

Ciclo Sinfónico 15

15, 16 y 17 de marzo de 2024

Richard Strauss *Don Quijote, op. 35*

Andrés Isasi *El oráculo, op. 18*

Maurice Ravel *Bolero*

Orquesta Sinfónica de Bilbao

Giancarlo Guerrero *Director*

Asier Polo *Violonchelo*

Orquesta y Coro

Nacionales de España

Ciclo Sinfónico 15

15, 16 y 17 de marzo de 2024

**Orquesta y Coro
Nacionales 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

Orquesta Sinfónica de Bilbao

Giancarlo Guerrero *Director*

**Orquesta Sinfónica
de Bilbao**

Giancarlo Guerrero
Director

Asier Polo
Violonchelo

PRIMERA PARTE

Richard Strauss (1864-1949)

*Don Quijote, variaciones fantásticas sobre
un tema caballeresco, op. 35 [38']*

Introducción

Tema

Maggiore

Variaciones I a X

Finale

Solo de viola, Cristina Blanco Amavisca

SEGUNDA PARTE

Andrés Isasi (1890-1940)

El oráculo, poema sinfónico, op. 18 [15']

Maurice Ravel (1875-1937)

Bolero [14']

Vi **15** y Sá **16** MAR 19:30H
Do **17** MAR 11:30H
Duraciones aproximadas

Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica

Radio Clásica (RNE) emitirá
en directo el concierto del
domingo 17 de marzo.

Lo nacional en la música: entre la realidad y la fantasía

Pocos dudan de que la figura de Don Quijote –y la de Cervantes, con esa permeabilidad entre el personaje y su autor– representa a España en el mundo. María Zambrano subraya lo sorprendente de que «nuestro más claro mito» permita una casi infinita pluralidad de interpretaciones. Esto no es menos evidente en el contexto de la música, donde, en época contemporánea, fue, por una parte, el símbolo para los exiliados de «aquel que lucha y no se rinde jamás» –palabras de Camus que el compositor Roberto Gerhard tuvo presente cuando compuso su ballet *Don Quijote* (1940)–, y, por otra, el emblema de la cultura hispana enfrentada al ostracismo internacional. Esta riqueza de sugerencias analíticas tiene que ver, como afirma Ortega y Gasset, con la naturaleza fronteriza del personaje, que pertenece a la realidad, pero cuya voluntad de aventura existe en el terreno de la fantasía, una convergencia que ha permitido a los músicos tanto la pintura sonora de los aspectos pintorescos del relato como despegarse de lo terrenal en la expresión de lo inefable. Para la época en la que Strauss escribe su *Don Quijote* (1897), la visión romántica había sacado a la superficie los aspectos idealistas del personaje, su carácter genial y extravagante, los atributos, en fin, del antihéroe que protagonizará su poema sinfónico, y que complementará meses más tarde con *Heldenleben* (*Vida de héroe*), donde es el propio compositor el que se enfrenta a sus adversarios.

La obra –estrenada con éxito en Colonia por Franz Wüllner al frente de la Gürzenich Orchester, el 8 de marzo de 1898– adopta la forma de unas «Variaciones fantásticas sobre un tema de carácter caballeresco» expuesto en la introducción, tema cuyas distintas facetas (épica, galante o lírica) se adaptan a la poliédrica personalidad del hidalgo. Todas ellas confluyen en un momento lleno de densidad a través del

cual percibimos que Don Quijote ha perdido «el juicio después de leer novelas de caballería y decide ser un caballero errante». Es entonces cuando el violonchelo asume su caracterización; sin embargo, no nos encontramos ante un concierto, puesto que, además de las diferencias estructurales, otros instrumentos (en especial, la viola y el violín) asumirán un papel solista. También en el caso de Sancho Panza, cuyo tema cachazudo presentan el clarinete bajo y la tuba. Ambos caracteres van a evolucionar en las variaciones asociadas a distintos episodios de la novela: la «Aventura de los molinos de viento»; «La victoriosa batalla contra la armada del gran emperador Alifanfarón», plagada de los disonantes balidos con los que responde al ataque un ejército de ovejas; el «Diálogo entre el caballero y su escudero»; «La desafortunada aventura con una procesión de penitentes»; «La vigilia del caballero», una cadencia para el violonchelo; «El encuentro con Dulcinea»; «La cabalgada por el aire», espectacular episodio donde a los ascensos y descensos vertiginosos y los *frullati* de las maderas se une la máquina de viento; «El desafortunado viaje en el barco encantado»; «La batalla contra los supuestos magos», dos frailes convertidos en fagotes, y el épico «Duelo con el caballero de la blanca luna». En el Finale, cuando Don Quijote recupera el juicio, quedan la serenidad y la melancolía antes de la vuelta de los temas de la introducción.

En 1908 Richard Strauss visitó Bilbao para dirigir dos conciertos al frente de la Filarmónica de Berlín. Asistir a la interpretación de *Till Eulenspiegel* y *Don Juan* bajo la batuta de su autor debió de producir una impresión imborrable en el joven Andrés Isasi, hasta el punto de hacerle entrever la música que quería construir. Mientras compositores como Guridi, Usandizaga o, más tarde, Emiliana de Zubeldía, escogían el camino de París, Isasi, de familia acomodada, nieto del Marqués de Barambio, decidió dirigirse a Berlín para ampliar su formación, entre 1909 y 1914, con Engelbert Humperdinck. A su vuelta, provocada por el estallido de la gran guerra europea, la interpretación de sus obras por orquestas como la Filarmónica de Madrid, con Pérez Casas al frente (*Amor dormido* en 1917) o la Sinfónica de Fernández Arbós (Segunda sinfonía en 1918 y *Mendigos al sol* en 1925) fue recibida favorablemente.

Sin embargo, la producción sinfónica de Isasi se irá apagando. Sin dejar de componer, volcado en la producción camerística, especialmente de cuartetos y canciones, irá desapareciendo de la esfera pública en la que, dado su carácter introvertido, nunca se encontró cómodo. Los deseos de modernidad de la composición española, encarnados en los grupos de Barcelona y Madrid, se alejaban de la trascendencia romántica y abrazaban las cualidades estéticas objetivas de la corriente neoclásica, representada por *El retablo de Maese Pedro* de Falla (1923). Por otra parte, la vía de la música nacionalista vasca, que vivía un momento de efervescencia, encontró escaso eco en el catálogo de Isasi. Un proyecto de ópera vasca –empresa quizás incómoda para quien, en 1917, aseguraba evitar las referencias populares en su obra– resultó frustrado. Sin embargo, escuchar su poema sinfónico *Das Orakel (El oráculo)*, compuesto en 1913 durante su estancia en Alemania y estrenado en 1914 en Berlín por la Blüthner Orchester, dirigida por Bruno Weyersberg, supone comprobar la sutil, pero honda, presencia de lo vasco en el contexto de un lenguaje posromántico. Tras una repentina modulación, la segunda área temática de la obra representa el encuentro climático y ansiado con el mundo sonoro vasco, en forma de zortzico estilizado. La vuelta del primer tema supone un momento de conflicto, resuelto en una coda de influencias straussianas. Lamentablemente, el legado de Andrés Isasi, conservado en la Escuela de Música de Getxo que lleva su nombre, no alberga texto alguno que pueda identificarse como la base literaria de este poema sinfónico que la Orquesta Sinfónica de Bilbao recuperó en 1996.

Cuando Isasi muere en 1940, en plena posguerra española y poco después de comenzada la II Guerra Mundial, el bolero estaba a punto de vivir una edad dorada en España. Este interés no residía en la recuperación de la seguidilla bolera del siglo XVIII, popularizada más tarde por el bolero de *Los diamantes de la corona* de Barbieri, sino en el bolero como género cancionístico nacido en Cuba y consolidado en México, en cuya estela española tendrían lugar los éxitos de Antonio Machín y Jorge Sepúlveda. En ese momento, es llamativo que algunos de los más conocidos autores, como Carmelo Larrea o Bonet de San

Pedro, escribieran varias de sus piezas citando... el *Bolero* de Maurice Ravel. De esta forma, la españolización del género latinoamericano pasaba, a través de inesperados procesos de mediación, por la referencia a una obra escrita por un francés de orígenes vascos que había alcanzado una popularidad sin precedentes (tasada en 1992, cuando la Biblioteca Nacional Francesa adquirió el manuscrito, en 1,8 millones de francos). El «Tempo di bolero» de la composición proyectada por Ravel sí parte del característico ritmo ternario de la seguidilla bolera y de aquello que es su esencia: la ralentización y la sensualización. El aporte del compositor consiste en el incesante impulso rítmico en la caja, preciso para sostener algo que iba a ser repetido lánguidamente hasta límites que nunca antes se habían alcanzado. Para Deborah Mawer, el *Bolero* apela a una tríada de *leitmotifs*. El primero es, evidentemente, lo español, según Ravel excesivamente estereotipado en la versión para ballet estrenada el 22 de noviembre de 1928 en la Ópera de París, donde Ida Rubinstein evolucionaba en el escenario de una taberna. Por entonces, Ravel estaba realizando una gira por España, mientras trabajaba en la versión sinfónica que estrenó Arturo Toscanini el 14 de noviembre de 1929 al frente de la New York Philharmonic. El segundo es la mecanicidad, en sintonía con la fascinación del compositor por los artilugios mecánicos. El tercero, la sexualidad, que late en la reiteración de una flexible melodía «arábica» en dos partes, elaborada a través de la orquestación y con un énfasis en el clímax final, interpretado como muerte o como éxtasis y subrayado por el bramido de los trombones.

En su última obra, *Don Quichotte à Dulcinée*, Ravel recrea con emocionante música a un Don Quijote que se ofrece a detener el giro de la tierra si este incomodara a su amada. Reivindicar aquello que se ha entendido como la esencia del caballero –la lucha contra la injusticia, la defensa de los más débiles– significa ahondar en su locura, conceder a la ficción un espacio para transformar la realidad, desde el río hasta el mar; decir basta a la inmoralidad insoportable.

Belén Pérez Castillo

Profesora del Departamento de Musicología de la UCM

Biografías

Giancarlo Guerrero

Director

Es director de la Nashville Symphony y tiene seis premios Grammy. A través de encargos, grabaciones y estrenos ha abanderado obras de destacados compositores estadounidenses. Ha dirigido las orquestas más importantes de EE. UU. y en Europa ha trabajado con la Deutches Symphonie Orchester, Frankfurt Radio Symphony, London Philharmonic o Sinfónica de Galicia. En la temporada 23-24 regresa a la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de Bruselas y la Gulbenkian. Nació en Nicaragua y se crió en Costa Rica, donde se unió a la sinfónica juvenil local. Está muy comprometido con la educación musical.

Asier Polo

Violonchelo

Es uno de los solistas más destacados de su generación y ha colaborado, entre otras, con la Philharmonia Orchestra, Sinfónica de Londres, Nacional de Dinamarca, Dresdner Philharmonie o la Orquesta de París. Compagina su compromiso con la creación actual (Gabriel Erkoreka, Jesús Torres, Luis de Pablo le han dedicado conciertos) con el gran repertorio. Ha grabado las sonatas de Rachmaninov y Franck; y conciertos de Haydn, Boccherini y Vivaldi con la Orquesta Barroca de Sevilla. Toca un violonchelo Francesco Rugieri (Cremona, 1689) cedido por la Fundación Banco Santander.

© Tony Matula

© Noah Shaye

Orquesta Sinfónica de Bilbao

La Bilbao Orkestra Sinfonikoa ofreció su primer concierto en 1922 en el Teatro Arriaga bajo la batuta de Armand Marsick. Desde su fundación ha tenido como directores titulares a Armand Marsick, Vladimir Golschmann, Jesús Arámbarri, José Limantour, Antoine de Babier, Rafael Frühbeck de Burgos, Alberto Bolet, Pedro Pirfano, Urbano Ruiz Laorden, Theo Alcántara, Juanjo Mena, Günter Neuhold y desde 2015 a Erik Nielsen.

Ha vivido diferentes etapas, desde los años en los que por sus frecuentes giras era considerada de facto la orquesta del norte de la península, hasta la más reciente expansión internacional que la ha llevado a San Petersburgo, de gira por Japón y a Omán. En 2022, con motivo de su centenario, fue nombrada «embajadora de Bilbao» y recibió el Premio Sabino Arana.

Además de su temporada de conciertos en el Palacio Euskalduna,

ofrece ciclos de música de cámara en Bilbao y en Bizkaia, una importante labor pedagógica y actividades de inclusión social mediante la música. Asimismo, participa regularmente en las óperas de la ABAO. Ha grabado para Naxos obras de compositores vascos como Arambarri, Guridi, Arriaga, Isasi, Usandizaga, Sarasate y Escudero.

La actividad de la BOS se desarrolla gracias al apoyo de sus numerosos aficionados, y a las aportaciones de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.

Orquesta Sinfónica de Bilbao

Director titular

Erik Nielsen

Concertino

Giulia Lucrecia Brinckmeier

Violines primeros

Charles Bingham (1)

David García (2)

Alfonso Aldeanueva

Claudia Bak Adamek

Nora Bolinaga

María Díaz-Caneja

Samuel García

Iñigo Grimal

Yulia Gudimova

Jon Irizar

Amaia Lizaso

Mariena Sata

Lila Carolina Vivas

Violines segundos

Laura Delgado (1)

Jone De la Fuente (1)**

Andrea Cazzaniga (2)

Dan Caleb Alberganti

Lino Ayllón

Silvia Cantatore

Irantzu Goñi

Fedor Larionov

Azer Lyutfaliev

Emil Lyutfaliev

Yolanda Pereg

Pablo Val

Nicolás Fernández**

José Eduardo Canto**

Celia Montáñez**

Violas

Cristina Blanco Amavisca (1)

Lander Etxebarría (1)

Ara Cividian (2)

Ane Aguirre

Asier Arabolaza

Isabel Aragón

Aureliano Balducci

Juan Cuenca

Adriana Grigoras

Leire Moreno

Gonzalo Martín**

Violonchelos

Teresa Valente (1)

Diego Val (1)

Jaime Puerta (2)

Ignacio Araque

Carolina Bartumeu

Agata Gawinska

Zofia Kwarciany

Juliet Somervail

Belén Fernández **

Contrabajos

Christoph Filler (1)

María Asua (1)

Gavin Cunningham (2)

José Garate

Ernesto González

Gabriel León

Flautas

Horacio Fdo Parravicini (1)

Patricia Ruiz (1)

Pedro José Vela

Néstor Sutil (Piccolo)

Oboes

Nicolas Carpentier (1)

Kyoko Watanabe (1)

Eduardo Benetó

Xabier Lijó (Corno inglés)

Clarinetes

Carlos García (1)

Sandra Ibarretxe (1)

Antonio Prats

Luis Alberto Requejo

(Clarinete bajo)

Saxofones

Iñaki Bermúdez (1)**

Alberto Sáez (1)**

Fagotes

Pedro Pardo (1)

Santiago López (1)

Esther Gómez

Rubén Ferreira (Contrafagot)

Trompas

Luis Fernando Núñez (1)

Alberto Menéndez (1)

Estefanía Beceiro (3º Trompa)

Javier García

David Montalt

Pablo Cadenas**

Antón Caneda**

Trompetas

Vicente Olmos (1)

Miguel Ángel Torres (1)

Pedro José Extremiana

Esther López

Joel Fons**

Trombones

Alberto Urretxo (1)
Miguel Arbelaiz
José Benavent
(Trombón bajo)

Tuba

Josep Gómez (1)**
José Manuel Vázquez (1)**

Timbales

Actea Jiménez (1)

Percusión

Vicente Zaragoza (1)
Joaquín Carrascosa (2)
Narciso Gómez
Elur Arrieta**

Arpa

Marion Desjacques (1)

Celesta

Belén Sierra (1)**

(1) Solista

(2) Ayuda de Solista

**Contratación temporal

© BOS

Próximos conciertos

Orquesta y Coro Nacionales de España

Satélite 15
La otra voz:
Una mirada a
la creación coral
femenina
19 de marzo

Obras de **Clara Schumann, Lili Boulanger, Sally Beamish, Judith Weir, Rebecca Clarke, Florence Price, Andrea Ramsey, Alice Parker, Jocelyn Hagen y Christine Donkin**

Carlos José Martínez Director **Paloma Friedhoff** Soprano
Delia Agúndez Soprano **Rosa María Ramón** Alto **Helia Martínez** Alto
Ariel Hernández Tenor **Federico Teja** Tenor **Alessander Pérez** Bajo
José Antonio Carril Bajo **Moisés Ruiz de Gauna** Piano

Sinfónico 16
22, 23 y 24 de marzo

Alma Mahler *Siete canciones (orq. de David y Colin Matthews)*
Anton Bruckner *Sinfonía núm. 7 en Mi mayor (ed. Nowak)*

Anja Bihlmaier Directora **Emily D'Angelo** Mezzosoprano

Gira ONE.
Conciertos
en Valladolid
5 y 6 de abril

Anton Bruckner *Sinfonía núm. 8 en Do menor, WAB 108*

David Afkham Director
Centro Cultural Miguel Delibes

Satélite 16
Un viaje a través
del tiempo
8 de abril

Obras de **Tomás Luis de Victoria, Mercedes Zavala, Bernardino Cerrato, Barbara Strozzi, Alicia Díaz de la Fuente, Francisco Guerrero y Sergio Blardony**

Margarita Rodríguez Soprano **Ainara Morant** Mezzosoprano
Diego Blázquez Tenor **Alfonso Martín** Bajo
Josep Trescolí Violonchelo **Joaquín Fernández** Violonchelo
Eduardo Raimundo Clarinete **Mario Prisuelos** Piano

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 y Deporte. 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 / 911 93 93 21

Venta electrónica www.entradasinaem.es

Más información

Teléfono 91 337 02 30

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

Manuel Losada

Los remeros, c. 1912

100,5 x 171,5 cm. Óleo sobre lienzo.

© Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Donación de don Resurrección María de Azkue en 1945

Equipo técnico

Félix Palomero

Director técnico

Belén Pascual

Directora adjunta

Elena Martín

Gerente

Mónica Lorenzo

Coordinadora artística

Miguel Sánchez

Departamento artístico

Ana Albarellos

Directora de comunicación

Pilar Tornero

Departamento de comunicación

Miguel Rodríguez

Coordinador de producción (área de escenario)

Isabel Frontón

Coordinadora técnica del CNE

Salvador Navarro

Secretario técnico de la ONE

Rogelio Iguualada

Área socioeducativa

Montserrat Calles

Producción

Gerencia

María Morcillo

Administración

Rosario Laín

Guzmán Zaragoza

Patricia Ortega-Villaizán

Contratación

Montserrat Morato

Paloma Medina

Pilar Ruiz

Carlos Romero

Secretarías técnicas y de dirección

Begoña Álvarez

Marta Álvarez

Públicos

Irene Comesaña

Luis Daniel Tejero

Alumnos en prácticas 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

Auditorio
Nacional
de Música