

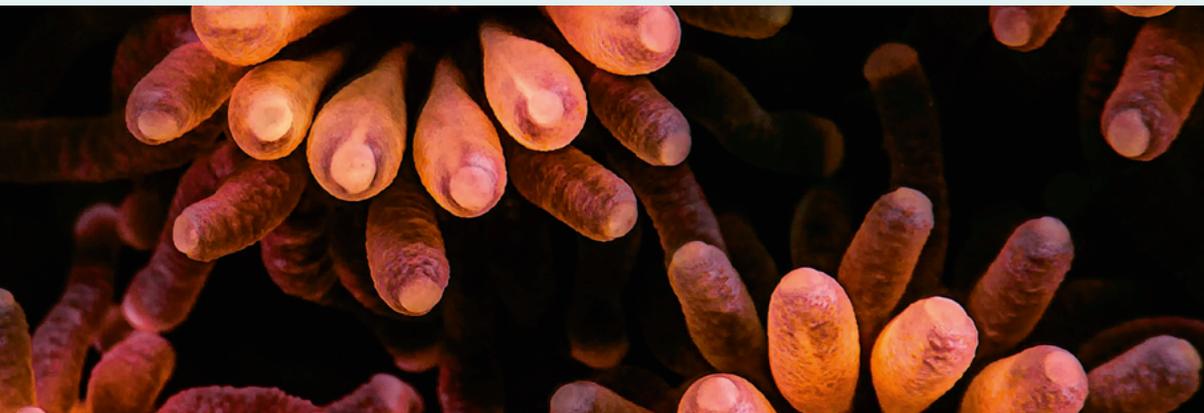

1

LA ACTUALIDAD DE LO BELLO / 25 ENE **ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA**

«METAMORFOSIS»

TEMPORADA 19/20 **PARADIGMAS**

GORDAN NIKOLIĆ VIOLÍN
Y DIRECTOR
EVA SANDOVAL PRESENTADORA

PRIMERA PARTE

ARNOLD SCHOENBERG (1874-1951)
*Verklärte Nacht (Noche transfigurada),
opus 4 (versión para orquesta de cuerdas)*

SEGUNDA PARTE

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Sinfonía núm. 2 en re mayor, opus 73
I. Allegro non troppo
II. Adagio non troppo
III. Allegretto grazioso (quasi andantino)
IV. Allegro con spirito

LA ACTUALIDAD DE LO BELLO
CONCIERTO 1

SÁ 25ENE 19:30H

DURACIÓN APROXIMADA

Primera parte: 38 minutos
Pausa: 20 minutos
Segunda parte: 50 minutos

**Charla previa de 10 minutos al
inicio de cada obra.**

Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica
Radio Nacional Clásica (RNE)
grabará el concierto del sábado
25 de enero y será emitido el
domingo 26 a las 11:30

«METAMORFOSIS»

EVA SANDOVAL MUSICÓLOGA E INFORMADORA DE RADIO CLÁSICA (RTVE)

«El propósito de este ensayo es probar que Brahms, el clasicista, el académico, fue un gran innovador en el reino del lenguaje musical»

Arnold Schoenberg: *Brahms el progresista*, (1947)

Cuando Schoenberg nació en Viena el 13 de septiembre de 1874, Johannes Brahms (1833-1897) tenía 41 años y era director de la Sociedad de Amigos de la Música de la capital austríaca. Desde 1860, el compositor alemán se había distanciado de la conocida como «Neue Musik» («Nueva música») abanderada por Liszt y Wagner, convirtiéndose en el máximo exponente de la tradición nacida en Bach y continuada por Beethoven. Debido a este espíritu conservador fue definido en vida como «la tercera B» de la música germánica.

Nadie daba crédito cuando, casi noventa años después, en 1947, el adalid de la vanguardia musical de su época Arnold Schoenberg (1874-1951) le calificaba como «Brahms el progresista» en uno de sus artículos más recordados. Ya en 1933 Schoenberg había orquestado su *Cuarteto con piano en Sol menor, opus 25*. Según los distintos escritos que publicó en su defensa, la modernidad brahmsiana radicaba en técnicas compositivas como la «variación en desarrollo», es decir, en su capacidad para transformar el material de partida de las maneras más originales e ingeniosas, y estructurar a través de esa continua metamorfosis de motivos su discurso musical.

Otra de las particularidades que el autor vienés alababa de Brahms era su fidelidad a la esencia de la música de cámara. De hecho, es de suponer que esa influencia fuera la responsable de la elección de una formación tan brahmsiana como la de del sexteto de cuerda para la versión original de *Verklärte Nacht (La noche transfigurada), opus 4*, arreglada para orquesta

de cuerda en 1917 y revisada en 1943. Schoenberg concluyó esta obra maestra de su primera época con 25 años, al término de las vacaciones de verano de 1899 que disfrutó en Payerbach am Semmering junto al que fuera su único maestro, Alexander Zemlinsky, y a su hermana Mathilde, con la que contraería matrimonio en 1901.

Se inspira en el poema homónimo del escritor alemán Richard Dehmel, cuyo impactante texto describe el diálogo nocturno de dos amantes en el bosque durante el cual la mujer le revela al hombre que lleva en su seno al hijo de otro. «Sus poemas han ejercido una influencia decisiva sobre mi desarrollo musical. Ellos fueron los que me obligaron por primera vez a buscar un nuevo tono en la lírica», escribió Schoenberg a Dehmel en 1912. Según el musicólogo Hans Heinz Stuckenschmidt, el tema de *La noche transfigurada* «constituye un reflejo de la nueva moral sexual no burguesa, sostenido en todo momento por la idea de un Eros que todo lo supera y que es capaz de desterrar cualquier convención». Además, estamos ante uno de los primeros casos de música programática no orquestal, sino de cámara.

La noche transfigurada lleva hasta el límite el cromatismo heredado de Wagner y, aunque podemos decir que el centro tonal de la obra es re menor, su inestabilidad y ambigüedad la introducen en las regiones aún inexploradas de la atonalidad. De ahí el desconcierto del público que escuchó por primera vez la obra en Viena en 1902, entre los que se encontraba Anton Webern, quien destacó positivamente la sobreabundancia de temas del sexteto, su libertad arquitectónica y la novedad de los giros melódicos y armónicos.

La intensidad emocional de *La noche*, hilvanada en un único movimiento, se anuncia ya en la sección inicial, «Grave», cuyo primer tema de perfil anacrúsico, descendente y reiterativo ambienta los versos inaugurales del poema: «Una

pareja camina por la desnuda y fría arboleda». La confesión atormentada de la mujer, «Llevo un niño, pero no es tuyo», comienza con un motivo lírico, quebrado y sincopado en las violas. Esa angustia encuentra su consuelo en el cálido acorde mayor que abre la sección nº 4, «Adagio». La voz amorosa de los violonchelos responde: «Ese niño que has concebido no debe oprimir tu alma». Por fin, en el quinto y último episodio, «Adagio (muito tranquilo)», se produce la redención por amor y se transfigura el tema inicial en las cuerdas con sordina: «¡Mira el claro resplandor del universo! La gloria rodea todas las cosas».

Al igual que *La noche transfigurada*, la *Sinfonía núm. 2 en re mayor, opus 73* de Brahms fue escrita en verano. «Usted sólo necesita sentarse al piano, alternar sus pequeños pies en ambos pedales y mantener el acorde de fa menor durante un buen rato, combinando el registro grave con el agudo, *ff* y *pp*, y así se irá haciendo una idea, poco a poco, de la ‘nueva’». Con esta típica ironía brahmsiana presentaba el autor la segunda sinfonía a su amiga Elisabet von Herzogenberg en una carta de noviembre de 1877. Un mes después le volvió a escribir diciendo: «Aquí los músicos interpretan mi nueva obra con un crespón negro alrededor del brazo, a causa del sonido tan lúgubre; también será impresa con una orla fúnebre». Y a su editor, Fritz Simrock, le advirtió: «es tan melancólica que no sé si podrás soportarlo».

Nada más lejos de la realidad. La *Sinfonía núm. 2* de Brahms proyecta un carácter excepcionalmente amable, sobre todo si la comparamos con su primera página sinfónica, tensa y sombría, aún condicionada por el gigante Beethoven, que había sido estrenada el año anterior, 1876. Quizás por eso, al compositor le complacía bromear con sus amigos preparándolos exactamente para lo contrario, con el fin de contemplar su reacción de sorpresa.

La partitura fue el resultado de unas vacaciones en una localidad idílica austríaca: el pueblo de Pörtlach, a orillas del Wörthersee, en los Alpes. La belleza del enclave influyó claramente en la concepción cálida y jovial

de la pieza, por lo que ha sido comparada con la *Sinfonía núm. 6 en fa mayor «Pastoral»* de Beethoven. Otra razón que contribuyó al buen humor de Brahms aquel 1877 fue la consecución de una independencia financiera completa, lo que le permitió concentrarse exclusivamente en la composición. El estreno el 30 de diciembre, con la Filarmónica de Viena dirigida por Hans Richter, cerró el año por todo lo alto. El tercer movimiento gustó tanto al público que la orquesta tuvo que repetirlo.

El «Allegro non troppo» comienza con una característica célula de cuatro notas en violonchelos y contrabajos a la que se superpone un bucólico tema de los vientos en compás ternario que parece recrear la sonoridad de las trompas alpinas. La transición hacia el segundo tema, que posee una indudable relación melódica con la famosa *Canción de cuna*, op. 49 nº 4 escrita en 1868, introduce una cierta tristeza contenida que diluye la felicidad inicial. En el desarrollo, como es habitual en Brahms, asistimos a un elaborado trabajo de metamorfosis de los motivos ya presentados.

En el movimiento lento, «Adagio non troppo», se acentúa el carácter introvertido y sombrío tan propio del músico alemán. Pero, además, desde el punto de vista de la escritura, los materiales temáticos se transforman constantemente logrando un prodigio de «variación en desarrollo», utilizando la terminología schoenbergiana. Es «más sobresaliente por el desarrollo de los temas que por los temas mismos», bromeó el crítico vienés Eduard Hanslick.

El «Allegretto grazioso (quasi andantino)», un scherzo con dos tríos, restaura la luminosidad en la considerada como sección más pastoral de toda la obra, una atmósfera ya anunciada por los oboes en el primer tema. Concluye la sinfonía con el optimismo y bullicio del «Allegro con spirito», en el que destaca una distintiva serie de cuartas que transita por distintos estados anímicos a lo largo del movimiento. La radiante coda final nos muestra el triunfo definitivo de Brahms sobre las sombras y los fantasmas beethovenianos que le habían perseguido hasta su primera sinfonía.

© MARCO BORGREVE

GORDAN NIKOLIĆ

VIOLÍN Y DIRECTOR

Después de haber estudiado con el violinista y director de orquesta Jean Jacques Kantorow, Gordan Nikolić fue, sucesivamente, concertino de la Orquesta de Auvergne, de la Orquesta de Cámara de Lausana, de la Orquesta de Cámara de Europa y de la Orquesta Sinfónica de Londres.

Junto a sus compromisos de concertino-director, Gordan Nikolić ha actuado como solista bajo la dirección de Myung-whung Chung, Bernard Haitink, Sir Colin Davis, André Previn y Daniel Harding, entre otros. No obstante, no se pueden minimizar sus encuentros con músicos como Kurt Masur, Bernard Haitink, Emmanuel Ax, Mitsuko Uchida, Valery Gergiev, Nikolaus Harnoncourt, Mariss Jansons y Sir Simon Rattle.

Desde 2004, Gordan Nikolić es director artístico de la Orquesta de Cámara de los Países Bajos, que dirige desde su violín.

Gordan Nikolić ha liderado, entre otras, la Orquesta Sinfónica de Londres, la Camerata de Manchester, la Orquesta de Cámara de Ginebra, la Tapiola Sinfonietta, la Orquesta de Cámara Australiana, la Orquesta Nacional de España y Orchestre Nacional de la Isla de Francia.

Desde 2004 es docente en Codarts, Academia de Música de Róterdam, y depositario honorífico del título de Prince Consort Professor del Royal College of Music en Londres. También dirige proyectos estudiantiles en escuelas de música y clases magistrales en festivales, como Musikene San Sebastian, Academia Codarts, Royal College of Music, Joven Orquesta Nacional de Cataluña, Escuela Reina Sofía en Madrid y Festival Aurora en Suecia.

Gordan Nikolić ganó varios premios, incluidos el Tibor Varga, Paganini, Huml y Brescia.

Como solista, músico de cámara o director, en sus grabaciones más memorables ha interpretado música de cámara de Schumann, en Alpha, con Eric Lesage, con la que ganó el Premio Crítico Alemán; la *Serenata Haffner*, de Mozart; las sinfonías de Schubert; *Concierto de Hartman* con la NKO; *Sinfonía concertante* de Mozart (a la viola), junto a Julia Fischer y Jakov Kreizberg, en Pentatone; *Doble Concierto* de Brahms; *Triple Concierto* de Beethoven, con Lars Vogt, Tim Hugh y Bernard Haitink, en LSO live; sinfonías de Gounod; *Sinfonía núm. 14* de Shostakovich; y la grabación en vivo para Challenge Classics.

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA TEMPORADA 19/20

LA ACTUALIDAD DE LO BELLO

La Actualidad de lo Bello es el nombre de un ciclo de conciertos en cuyo criterio de programación interviene de manera decisiva la reflexión acerca de las corrientes de pensamiento musical que han cimentado las diferentes formas de crear música.

«MEDITACIÓN»

NACHO DE PAZ DIRECTOR

OLIVIER MESSIAEN *Les offrandes oubliées (Las ofrendas olvidadas)* / JOSÉ MANUEL LÓPEZ-LÓPEZ *Tisseur de sable (Tejedor de arena)** / STEVE REICH *The four sections (Las cuatro secciones)*

SÁ14MAR 19.30H

«GOZO»

NICOLAS ALTSTAEDT VIOLONCHELO Y DIRECTOR

J. HAYDN *Concierto para violonchelo núm. 1 en do mayor, Hob. VIIb:1; Sinfonía núm. 80 en re menor, Hob. I:80* / S. VERESS *Vier Transsylvanischen Tänze für Streichorchester (4 danzas transilvanas para cuerdas)* / B. BARTÓK *Divertimento para cuerdas, BB. 118*

SÁ22MAY 19.30H

«ÉXTASIS»

DAVID AFKHAM DIRECTOR

E. MENDOZA *Salón de espejos*** / P. HINDEMITH *Symphonic Metamorphosis on Themes by Carl Maria von Weber* / J. PLANELLS *Con Sprezzatura**** / A. SCRIABIN *Poème de l'extase (Poema del éxtasis)*

SÁ12JUN 19.30H

Cada uno de los conciertos se iniciará con una breve introducción al programa llevada a cabo por un musicólogo especialista, director, intérprete o el propio compositor de la obra.

*Obra encargo de la Fundación BBVA. Estreno absoluto. / **Obra interpretada por primera vez por la Orquesta Nacional de España. / ***Obra co-encargo de la WDR Sinfonieorchester de Colonia (Alemania) y de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Estreno en España.

DISEÑO UNDERBAU IMPRESIÓN ESTUGRAF NIPO 827-20-007-O DEPÓSITO LEGAL M-441-2020

PRÓXIMOS CONCIERTOS | CICLO SINFÓNICO

«DOS VETERANOS»

EIJI OUE DIRECTOR
JANE ARCHIBALD SOPRANO
BENJAMIN APPL BARITONO

RALPH VAUGHAN WILLIAMS *Dona nobis pacem* / GUSTAV HOLST *The Planets (Los planetas), opus 32*

VI7FEB / SÁ8FEB / DO9FEB
CICLO SINFÓNICO

«HOR(PERDÓN)ROR»

PEDRO HALFFTER CARO DIRECTOR
ROSA TORRES-PARDO PIANO
MANUELA UHL SOPRANO
DAVID POMEROY TENOR
CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

IGOR STRAVINSKY *Capriccio para piano y orquesta* / WALTER BRAUNFELS *Te Deum, opus 32*

VI21FEB / SÁ22FEB / DO23FEB
CICLO SINFÓNICO

«COLORES Y RECUERDOS»

DIEGO MARTÍN-ETXEBARRIA DIRECTOR
JUAN DE LA RUBIA ÓRGANO

OLIVER MESSIAEN *Hymne pour grande orchestra* / FERNANDO BUIDE DEL REAL *Concierto para órgano** / PAUL DUKAS *Sinfonía en do*

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

VI14FEB / SÁ15FEB / DO16FEB
CICLO SINFÓNICO

«LO EMOTIVO Y LO MAINSTREAM»

DAVID AFKHAM DIRECTOR
VILDE FRANG VIOLIN

EDWARD ELGAR *Concierto para violín en si menor, opus 61* / ROBERT SCHUMANN *Sinfonía núm. 3 en mi bemol mayor, opus 97, «Renana»*

VI28FEB / SÁ29FEB / DO1MAR
CICLO SINFÓNICO

ENTRADAS YA A LA VENTA

VENTA ONLINE www.entradasinaem.es
VENTA TELEFÓNICA **902 22 49 49 / 985 67 96 68**
Y EN TAQUILLAS **Auditorio Nacional de Música y teatros del INAEM**

VENTA DE ENTRADAS

Taquilla del Auditorio Nacional de Música y teatros del INAEM

VENTA TELEFÓNICA **902 22 49 49 / 985 67 96 68**

VENTA ELECTRÓNICA www.entradasinaem.es

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

**ORQUESTA NACIONAL
Y CORO** NACIONALES
DE ESPAÑA

