

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA

Vasily Petrenko
Director | Zuzendaria

12/01
18:30

MÚSICA | MUSIKA

f FUNDACIÓN
BALUARTE
FUNDAZIOA

Le recomendamos los siguientes espectáculos de la Temporada 24-25 de Fundación Baluarte.

Temporada principal **24**
Denboraldi nagusia **25**

JANINE JANSEN

Violín | Biolina

12/04
19:30

SAMUEL MARIÑO

Sopranista

09/05
19:30

JAVIER CAMARENA

Tenor | Tenorra

09/06
19:30

Joven Orquesta Nacional de España

Vasily Petrenko, director | zuzendaria

Primera parte | Lehen zatia

Darius Milhaud (1892-1974)

El buey sobre el tejado, op.58 [15']

Maurice Ravel (1875-1937)

Dafnis y Cloe, suite n.º 1 [12']

- I. Nocturno
- II. Interludio
- III. Danza guerrera

Dafnis y Cloe, suite n.º 2 [18']

- I. Amanecer
- II. Pantomima
- III. Danza general

Segunda parte | Bigarren zatia

Béla Bartók (1881-1945)

Concierto para orquesta, Sz.116 [36']

- I. Introduzione. Andante non troppo - Allegro vivace
- II. Giuoco delle coppie. Allegro scherzando
- III. Elegia. Andante non troppo
- IV. Intermezzo Interrotto. Allegretto
- V. Finale. Pesante - Presto

Durante la primera gran guerra europea, el más prolífico compositor del grupo parisino de "Los Seis", es decir, **Darius Milhaud**, había residido en Brasil en misiones diplomáticas, como secretario del embajador **Paul Claudel**. Vuelto a París, en 1919, impregnado por los ritmos y melodías populares que había conocido en el país sudamericano, Milhaud compuso *El buey sobre el tejado* volcando en ella las referencias populares apuntadas, ecos de vales callejeros y del jazz, prácticas politonales y un marcado sentido humorístico. Con el subtítulo de *Fantasia cinematográfica*, *El buey sobre el tejado* de Milhaud fue estrenado en el Teatro de los Campos Elíseos de París el 21 de febrero de 1920, como espectáculo en el que **Jean Cocteau** figuraba como coautor y para el cual había hecho los decorados **Raoul Dufy**.

Milhaud procuró enseguida que su partitura pudiera tener vida propia en las salas de concierto y, así, llevó a cabo una suite para orquesta que recoge el material musical de la obra origen –tan atractivo rítmica y melódicamente– en un curso cohesionado por la continua aparición de un tema conductor que, siempre en tonalidades distintas, engarza variados episodios musicales.

Dafnis y Cloe figura entre las más deslumbrantes páginas orquestales de **Maurice Ravel**, que es como decir de todos los tiempos, habida cuenta de la excepcional clase de orquestador que había el músico vasco-francés. La obra nació como ballet, impulsado por la intuición genial de **Diaghilev**. El estreno absoluto tuvo lugar en el Théâtre du Châtelet el 8 de junio de 1912, con decorados y trajes de Bakst, escenografía de **Fokine**, con **Nijinski** y **Karsavina** encarnando a Dafnis y Cloe, respectivamente, y el maestro **Pierre Monteux** dirigiendo la orquesta.

La primera de las dos suites que Ravel articuló para el concierto se abre con un sugerente y misterioso *Nocturno* y se cierra con una vigorosa *Danza guerrera*. Un *Interludio* actúa como engarce y transición. El *Amanecer*, la *Pantomima* y la *Danza general* que integran la celebradísima *Suite n.º 2* constituyen un tríptico admirable por su rico colorido orquestal. El crescendo de sonido –y de luz!– que se vive en el *Amanecer* es de los momentos más hermosos de la música del siglo XX. En la *Pantomima* causa asombro el papel solista confiado a la flauta, destacado entre tantos comprometidos y exigentes solos que pueblan la partitura. Finalmente, la exaltación hasta caracteres orgiásticos de la *Danza* última lleva a la obra a una conclusión de brillantez inusitada.

Asqueado de los desmanes nazis, sin poder respirar en la Europa abocada a la guerra, **Béla Bartók** optó por el exilio. En octubre de 1940 llegaba a Nueva York con el corazón encogido por el distanciamiento de su amadísima Hungría, la mente

bullendo en preocupaciones ante el tenebroso panorama económico que se le presentaba y el cuerpo progresivamente debilitado por la leucemia que acabaría con su vida. Ante tal situación, algunos músicos sensibles (**Menuhin**, **Szigeti**, **Reiner**...) reaccionaron y encontraron respuesta en un músico tan abierto y generoso como **Sergio Kussevitzyk**, quien encargó al compositor una gran obra sinfónica que él mismo estrenaría con su Sinfónica de Boston. Así nació el formidable *Concierto para orquesta* que Béla Bartók compuso en tres semanas de agosto/septiembre de 1943 y que se estrenó el 1 de diciembre de 1944.

El compositor justificaba el título de *Concierto* para una obra cuyo planteamiento formal él mismo reconocía muy vinculado al de la "sinfonía". Denominándola *Concierto* trataba de resaltar el carácter virtuosístico e individualizado con que había pretendido abordar un trabajo destinado a una orquesta tan solvente como la Sinfónica de Boston. Prototipo: la deliciosa intervención de pares de instrumentos que se da en el segundo movimiento, el admirable *Juego de las parejas*.

La construcción del *Concierto para orquesta* nos revela al gran arquitecto musical que Bartók fue. Sus cinco movimientos constituyen una gradación magistral desde el dramatismo del primero hacia la conmovión elegiaca del tercero y, desde aquí, hacia la afirmación vitalista del quinto, pasando por los caracteres más livianos de los movimientos pares: gozoso el segundo e irónico el cuarto. En su consideración conjunta, procuran un perfecto equilibrio de simetrías: rápidos y tensos los dos movimientos extremos; algo más relajados el segundo y el penúltimo; lento, denso e introspectivo el tercero, eje y núcleo esencial de la obra. La maestría de Bartók se impone con contundencia, cualquiera que sea el punto de vista que adoptemos para observar su *Concierto para orquesta*.

Europako lehen gerra handian, Parisko "Seiak" taldeko konpositorerik emankorrena –**Darius Milhaud**– Brasilen bizi izan zen, han eginkizun diplomatikoetan arituta, **Paul Claudel** enbaxadorearen idazkaria izan baitzen. Parisera 1919an itzulia, Hego Amerikako herrialdean ezagututako herri-ermito eta doinuek blaitua, Milhaudek *Idia teilatu gainean* konposatu zuen, aipatu herri-erreferentzia horiek, kaleko balsen eta jazzaren oihartzunak, praktika politonak eta umore sen handia lan horretara ekarrita. *Fantasia zinematografikoa* azpizburuarekin, Milhauden *Idia teilatu gainean* Parisko Eliseo Zelaietako Antzokian eman zen lehendabizikoz 1920ko otsailaren 21ean; ikuskizunean Jean Cocteau ageri zen egilekide eta dekoratuak Raoul Dufyk ondu zituen. Milhaud berehala saiatu zen bere partiturak berezko bizitza izan zezan kontzertu-aretoetan; horrenbestez, orkestrarako suite bat ondu zuen, jatorrizko lanaren material musikala bilduz, erritmoz eta doinuez hain erakargarria zena. Suiten etengabe ageri da gai bat -hari bat- eta hainbat musika-pasarte lotzen ditu, tonalitate ezberdinetan beti, lanari kohesioa emateko.

Dafnis eta Cloe **Maurice Ravelek** orkestrarako ondutako pasarterik liluragarrien artean dago; beraz, garai guztietako pasarterik liluragarrienetako bat esatea bezalako da, kontuan harturik zeinen orkestratzaile maila bikaina izan zuen musikagile frantses-euskaldunak. Lana ballet gisa sortu zen, **Diaghilev**en intuizio bikainak bultzaturik. Erabateko estreinaldia Théâtre du Châtelet antzokian egin zen, 1912ko ekainaren 8an, dekoratuak eta jantziak Bakst-ek ondurik eta eszenografia Fokine-k sorturik. **Nijinski** eta **Karsavina** aritu ziren Dafnisen eta Cloeren paperetan, hurrenez hurren, eta **Pierre Monteux** maisuak orkestra zuzendu zuen.

Ravelek kontzerturako egituratutako bi suiteen lehena *Nokturno* iradokitzaile eta misterioatsu baten

bidez ireki eta *Gerra dantza* kementsu batekin ixten da. *Interludio* batek egiten du lotura eta trantsizioa. Goiznabarra, *Pantomima* eta *Dantza orokorra*. *Suite* arras ospetsuaren osagai dira, egiazki triptiko miresgarria osatuta, orkestra-kolore aberatsaren ondorioz. Goiznabarra atalean bizi den soinu –eta argi!– *crescendo* XX. mendeko musikaren unerik ederrenetakoa da. Pantomiman harrigarria zaigu txirulari eman zaion eginkizun bakarlarria, partituran ugari diren hainbeste bakar-saio konprometitu eta zorrotzen artean nabarmendua. *Azkenik*, azken *Dantzak* orgia-kutsuz beterik dakarren gorespenak ohi ez bezalako amaiera bikaina ematen dio lanari.

Naziek eragindako basakeriek nazkaturik eta gerrara bulkaturiko Europa hartan arnasa hartu ezinik, **Béla Bartókek** erbestera jo zuen. 1940ko urrian, New Yorkera iritsi zen, bihotzaren erditik maite zuen bere Hungariatik hain urrun egoteak abaildurik, bizitzara zetorkion diru ataka estuak buruan eragindako kezkek gainezka eginik eta bizitza kenduko zion leuzemiak gorputza gero eta gehiago ahuldurik. Horrelako egoera ikusirik, musikari sentibera batzuek (**Menuhin, Szigeti, Reiner...**) mugitzen hasi eta **Sergio Kussewitzky** bezalako musikari hain ireki eta eskuzabalean aurkitu zuten erantzuna, zeinak sinfonia-lan handi bat enkargatu baitzion konpositoreari. Sergiok berak bere Bostongo Sinfonikoarekin estreinatuko zuena. Horrelaxe sortu zen Orkestrarako Kontzertu zoragarria, Béla Bartókek 1943ko abuztu/iraileko hiru asteen konposatua, 1944ko abenduaren 1ean estreinatua.

Konpositoreak lanari *Kontzertu* izenburua eman zion, hark berak aitortu bazuen ere lanaren planteamendu formala oso lotua zegoela "sinfonia"-renarekin. Hori justifikatzeko, esan zuen *Kontzertu* izena emanez halako izaera birtuos eta indibidualizatua nabarmetzen saiatu zela Bostongo Sinfonikoa bezalako hain orkestra bikainerako lan horri. Prototipoa: bigarren mugimenduan gertatzen den instrumentu pareen esku-hartze zoragarria, *Bikoteen joko* miresgarria.

Orkestrarako Kontzertuaren eraikuntzak ederki salatzen digu zeinen arkitekto musikala handia izan zen Bartók. Haren bost mugimenduek mailaketa magistrala osatzen dute, lehenbizikoaren dramatismotik hirugarrenaren elegiazko hunkidurarantz eta, hortik, bosgarrenaren bizitzaren baieztapenerantz, tartean mugimendu bikoitietako izaera arinagoak daudela: gozagarria, bigarrena; ironikoa, laugarrena. Mugimendu guztiak batera harturik, simetriren oreka perfektua dute xede: azkarrak eta tenkatuak dira muturreko bi mugimenduak; lasaieagoak, bigarrena eta azkenaurrekoa; geldoa, trinkoa eta introspektiboa hirugarrena, lanaren ardatza eta funtsezko muina baita. Bartóken maisutasuna irmo nagusitzen da, edozein delarik ere *Orkestrarako Kontzertuari* behatzeko hartzen dugun ikuspuntua.

Joven Orquesta Nacional de España

La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), perteneciente al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM, Ministerio de Cultura), fue creada en 1983 con el propósito de formar al más alto nivel a músicos españoles en la etapa previa al ejercicio de su profesión. Su objetivo prioritario es el perfeccionamiento profesional y artístico de sus músicos a través del estudio y la práctica del repertorio universal sinfónico y de cámara, por medio de la celebración de varios Encuentros anuales. Estos son tutelados por profesores y dirigidos por directores de reconocido prestigio nacional e internacional, y culminan con la celebración de giras de conciertos, la participación en proyectos diversos y la grabación de un ya extenso catálogo de CD y DVD.

A lo largo de sus más de 40 años de vida, la JONDE ha contado con directores invitados como Carlo Maria Giulini, Krzysztof Penderecki, Eliahu Inbal, Rafael Frühbeck de Burgos, Jesús López-Cobos, Pablo Heras-Casado, Juanjo Mena, Josep Pons, Cristóbal Halffter, Vasily Petrenko, Christopher Hogwood, James Conlon, Gianandrea Noseda, Fabio Biondi, Paul Goodwin, Gunther Schuller, Pablo González, Nuno Coelho, Antoni Ros Marbà, Víctor Pablo Pérez y Alberto Zedda y colaborado con solistas como Mstislav Rostropóvich, Elisabeth Leonskaja, Christian Zacharias, Teresa Berganza, Juan Diego Flórez, Pablo Sainz Villegas, Rafael Orozco o Asier Polo, entre muchos otros.

Biografía completa:

Vasily Petrenko, director | zuzendaria

Vasily Petrenko es el Director Musical de la Royal Philharmonic Orchestra, cargo que asumió en 2021, convirtiéndose en Director Laureado de la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra después de su ampliamente aclamado mandato de quince años como su Director Principal, de 2006 a 2021. Además, es el Director Asociado de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y ha sido el Director Principal de la European Union Youth Orchestra de 2015 a 2024, Director Principal de la Oslo Philharmonic Orchestra de 2013 a 2020 y el Director Principal de la National Youth Orchestra of Great Britain de 2009 a 2013. Dejó su cargo como Director Artístico de la State Academic Symphony Orchestra of Russia 'Evgeny Svetlanov' en 2021, después de haber sido su Director Principal Invitado desde 2016 y Director Artístico desde 2020.

En septiembre de 2017, Vasily Petrenko fue honrado con el premio Artista del Año en los prestigiosos Premios Gramophone, diez años después de recibir el premio Joven Artista del Año en octubre de 2007. En 2010, ganó el premio de Artista Masculino del Año en los Classical BRIT Awards y es la única persona que ha recibido Doctorados Honorarios de la Universidad de Liverpool y la Universidad Liverpool Hope (en 2009), y un Fellowship Honorario de la Universidad John Moores de Liverpool (en 2012), premios que reconocen el inmenso impacto que ha tenido en la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra y en la escena cultural de la ciudad.

Biografía completa:

Violines I | Biolinak

María Asensi Yagüe
 Carlota Combis Clara
 Pablo Cuenca Abad*
 Vlad Díaz-Regañón Vacarescu*
 Aleksandra Domarecka*
 Carolina Fuentes Núñez*
 Alexis Tonatiuh Garita Martínez
 Jorge Lars Génova Roldán
 Carmen Guerra Domènech
 María Hernández Vera
 Athanasios Kouimtzoglou¹
 Óscar Lerma Barrero
 Manuel Merino Almazán
 Manuel Pérez Morodo
 Nerea Prieto Domínguez
 Almudena Quintanilla Andrade

Violines II | II Biolinak

Paula Angulo Ramírez*
 Elena Mª Blanco Junquera
 María Cardiel Manso
 Roberto Casero Perals
 Alejandro Castellano Lorente
 Àngels Espiell Chaler
 Rubén Fernández Manzanas
 Alexis García Munar*
 Evangelia Koutsodimou¹
 Julia Constanza Martínez de Francisco*
 Sofía Moya Barragán
 Jesús Perogil Ostos
 Anastasia Pichurina Espipovich
 Mónica Torés López

Violas | Biolak

Adela Beiro Guillas
 Iker Isasi Sáez
 Manuel Martí López
 Pablo Nieto López
 José Carlos Palmero Casanova
 Raquel Roldán i Montserrat
 Borja Ruano Lluch
 Saray Ruiz Pulido
 Lorena Sainz León
 Pablo Torés López
 Laura Torroba Bachiller
 Claudia Vidal Abad

Violonchelos | Biolontxeloak

Alejandro Díaz Carrascosa
 Mark Fliderman Kuligin
 Daniel Fortea Pérez
 Fermín García Menéndez
 Diego Jiménez Alonso
 Íñigo Peces Eguiazábal
 Daniel Pozas Martín
 Isabel Schlegel
 Mario Teruel Santapau
 Santiago Torés López

Contrabajos | Kontrabaxuak

Laura Álvarez Cao
 Martín Cano Sebastián
 Anatole Costé²
 Gerard Dalmau Ramírez de Arellano
 Iago López Paz
 Rafael Mendoza Muñoz
 Iñaki Salido Pulido
 Víctor Vivar Luengo

Flautas | Txirulak

Gonzalo Palau Fernández
 Ricard Prió Graus
 Jan Schmitz Marcó
 Fernando José Segura Martínez

Oboes | Oboeak

Berta Belinchón Gimeno
 Fidel Fernández Moraleja
 Lucas Martínez Rianza

Clarinetes | Klarineteak

Juan Andrés Carmona
 Manuel Díaz Asencio
 Pablo Díaz Díaz
 Francisco Ramírez Campos

Fagotes | Fagotak

Hugo Carnicero Senabre
 Pablo Castellanos Alloza
 David Garnés Poveda
 Alejandro Morillo Cabezas

Trompas | Tronpak

Jesús Díez Gallego
 Álvaro Ferrández Gómez
 Miguel Linares Navarro
 Glòria Pons Martínez
 Víctor Talayero Mocholi

Trompetas | Tronpetak

Xavier Esparza Chornet
 Alba García García
 Álvaro García Martín
 Sergio Martín Mora

Trombones Tenor

Tronboi tenorrak
 Romá Ivars García
 Jaume Pérez Ripoll

Trombón bajo | Tronboi baxua

Juan Paúl Muñoz

Tuba

Vicente López Torner

Percusión | Perkusioa

Laia Blay Herranz
 Joan Carot Martínez
 Manel Ferrer Martínez
 Adrià Fort Noguera
 Iker Iriondo Erauskin
 Magi Llatser Torres
 Iván Mesas Navas
 Manuel Monterrubio Martín
 Jorge Mora Molina

Arpas | Harpak

Carmen Bernal López
 Elizabeth Cerra Conroy

Celesta | Zelesta

Javier Hombria Hernández*

Director asistente**Zuzendari laguntzailea**

David Fernández Caravaca

* Músico invitado

Músicos procedentes del programa de intercambio MusXchange de la Federación Europea de Jóvenes Orquestas Nacionales (EFNYO):

¹ Greek Youth Symphony Orchestra (GYSO, Grecia)

² Orchestre Français de Jeunes (OFJ, Francia)

Calle Sandoval 6
31002 Pamplona-Iruña
948 229 217

www.fundacionbaluarte.com
info@fundacionbaluarte.com

 fundbaluarte Fundbaluarte FundacionBaluarteFundazioa

 FundacionBaluarte Fundación Baluarte

Reciba las novedades de Fundación Baluarte
y Orquesta Sinfónica de Navarra en su Whatsapp.
Envíe "alta" al +34 636 86 32 57
y agréguenos a su agenda.

Conozca nuestra
Temporada 24-25

Ezagutu gure
24-25 Denboraldia

