la asistencia de Rare Violins In Consortium, Artists and Benefactors Collaborative.

Óliver Díaz

Director | Zuzendaria

Formado en la prestigiosa Juilliard School of Music de Nueva York y considerado como uno de los directores más versátiles de su generación, Óliver Díaz fue de 2015 a 2019 director musical del Teatro de la Zarzuela, y desde 2022 director artístico del Malta Summer Festival. Es miembro fundador y vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Orquesta (AESDO).

Su carrera le ha llevado a dirigir la mayoría de las principales orquestas españolas y también gran multitud de formaciones fuera de nuestras fronteras, así como a trabajar en los principales teatros, tanto nacionales como internacionales. En los últimos años ha desarrollado su doble faceta de compositor y arreglista en proyectos vinculados a su actividad como director de orquesta además de realizar revisiones críticas de partituras inéditas.

Adele Anthony

Violín | Biolina

Desde su triunfo en el Concurso Internacional de Violín Carl Nielsen de Dinamarca en 1996, Adele Anthony ha disfrutado de una carrera internacional aclamada y en expansión, que abarca América del Norte, Europa, Australia, India y Asia.

Además de sus apariciones con las seis sinfonías de la Australian Broadcasting Corporation, sus recientes temporadas incluyen actuaciones con las orquestas sinfónicas de Houston, San Diego, Seattle, Ft. Worth e Indianápolis, así como la Orquesta del Gewandhaus de Leipzig y la Orquesta Filarmónica de Radio France. Apasionada intérprete de música de cámara, aparece regularmente en La Jolla SummerFest y en el Aspen Music Festival. Su amplio repertorio abarca desde el Barroco de Bach y Vivaldi hasta obras contemporáneas de Ross Edwards, Arvo Pärt y Phillip Glass.

Entre sus grabaciones se encuentran Vivaldi: *Las cuatro estaciones* (Naxos) con Sejong Soloists; una grabación del *Concierto para violín* de Philip Glass con Takuo Yuasa y la Orquesta Ulster (Naxos); *Tabula rasa* de Arvo Pärt con Gil Shaham, Neeme Järvi y la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo (Deutsche Grammophon); y su última grabación del *Concierto para violín de Sibelius* y *Maninyas* de Ross Edwards con la Orquesta Sinfónica de Adelaide (Canary Classics/ABC Classics).

Toca un violín Antonio Stradivarius elaborado en 1728.

Orquesta Sinfónica de Navarra

Nafarroako Orkestra Sinfonikoa

Fundada en 1879 por Pablo Sarasate, la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) es la agrupación en activo más antigua del panorama sinfónico español. Está integrada en la Fundación Baluarte Fundazioa y es la orquesta oficial de la Comunidad Foral. En sus ciento cuarenta años de existencia, ha sido invitada por los principales auditorios, temporadas de ópera y festivales tanto en España como en el extranjero. Actualmente, presenta una temporada anual de conciertos de abono en Pamplona, Tudela y Tafalla y desarrolla una importante actividad social y educativa en toda la Comunidad Foral.

Calle Sandoval 6
31002 Pamplona-Iruña
948 229 217
www.fundacionbaluarte.com
info@fundacionbaluarte.com

 facebook.com/FundacionBaluarteFundazioa
 twitter/FundBaluarte
 instagram.com/fundbaluarte
 youtube.com/FundacionBaluarte
 Fundación Baluarte

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

