

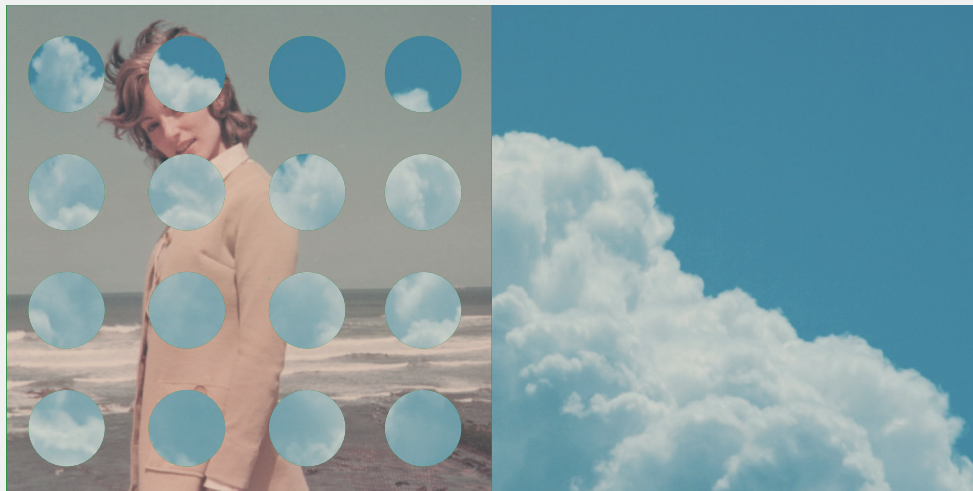
25

EUSKADIKO
ORKESTRA

26



STRAUSS MENDELSSOHN



5 MAIATZA | 19:30
MAYO

Pamplona / Iruña BALUARTE

euskadikoorkestra.eus

EUSKĀDIKO ORKESTRA

KONTZERTINOĀ CONCERTINO Eric Crambes

I BIOLINAK / VIOLINES I

Xabier de Felipe (1)
Irene Echeveste (4)
José Ignacio Aizpiri
Inmaculada Aramburo
David Carmona
Marie Gaillard
Alexandre Kozouline
Óscar López
Maite Menéndez
Gemma Monton
Larraitz Oartzabal
Ortzi Oihartzabal
Itziar Prieto
Maialen Rezabal
Cristina Vértiz

II BIOLINAK / VIOLINES II

Raquel Cortinas (2)
Xabier Gil (2)
Mikel Ibañez (4)
Maddi Arana
Marie Héloïse Arbus
Amaia Asurmendi
Nathalie Dabadie
Virgile Demillac
Ludwik Hamela
Anne-Marie Harmat
Antoni Kosc
Ricardo Ruiz
Igor Torre

BIOLAK / VIOLAS

Delphine Dupuy (2)
Pawel Krymer (2)
Maite Abasolo (4)
Esther Alba
Pascal Arnaud
Natacha Dupuy-Scordamaglia
Justyna Janiak-Krymer
Arkaitz Martínez
Monika Mazur
Sergio Montero
Yann Seyrac

BIOLONTXELOAK VIOLONCHELOS

Juan Ignacio Emme (2)
Gabriel Mesado (2)
Flore Lefevre (4)
Karmele Castillo
Natalia Díaz
Misael Lacasta (5)
Jon Larraz
Beatriz Linares
Pascale Michaud

KONTRABAXUAK CONTRABAJOS

Arkadiusz Maciejski (2)
Paloma Torrado (2)
Marc Sirera (4)
Victor Bogdanov
Mehmet Sönmez
Pierre Torrent
Guangyao Zhao

FLAUTAK / FLAUTAS

Hélène Billard-Alirol (2)
Bruno Claverie (2)
Ander Erburu
Oihana Kontxeso

OBOEAK / OBOES

Óscar Diago (2)
Javier Lecumberri (2)
Pascal Laffont
Hervé Michaud

KLARINETEAK CLARINETES

Luis Cámara (2)
Juan Andrés Carmona (2) (5)
Stéphane Langlois
Sara Zufiaurre

FAGOTAK / FAGOTES

Carlos González (2)
François Proud (2)
Yuan Dai
Anne Charlotte Lacroix

TRONPAK / TROMPAS

Marcos Cruz Pardeiro (2)
Adrián García Carballo (2)
Cristian Palau (2)
Jean-Luc Casteret
Álvaro Parrón (5)
Xabier Sarasa
Marianne Tauzin

TRONPETAK / TROMPETAS

Yael Fiuza (2) (5)
Alberto Romero (2)
Jesús Castillo
Miguel Echepeare

TRONBOIAK / TROMBONES

Arnaud Mandoche (2)
Christophe Sánchez (2)
Sergio Manteiga
Daniel Ruibal

TUBA

Oscar Abella (2)

TINBALAK ETA PERKUSIOĀ TIMBALES Y PERCUSIÓN

Anthony Lafargue (2)
Héctor Marqués (2)
Igor Arostegi (3)
Alba Rodríguez (5)

HARPA / ARPA

Iván Bragado (2)
María del Mar Anglés (2) (5)

- (1) Kontzertinoaren laguntzailea /
Ayuda de concertino
- (2) Bakarlarria / Solista
- (3) Bakarlari-laguntzailea /
Ayuda de solista
- (4) Lehen tuttia / Primer tutti
- (5) Aldi baterako kontratazioa /
Contratación temporal

STRAUSS MENDELSSOHN

EGITARUAU ^ PROGRAMA

I

Johann Sebastian BACH (1685-1750) 82. kantata, 'Ich habe genug' [24']*

- I. Aria: 'Ich habe genug'
- II. Errezitatiboa: 'Ich habe genug'
- III. Aria: 'Schlummert ein, ihr matten Augen'
- IV. Errezitatiboa: 'Mein Gott!
wenn kömmt das schöne: Nun!'
- V. Aria: 'Ich freue mich auf meinen Tod'

Richard STRAUSS (1864-1949) Tod und Verklärung, TrV 158, Op.24 [23']

Argitaletxea / Edita: C. F. Peters Corp.

II

Felix MENDELSSOHN (1809-1847) Die erste Walpurgisnacht, Op.60 [34']

Argitaletxea / Edita: Bärenreiter-Verlag

1. Overture
2. Es lacht der Mai!
3. Könnt ihr so verwegen handeln?
4. Wer opfer heit' zu bringen scheut
5. Verteilt euch hier
6. Dies dumpfen Pfaffenchristen
7. So weit gebracht

*Euskadiko Orkestrak lehendabizikoz interpretatutako obra /
Obra interpretada por primera vez por Euskadiko Orkestra



Alexander LIEBREICH
Zuzendaria • Director



Sophie HARMSEN
Mezzosopranoa • Mezzosoprano



Werner GÜRA
Tenorra • Tenor



Florian BOESCH
Baritonoa • Baritono



Markus VOLPERT
Baxua • Bajo



DONOSTIAKO ORFEOIA
Abesbatza • Coro

Donostiako Orfeoiaik eta ospe handiko lau bakarlarik bat egin dute Euskadiko Orkestrarekin, heriotzaren fenomeno hainbat ikuspegitatik behatzen duen programa bati ekiteko: Bachen *Ich habe genug* kantatak komunikatzen duen erlijioaren osotasunetik hasi eta Richard Straussen *Heriotza eta itxuraldaketan* gizakiaren azken iragaiteari buruzko ikuspegi lasai eta filosofikoraino, Mendelssohn gaztearen musikaren ikuspegi panteistaz gain. **Alexander Liebreich**, Valentziako Orkestrako zuzendaria eta errepertorio sinfoniko-koraleko espezialista ospetsua, arduratuko da garai guztietako konpositoreek hainbesteko arreta eskaini dioten fenomeno horretara hurbiltzeaz, kasu honetan, musika alemaniarren adin desberdinetan arreta jarritz.

Ich habe genug («aseta nago» edo «nahikoa dut») **Johann Sebastian Bache**k Maria Elizan sartzearen festarako konposatu zuen kantata sakratua da. 1727ko otsailaren 2an estreinatu zen Leipzigen, ziurrenik Nikolaikircherko goizeko zerbitzuan, Bachek hiriko Thomaskantor gisa eratu zuen kantata-ziklo miresgarriaren parte gisa.

Libreto Christoph Birkmannena da, Bachen ikasle pribatua zen teologia eta matematika ikasle gaztearena eta, bertan, Jesusek tenpluan egindako aurkezpenaren pasarte ebanjelikoa eta Simeonen abestia berregiten dira poetikoki. Simeonek, Espiritu Santuak inspiratuta, Jesus haurra Mesias dela ohartu, besoetan hartu eta, Jainkoaren salbazioa ikusi ondoren, orain «bakean» abia daitekeela aldarrikatzen du. Ideia hau kantataren nukleo teologiko bihurtzen da: fededunak, Kristo aurkitu ondoren, bere bizitza beteta dagoela sentitzen du eta heriotzari lasaitasunez eta itxaropenez begiratu diezaioke. Birkmannen testuak Simeonen esperientzia barneratzen du eta lehen pertsona jartzen du; hala, baxu bakarlariak (edo sopranoak, ondorengo bertsioetan) «Salbatzailea bere beso grinatsuetan hartu» duen fededuna gorpuzten du, eta behin eta berriz adierazten du: «Ich habe genug».

Kantatak hedapen handia izan zuen Bachen bizitzan: jakina da konpositoreak behin baino gehiagotan berrerabili eta egokitu zuela, eta iturri epistolarrekin diote kantata laster bihurtu zela abeslari baxuek biziki estimatzen zuten errepertorioko pieza, hainbesteraino non Bachek zailtasunak zituen jatorrizko materiala eskuratzeko, beti eskualdeko beste musikari batzuei lagatzen baitzitzairen. Gaur egun, Ich habe genug-ek leku nabarmena du Bachen kantaten artean, heriotzari eta salbazioari buruzko bere gogoetaren sakontasunagatik, osotasunaren desiratik konfiantzazko abandonura doan barne ibilbide batekin: espiritualki bete sentitzen denaren hasierako adierazpenetik, *Schlummert ein*-eko atseden hartzeko irrikatik igaroz (ia sehaska kanta bat), amaierako ariaren heriotzaren aurreko poz harrigarriaino.

Heriotza eta itxuraldaketak, **Richard Straussek** 1889an osatu eta urte bat beranduago Eisenachen (Bachen jaioterrria) zuzendari bezala estreinatu zuen poema sinfonikoak, diptiko bat osatzen du, ez guztiz agerikoa, bere aurreko sorkuntzarekin, *Don Juan* ospetsuarekin. Bi poema sinfonikoak ezin desberdinagoak dira beren fisionomian: seduktoe libertoaren gorabeherak biltzen dituen partitura klimax handi batekin abiatzen da eta distiratsua eta frenetikoa da, maite-jolasak, erromantzeak eta hil arteko dueluak kateatzen dituen garapenarekin; aldiz, *Heriotza eta itxuraldaketak* obra osoaren tonua markatzen duen musika lasai eta gogoetatsuarekin irekitzen da, nahiz eta intentsitate handiko zatiak ere zeharkatuko dituen.

Garrantzitsuena, kasu honetan, nola amaitzen diren da, bi obrek heriotza besarkatzen baitute beren azken konpasetan: Don Juan, bere bizitza osoan grin en mende egon dena, babesgabetasun espiritual batean hiltzen da, «energia kontsumituta eta bihotz hotz eta ilunarekin», Lenauren hitzetan, Straussek oinarri izan zuen egokitzapenaren egilea. *Heriotza eta itxuraldaketa*n, ordea, Straussek «idealik altuenen alde borrokatu zuen pertsona baten heriotza» irudikatu nahi izan zuen, «beraz, oso litekeena da artista bat izatea». Horrela, gaixoa erretratatu du: «ohean lo, arnasa astun eta modu irregularrean hartzen duena; eta amets atseginek irribarrea jartzen diote hazpegietan, sufrimendua jasan arren». Iraganeko bizitzaren oroitzapenaren ondoren, haurtzarora eta gaztarora, borrokak eta grinak zeharkatuz, Straussek heriotzaren orduari ekiten dio, non «arimak gorputza uzten duen bere forma loriatsuenean, betiereko kosmosean, perfekzionatua aurkitzeko, hemen lurrean bete ezin izan zuena».

Felix Mendelssohn 1830ean hasi zen *Walpurgisen lehen gaua* konposatzen, Goethe bisitatu ondoren. Goethe 1799ko jatorrizko baladaren egilea da, libretoaren oinarria dena, eta konpositore gazteak primeran ulertu zen berarekin, 60 urteko aldea eraman arren. Bi urte eman zituen sortzen, baina gero hamarkada batez bertan behera utzi eta 1843an erabat berrikusi zuen. Poemaren elementu fantastikoek inspiratuta, partitura honetan Mendelssohnek bere dotorezia klasikoa mutur erromantikoa goetara modulatu zuen, bereziki deabruen dantzaren antzezpena bezalako eszenetan, orkestra instrumentuen erabilera originalarekin.

Obra eszenifikaziorik gabeko opera gisa garatzen da, bakarlariekin eta abesbatzarekin, pertsonaiak interpretatuz, eta motibo sinbolikoak erabiltzen ditu partiturari batasun musikala eta dramatiko emateko. Horrela, Mendelssohnek gorazarre egin zion Germaniako lurretan sakonki errotutako antzinako jaiegun paganoari, Walpurgis gauari, kristau aurreko Europako iparraldeko zati handi bati dagokion urtaroko ospakizuna, eta Alemanian udaberriarekin, sorginekin eta Harz mendigunearekin lotzen dena.

Goetheren balada elezaharretan inspiratzen da, baina kontatzen dena benetan gerta zitekeen Karlomagno bultzatu zuen Alemaniako lurren konkista eta kristautzean. Historian, Odinen jarraitzaileen komunitate batek bere antzinako erritualak praktikatu zituen oraindik, debekatuak izan diren arren. Beren erritoetan aurkituak eta zigortuak ez izateko, tribuko zenbait kide deabruzko janzkeraz mozorrotu eta txintxirrinak, kurrikak eta sardeak erabiltzen dituzte soldadu kristauak uxatzeko. Amarrua arrakastatsua da, baina iragankorra, kristau nagusitasunak azkenean Odinen gurtzaren arrasto oro desagerraraziko baitzuten. Horrela, lanak bizitzaren, heriotzaren eta naturaren misterioen ikuspegi bat jorratzen du Kristautasunarekiko jarrera kritikoa batetik, eta antzinako ordenaren eta mundu modernoaren berrikuntzen arteko gatatzari buruzko hausnarketa bat egiten du, Goethek Mendelssohni bidalitako gutun batean azaldu zuen bezala.

El Orfeón Donostiarra y cuatro solistas de reconocido prestigio se unen a Euskadiko Orkestra para abordar un programa que observa el fenómeno de la muerte desde diferentes perspectivas, desde la plenitud en la religión que comunica la cantata *Ich habe genug* de Bach hasta la visión serena y filosófica sobre el tránsito final del ser humano en *Muerte y transfiguración* de Richard Strauss, además de una visión panteísta en la música del joven Mendelssohn. **Alexander Liebreich**, director de la Orquestra de València y reputado especialista del repertorio sinfónico-coral, será el encargado de acercarnos a este fenómeno al que los compositores de todas las épocas han prestado tanta atención, centrándose, en este caso, en las distintas edades de la música alemana.

Ich habe genug («estoy satisfecho» o «tengo bastante») es una cantata sacra que **Johann Sebastian Bach** compuso para la fiesta de la Purificación de María y que se estrenó el 2 de febrero de 1727 en Leipzig, probablemente en el servicio matutino de la Nikolaikirche, como parte del prodigioso ciclo de cantatas al que Bach dio forma como Thomaskantor de la ciudad.

El libreto es de Christoph Birkmann, un joven estudiante de teología y matemáticas que era discípulo privado de Bach, y en él se reelabora poéticamente el pasaje evangélico de la presentación de Jesús en el templo y el cántico de Simeón, quien, inspirado por el Espíritu Santo, reconoce en el niño Jesús al Mesías, lo toma en brazos y proclama que, tras haber visto la salvación de Dios, puede ahora «partir en paz». Esta idea se convierte en el núcleo teológico de la cantata: el creyente, tras encontrar a Cristo, siente que su vida está colmada y puede mirar la muerte con serenidad y esperanza. El texto de Birkmann interioriza la experiencia de Simeón y la pone en primera persona, de modo que el bajo solista (o la soprano, en versiones posteriores) encarna al creyente que ha «tomado al Salvador en sus ansiosos brazos» y declara una y otra vez: «Ich habe genug».

La cantata gozó de gran difusión ya en vida de Bach: se sabe que el compositor la reutilizó y adaptó en varias ocasiones, y fuentes epistolares indican que la cantata se convirtió pronto en pieza de repertorio muy apreciada por los cantantes bajos, hasta el punto de que Bach tenía dificultades para disponer del material original porque se encontraba siempre prestado a otros músicos de la región. En la actualidad, *Ich habe genug* ocupa un lugar destacado entre las cantatas de Bach por la profundidad de su meditación sobre la muerte y la salvación, con un itinerario interior que va del deseo de plenitud al abandono confiado: desde la declaración inicial de quien se siente espiritualmente colmado, pasando por el anhelo de descanso en *Schlummert ein* (prácticamente una canción de cuna), hasta la sorprendente alegría ante la muerte del aria final.

Muerte y transfiguración, el poema sinfónico que **Richard Strauss** completó en 1889 y que él mismo estrenó como director un año más tarde en Eisenach (la ciudad natal de Bach), forma un díptico no del todo evidente con su creación inmediatamente anterior, el célebre *Don Juan*. Ambos poemas sinfónicos no podrían ser más distintos en su fisonomía: si la partitura que recoge las peripecias del disoluto seductor arranca con un gran clímax y es brillante y frenética, con un desarrollo en el que se encadenan flirteos, romances y duelos a muerte, *Muerte y transfiguración* se abre con una música serena y reflexiva que marca el tono de toda la obra, a pesar de que atravesará también fragmentos de gran intensidad.

Lo relevante, en este caso, es cómo terminan, porque ambas obras abrazan la muerte en sus últimos compases: Don Juan, quien toda su vida se ha dejado llevar por las pasiones, muere en un desamparo espiritual, con «la energía consumida y el corazón frío y oscuro», según palabras de Lenau, autor de la adaptación en la que se basó Strauss. En *Muerte y transfiguración*, sin embargo, Strauss quiso representar «la muerte de una persona que había luchado en pos de los más altos ideales, por lo tanto, muy posiblemente un artista». Retrata, así, al enfermo que «yace en su cama dormido, respira pesada e irregularmente; sueños agradables ponen una sonrisa en sus rasgos a pesar de su sufrimiento». Tras el recuerdo de la vida pasada, recorriendo la infancia y la juventud, las luchas y las pasiones, Strauss encara al fin la hora de la muerte, en la que «el alma abandona el cuerpo para encontrar perfeccionado en su forma más gloriosa, en el cosmos eterno, lo que no pudo cumplir aquí en la tierra».

Felix Mendelssohn comenzó a componer *La primera noche de Walpurgis* en 1830, tras visitar a Goethe, autor de la balada original de 1799 que es la base del libreto, y con el que el joven compositor se entendió a la perfección a pesar de llevarse 60 años de diferencia. Trabajó en la creación durante dos años, pero luego la dejó en suspenso durante una década y la revisó completamente en 1843. Inspirado por los elementos fantásticos del poema, en esta partitura Mendelssohn moduló su clásica elegancia hacia extremos más románticos, especialmente en escenas como la representación del baile de los demonios, con un original uso de los instrumentos orquestales.

La obra se desarrolla como una ópera sin escenificación, con solistas y coro interpretando los diversos personajes, y emplea motivos simbólicos para dar unidad musical y dramática a la partitura. Mendelssohn rindió así homenaje a la antigua festividad pagana profundamente arraigada en tierras germánicas, la noche de Walpurgis, una celebración estacional propia de gran parte del norte de la Europa precristiana y que en Alemania se asocia con la primavera, las brujas y el macizo del Harz.

La balada de Goethe se inspira en leyendas, pero lo que se narra podría haber ocurrido realmente durante la conquista y cristianización de las tierras alemanas que impulsó Carlomagno. En la historia, una comunidad de seguidores de Odín aún practica sus antiguos rituales, que han sido prohibidos. Para evitar ser descubiertos durante sus ritos y castigados por ello, varios miembros de la tribu se disfrazan con atuendos diabólicos y emplean sonajeros, tenazas y horcas para ahuyentar a los soldados cristianos. La estratagema es un éxito, pero efímero, porque el dominio cristiano terminaría por erradicar todo rastro del culto a Odín. La obra aborda así una visión de la vida, la muerte y los misterios de la naturaleza desde una postura crítica con el Cristianismo, y arroja una reflexión en torno al conflicto entre el orden antiguo y las innovaciones del mundo moderno, tal y como explicó Goethe en una carta que envió a Mendelssohn.

MIKEL CHAMIZO

Hurrengo kontzertu sinfonikoa / Próximo concierto sinfónico

26
maiatza
mayo
19:30

BERNAOLA
MENDELSSOHN

SARRERAK / ENTRADAS

10€ < 40€

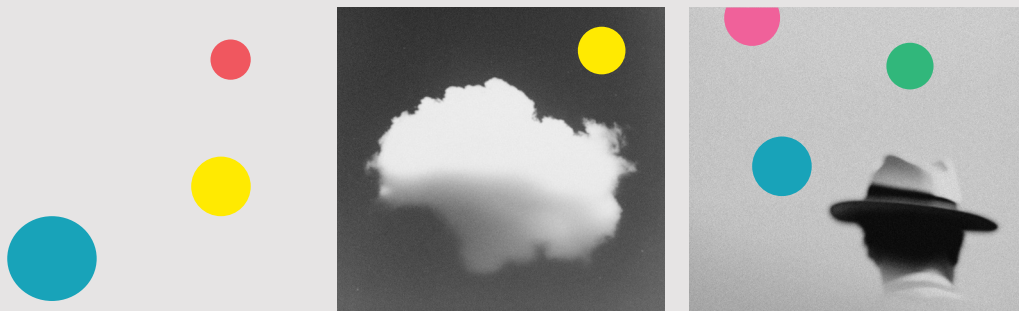
euskadikoorkestra.eu
baluarte.com
Leihatila - Taquilla

AZKEN
ORDU
GAZTEA!
10€

25

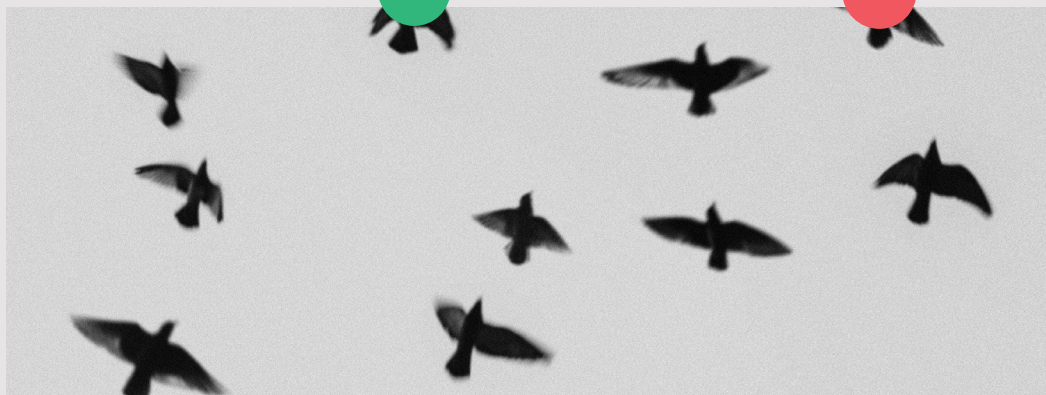
EUSKADIKO
ORKESTRA

26



ARRIAGA BARTOK BERLIOZ BERNAOLA MENDELSSOHN
MOMPOU MUSSORGSKY PROKOFIEV RACHMANINOFF RAVEL
RESPIGHI SAY SCHMIDT SCHUMANN STRAUSS TCHAIKOVSKY

Miren Urbieta-Vega · Landarbaso Abesbatza · Katharina Müllner · Camille Thomas · Jaime Martín
Rachel Willis-Sørensen · Ana María Patiño · Bomsori · Riccardo Frizza · Johannes Moser
Nikolai Lugansky · Donostiako Orfeoia · Elena Sancho Pereg · Marifé Nogales
Vocalía Taldea · Michal Nesterowicz



SARRERAK / ENTRADAS

A partir de **10€** -tik gora

Tarifa bereziak: kontsultatu deskontuak / Tarifas especiales: consultar descuentos

PAMPLONA / IRUÑA - Baluarte / 19:30

euskadikoorkestra.eus - 943 01 32 32