

Ciclo Sinfónico 21

7, 8 y 9 de junio de 2024

Teresa Catalán *Azul*

Gustav Mahler *Sinfonía núm. 5 en Do sostenido menor*

Jaime Martín *Director*

**Orquesta Nacional
de España**

Ciclo Sinfónico 21

7, 8 y 9 de junio de 2024

**Orquesta Nacional
de España**

David Afkham

Director titular y artístico

Félix Palomero

Director técnico de la OCNE

Jaime Martín

Principal director invitado

Josep Pons

Director honorario

Miguel Ángel García Cañamero

Director del CNE

Jaime Martín *Director*

Jaime Martín
Director

PRIMERA PARTE

Teresa Catalán (1951)

*Azul** [12']

*Estreno absoluto. Obra encargo de la Orquesta y Coro Nacionales de España.

Descanso de 15 minutos.

SEGUNDA PARTE

Gustav Mahler (1860-1911)

Sinfonía núm. 5 en Do sostenido menor [70']

I. Trauermarsch. In gemessenem Schritt.

Streng. Wie ein Kondukt. (Marcha fúnebre. Con paso medurado. Estricto. Como una procesión fúnebre).

II. Stürmisch bewegt, mit größter Vehemenz. (Tormentoso, con la mayor vehemencia).

III. Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell. (Vigoroso, no demasiado rápido).

IV. Adagietto. Sehr langsam. (Muy lento).

V. Rondo-Finale. Allegro – Allegro giocoso. Frisch. (Fresco).

Vi **7 JUN** y Sá **8 JUN** 19:30H
Do **9 JUN** 11:30H
Duraciones aproximadas

Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica

TVE grabará el concierto del domingo 9 de junio para su posterior emisión en el programa «Los conciertos de la 2». Además, el concierto del domingo será emitido por Radio Clásica (RNE) en directo.

SINFONISMO CREPUSCULAR

Aquella inalcanzable inocencia

Mientras la Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia desgrana a ritmo deliberadamente lento el *Adagietto* de la *Sinfonía núm. 5 en Do sostenido menor* de Mahler, la cámara de Luchino Visconti capta el cuerpo de Tadzio a contraluz del atardecer, levantando el brazo y señalando algún punto indeterminado de la playa. A la vez, el protagonista, tumbado en una hamaca, cede y muere solo, mirándole. «Mientras su rostro tomaba la expresión cansada, dulcemente desfallecida, de un adormecimiento profundo», describe Thomas Mann en *La muerte en Venecia*. En la novela original el protagonista, Gustav von Aschenbach, es un escritor reconocido, pero en la película Visconti hace la pirueta conceptual de equiparar lo que se ve con lo que se oye, y el protagonista pasa a ser un torturado compositor sensible a la belleza y a la furia, un punto neurótico y mayoritariamente genial: es decir, un sosias del propio Gustav Mahler.

Resulta paradójico que el reconocimiento mayoritario por parte del público le llegase al compositor bohemio con la inclusión del movimiento lento de la *Quinta* en la banda sonora de *Muerte en Venecia*, cuando es esta precisamente la sinfonía más descargada de imágenes hasta la fecha y la primera que no usa el verso o la palabra como sustrato original; dicho de otra forma, Mahler abandona el programa y se aleja de narrativas foráneas. Para las sinfonías anteriores –o, al menos, de la segunda a la cuarta– era *Des Knabe Wunderhorn* (*El muchacho de la trompa mágica*, de Clemens Brentano) el andamiaje poético que sostenía el relato musical. Pero en el año 1901 el universo referencial del compositor había cambiado, y en las obras salidas de su pluma aparecerán insinuados el dolor, la sencillez y la humanidad de los poemas de Friedrich Rückert, el sentimental poeta alemán marcado por la trágica muerte de sus dos hijos por la escarlatina. Aquellas «llamas tan oscuras», como las llamaba

Rückert, alcanzaron a Mahler no solo de forma alegórica, sino en la literalidad de algunos de los compases más reconocidos de la obra, como su marcha fúnebre inicial.

Pero achacarle a Rückert toda la responsabilidad del alquitrán emocional de aquellos días sería injusto: en febrero, mientras se ultimaban los preparativos para la Décima Exposición de los artistas de la Secesión vienesa, Mahler era ingresado y operado de urgencia debido a una hemorragia intestinal. La tarde del colapso había sido a todas luces excesiva, dirigiendo a la Filarmónica de Viena en una polémica *Quinta sinfonía* de Brucker –recortada por el propio Mahler para «eliminar lo vacío e irrelevante»– y haciendo brincar un par de horas más tarde a Papageno en la Staatsoper. Como resultado, su hermana Justine lo encontró durante la noche en un charco de sangre en el suelo de su apartamento, y Julius Hocheneegg, el eminente cirujano, le confesó a Mahler que había estado a media hora de no contarlo.

La recuperación fue casi milagrosa, reforzada luego por su estancia en la «cabañita» (*häuschen*) veraniega de Maiernigg donde empezó la composición de la *Quinta sinfonía*, rodeado de una discreta sensación de inmortalidad –había derrotado nuevamente a la enfermedad–, vistas idílicas, vegetación, y aguas lacustres. Ese verano le permitió finalizar tres canciones del ciclo *Kindertotenlieder*, cuatro de los *Rückert-Lieder* y los primeros tres movimientos de la sinfonía. Tras ello, la nada. Casi un año de inmovilidad creadora, como ocurría siempre que se reincorporaba a sus obligaciones laborales como director de orquesta en Viena. Sin embargo algo rompió la abulia de forma inesperada durante la estresante temporada: en noviembre, mientras ensayaba *Les Contes d'Hoffmann*, se reencuentra con Alma Schindler, a quien había conocido dos años antes en un paseo en bicicleta por Gosaumühle. Tras un noviazgo fulgurante, y mientras Klimt acababa su *Friso de Beethoven* e Isadora Duncan bailaba para toda la intelectualidad vienesa, Gustav Mahler y Alma Schindler se casaban un 9 de marzo de 1902. Aquel viaje del héroe del compositor entre 1901 y 1902, con la bajada a los infiernos de la enfermedad y su posterior ascenso amoroso, marcarán de forma radical la estructura de la *Quinta sinfonía*.

«Todo estilo nuevo exige una técnica nueva», apunta Mahler tras acabar una partitura que linda con el autorretrato. Y la cita no es un brindis al sol: la obra supone una transformación profunda de su relato, un cambio de foco donde su relación con la naturaleza pierde pie frente a la búsqueda personal de su lugar en el mundo. El traslado a lo musical de esta perspectiva humanista parte de un cierto descreimiento hacia las estructuras clásicas, organizando la sinfonía en cinco movimientos de forma superficial pero a su vez dividiéndola intramuros en tres bloques: el primero, conformado por los dos movimientos iniciales y que certifican la cercanía de la muerte; el segundo, con un *Scherzo* central que funciona como bisagra; y el tercero, con los dos últimos movimientos que se elevan hacia la luz. Tanto el primer bloque como el tercero usan los primeros movimientos como introducción de los segundos, generando una sensación de férrea arquitectura, de simetría prodigiosa donde lo vital se entrelaza con lo musical: cinco movimientos para la enfermedad, la muerte, la resurrección, el amor y la victoria; tres bloques para, como un Orfeo de la Grecia clásica, descender a los infiernos (*katabasis*), pasearse por el Hades y volver a ascender (*anabasis*) convertido en otro, en alguien con una piel musical nueva y una inocencia por estrenar.

La materia musical juega con un mundo referencial magnífico, desde ese principio estilizando las famosas cuatro notas iniciales de la *Quinta* de Beethoven, pasando por las sonoridades *klezmer* de la marcha fúnebre hasta la cita directa en pleno *Adagietto* del motivo de la mirada del *Tristan und Isolde* wagneriano. Mahler se salta las convenciones y se rodea de retóricas musicales propias, con una infinita gama de matices dinámicos y una exploración profunda de las tímbricas de la orquesta donde la percusión parece exponer un discurso incendiario. En una época donde la sociedad austriaca se dejaba mecer por su propio hedonismo, ignorando buena parte de los problemas políticos y sociales del momento, Mahler encuentra la forma de despertar del letargo decadente y representar los conflictos fundamentales del ser humano sin articular una sola palabra. Tras revisar su instrumentación en 1903 se estrenó el 18 de octubre de 1904 con la Orquesta Gürzenich en Colonia y una más que tibia acogida. En realidad Mahler pareció no darla nunca por concluida,

revisándola de forma sistemática hasta su muerte buscando matices en la instrumentación y balances orquestales inéditos, como si fuera una piedra filosofal que transmutara oscuridad en inocencia.

La declaración de independencia de Mahler vendrá precedida en el programa de la mejor manera posible, con el estreno absoluto de la partitura *Azul*, de Teresa Catalán, obra encargada de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Si para Mahler una partitura es una especie de catálogo de cicatrices, para Catalán componer es aprender a pensar. Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2021 y Premio Nacional de Música 2017, la compositora pamplonesa es dueña de una voz ecléctica que aúna la valentía con la responsabilidad: valentía a la hora de evitar lo acomodaticio en la creación y responsabilidad con quien escucha, para ofrecerle una música entendida como provocación personal y no como mero entretenimiento. En *Azul*, partitura para orquesta completa, hay una reflexión implícita sobre el paso del tiempo y un acercamiento más subjetivo que sinestésico, por mucho que el color haya jugado un papel importante en el itinerario creador de la compositora. La partitura es entendida como un misterio que no se revela hasta su escucha y que busca completar el ejercicio comunicativo para resultar cercana y sugerente. «Cada obra enseña a escribir la siguiente», comenta Catalán, y el poso de madurez que ha alcanzado su música con los años explica ese sendero de interrogantes por resolver. Más de un siglo las separa, pero si Mahler nos musitaba con su sinfonía el camino del héroe, Catalán lo completa en *Azul*: son la fugacidad y los extravíos los que dan sentido al viaje.

Mario Muñoz Carrasco

Musicólogo y crítico musical

Biografías

Jaime Martín

Director

Es director titular de la Orquesta Sinfónica de Melbourne, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda y director musical de la Orquesta de Cámara de Los Ángeles.

La temporada pasada, Jaime Martín debutó con la Sinfónica de Dallas, la Sinfónica de Indianápolis y la Filarmónica de Dresde. Realizó una extensa gira por Reino Unido con la Sinfónica de Gävle y debutó en los BBC Proms con la Orquesta Nacional de la BBC de Gales. En la temporada 23/24 ha dirigido la Orquesta del Festival de Budapest, la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo, la Sinfónica de Queensland y la Sinfónica de Colorado, entre otras.

Con la Orquesta de Cámara de Los Ángeles dirige desde G. B. Pergolesi hasta Danny Elfman; han programado, por ejemplo, revisiones de las últimas sinfonías de Mozart y las novenas sinfonías de Schubert y Shostakovich.

Con la Sinfónica de Melbourne dirigirá *Los planetas* de Holst, la *Tercera sinfonía* de Mahler, *Vida de héroe* de Strauss y sinfonías de Dvořák.

De su discografía destacan los *Conciertos para viento* de Mozart con la Orquesta Sinfónica de Londres; así como la serie para Ondine Records con la Orquesta Sinfónica de Gävle que incluye *Serenatas*, *Canción del destino* y obras corales de Brahms, y el *Cuarteto para piano* de Brahms/Schönberg.

En 2022 recibió el Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura.

© Paul Marc Mitchell

Orquesta y Coro Nacionales de España Temporada 24/25

Renovación de abonos desde el 16 de mayo

Nuevos abonos desde el 19 de junio

GUÍA FÁCIL
DEL ABONADO

CONSULTA
LA PROGRAMACIÓN
COMPLETA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

ORQUESTA NACIONALES
Y CORO DE ESPAÑA

Piet Mondrian *Composición de colores / Composición nº 1 con rojo y azul, 1931.*
©Museo Nacional Thyssen Bornemisza

Orquesta Nacional de España

Director titular y artístico

David Afkham

Director asistente

temporada 2023/24

Luis Toro Araya

Violines primeros

Miguel Colom Cuesta

(concertino)

Valerie Steenken (concertino)

Joan Espina Dea (solista)

Kremena Gancheva

Kaykamdjozova (solista)

Ane Matxain Galdós (ayuda
de solista)

Georgy Vasilenko (ayuda de
solista)

Miguel Ángel Alonso
Martínez

Laura Calderón López

Antonio Cárdenas Plaza

Raquel Hernando Sanz

Ana Llorens Moreno

Pablo Martín Acevedo

Rosa María Núñez Florencio

Stefano Postinghel

M^a del Mar Rodríguez

Cartagena

Krzysztof Wisniewski

Jastszebski

María Espino Codes*

Susana Gallego Fernández*

Viktoriiia Kramer*

Jonathan Mesonero

Rodríguez*

Miguel Molina Cabrera*

Pablo Pardo Cervera*

Violines segundos

Laura Salcedo Rubio (solista)

Alejandra Navarro Aguilar
(solista)

Jone de la Fuente Gorostiza
(ayuda de solista)

Mario Pérez Blanco (ayuda
de solista)

Juan Manuel Ambroa Martín

Nuria Bonet Majó

Iván David Cañete Molina

José Enguñanos López

Javier Gallego Jiménez

Rolanda Ginkute

Luminita Nenita

Roberto Salerno Ríos

Elsa Sánchez Sánchez

Anna Benavent Montell*

María Ferrando Vercher*

Carlos Ocaña Arroyo*

María Assumpta Pons Casas*

Anna Maria Cristina Popan*

Roberto Soriano Guillén*

Isabel Vicente Martín*

Violas

Silvina Álvarez Grigolatto
(solista)

Alicia Salas Ruiz (solista)

Cristina Pozas Tarapiella

(ayuda de solista)

Martí Varela Navarro (ayuda

de solista)

Joaquín Arias Fernández

Carlos Barriga Blesch

Alberto Clé Esperón

Paula García Morales

Mª Paz Herrero Limón

Julia Jiménez Peláez

Lorena Otero Rodrigo

Almudena Arribas Comes*

Víctor Gil Gazapo*

Marina Naredo Martínez*

Sergio Vigara González*

Violonchelos

Joaquín Fernández Díaz

(solista)

Javier Martínez Campos

(ayuda de solista)

Josep Trescolí Sanz (ayuda

de solista)

Alberto Alonso Pérez

Mariana Cores Gomendio

Montserrat Egea Tapetado

Enrique Ferrández Rivera

Adam Hunter Rae

Nerea Martín Aguirre

Mireya Peñarroja Segovia

Gabriel Sevilla Martínez

Raquel Rivera Novillo*

Carlos Sánchez Muñoz*

Contrabajos

Antonio García Araque
(solista)

Julio Pastor Sanchís (ayuda
de solista)

Guillermo Sánchez Lluçh

(ayuda de solista)

Laura Asensio López

Jorge Martínez Campos

Ramón Mascarós Villar

Pablo Múzquiz Pérez-Seoane

Luis Navidad Serrano

Bárbara Veiga Martínez

Flautas

Álvaro Octavio Díaz (solista)
José Sotorres Juan (solista)
Miguel Ángel Angulo Cruz
Marta Santamaría Llavall
Francisco Javier
Castiblanque Saelices*

Oboes

Víctor Manuel Ánchel
Estebas (solista)
Robert Silla Aguado (solista)
Ramón Puchades Marcilla
Vicente Sanchis Faus
José María Ferrero de la
Asunción (corno inglés)

Clarinetes

Enrique Pérez Piquer (solista)
Javier Balaguer Doménech
(solista)
Ángel Belda Amorós
Carlos Casadó Tarín (requinto)
Eduardo Raimundo Beltrán
(clarinete bajo)
Ildefonso Moreno Martín*

Fagotes

Enrique Abargues Morán
(solista)
José Masiá Gómez (solista)
Miguel Alcocer Cosín
Vicente J. Palomares Gómez
Miguel José Simó Peris

Trompas

Salvador Navarro Martínez
(solista)
Pedro Jorge García (solista)
Javier Bonet Manrique
(ayuda de solista)
Eduardo Redondo Gil (ayuda
de solista)
Carlos Malonda Atienzar
Alberto Menéndez
Escribano
José Rosell Esterelles
Jorge García Bóveda*
David Sánchez Camús*

Trompetas

Manuel Blanco Gómez-
Limón (solista)
Adán Delgado Illada (solista)
Vicente Martínez Andrés
Juan Antonio Martínez
Escribano
Marcos García Vaquero*
Marlon Renato Mora López*

Trombones

Edmundo José Vidal Vidal
(solista)
Juan Carlos Matamoros
Cuenca (solista)
Jordi Navarro Martín
Francisco Guillén Gil
(trombón bajo)

Tuba

José Francisco Martínez
Antón (ayuda de solista)

Percusión

Joan Castelló Arándiga
(solista)
Rafael Gálvez Laguna (solista)
Juanjo Guillem Piqueras
(solista)
Antonio Martín Aranda
(ayuda de solista)
Roberto Fernández Duro*
Gregorio Gómez Sánchez*

Arpa

Oihane Igerabide Etxebarria*

Piano/Celesta

Sebastián Mariné Isidro*

Avisadores

Juan Rodríguez López
Víctor Daniel García Paino
David Ruiz Olmeda

Archivo Orquesta y Coro Nacionales de España

Rafael Rufino Valor
Ricardo Gutiérrez Montero

*Profesor/a invitado/a

Próximos conciertos

Orquesta y Coro Nacionales de España

Focus Festival Satélite 21

11 de junio

Iannis Xenakis *Pléiades*
Tomás Marco* *Necronómicon*
Jean Barraqué *Chant après chant***

Margarita Rodríguez Soprano **Jesús Campo** Piano
Rafa Gálvez Percusión **Nerea Vera** Percusión
Víctor Barceló Percusión **Jordi Sanz** Percusión
Guillem Serrano Percusión **Juanjo Guillem** Percusión
y dirección artística

*Compositor perteneciente a la AMCC

**Estreno en España

Focus Festival 02

14 de junio

Alberto Posadas *Königsberger Klavierkonzert**
Francisco Guerrero *Coma Berenices*
Iannis Xenakis *Jonchaies*

Josep Planells Director **Florian Hölscher** Piano

*Estreno absoluto. Obra encargo de la Orquesta y Coro Nacionales de España y del Staatstheater de Stuttgart.

Satélite 22 El eterno retorno

18 de junio

Sofiya Gubaidúlina *Cuarteto de cuerda núm. 1*
Elliott Carter *Cuarteto con oboe*
Cayetano Brunetti *Quinteto para oboe, violín, dos violas y violonchelo en Re mayor, op. 11 L. 266**

Luis María Suárez Violín **Ane Matxaín** Violín
Alicia Salas Viola **Martí Varela** Viola **Carla Sanfélix** Violonchelo
Robert Silla Oboe

*Estreno en tiempos modernos

Sinfónico 22

21, 22 y 23 de junio

Ludwig van Beethoven *Missa solemnis en Re mayor, op. 123*

David Afkham Director **Sarah Wegener** Soprano
Wiebke Lehmkuhl Contralto **Maximilian Schmitt** Tenor
Ashley Riches Bajo

S. M. La Reina De España

Presidencia de Honor

La Orquesta y Coro Nacionales de España está integrada en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, del Ministerio de Cultura. La Orquesta Nacional de España pertenece a la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS).

Programas de mano

Desde el día anterior al concierto pueden descargarse los programas en <http://ocne.mcu.es/explora/programas-temporada-23-24>. Los textos cantados sujetos a derechos de propiedad intelectual permanecerán en la página web solamente los días del concierto. Las biografías de los artistas han sido facilitadas por sus agentes y la Orquesta y Coro Nacionales de España no puede responsabilizarse de sus contenidos, así como tampoco de los artículos firmados.

Día de concierto

Puntualidad

Una vez comenzado el concierto no se permitirá el acceso a la sala, salvo en las pausas autorizadas al efecto.

En la sala

Fotos y grabaciones. Les informamos de que no está permitido realizar fotografías ni grabaciones durante la interpretación y les rogamos que silencien sus dispositivos electrónicos.

Teléfonos móviles. En atención a los artistas y público, se ruega silencien los teléfonos móviles y eviten cualquier ruido que pueda perjudicar la audición de la música y el respeto de los silencios.

Venta de entradas

Auditorio Nacional de Música y teatros del INAEM

Venta telefónica 902 22 49 49 / 910 88 32 78

(lunes a domingo de 10.00 a 22.00 h)

Venta electrónica www.entradasinaem.es

Más información

Teléfono 91 337 02 30

Web <http://ocne.mcu.es>

Susana Talayero

La garra (Retrato bulboso I), 2013

152 × 110 cm.

Óleo, tinta, grafito, bolígrafo y papel poliéster sobre papel poliéster.

© Museo de Bellas Artes de Bilbao

Equipo técnico

Félix Palomero

Director técnico

Rogelio Igalada

Área socioeducativa

Belén Pascual

Directora adjunta

Montserrat Calles

Producción

Elena Martín

Gerente

Gerencia

María Morcillo

Rosario Laín

Administración

Guzmán Zaragoza

Contratación

Mónica Lorenzo

Coordinadora artística

Miguel Sánchez

Departamento artístico

Ana Albarelos

Directora de comunicación

Montserrat Morato

Paloma Medina

Pilar Ruiz

Carlos Romero

Secretarías técnicas y de dirección

Miguel Rodríguez

Coordinador de producción (área de escenario)

Begoña Álvarez

Marta Álvarez

Públicos

Isabel Frontón

Coordinadora técnica del CNE

Irene Comesaña

Luis Daniel Tejero

Alumnos en prácticas

Salvador Navarro

Secretario técnico de la ONE

ICCMU

Síguenos en

@ocnesp

@OrquestayCoroNacionalesdeEspana

@orquestaycoro

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

ORQUESTA Y CORO NACIONALES DE ESPAÑA

