

Alzar el vuelo

Hegan egitea

Martín García García
Piano/Pianoa
Catherine Larsen-Maguire
Directora/Zuzendaria

TEMPORADA
DEMBORALDIA
23-24

Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa

DANZA | DANTZA

María Pagés Compañía De Sheherezade

Maiatzak 4 de mayo 19:30

Entradas | Sarrerak

Martín García García
Piano/Pianoa

Catherine Larsen-Maguire
Directora/Zuzendaria

Einojuhani Rautavaara (1928-2016)

Cantus arcticus; Concierto para pájaros y orquesta [18´]

- I. La Ciénaga
- II. Melancolía
- III. Cisnes migrando

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Concierto para piano nº 2 en fa menor, op. 21 [32´]

- I. Maestoso
- II. Larghetto
- III. Allegro vivace

Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)

Sinfonía nº 1 en sol menor, op. 13 "Sueños de invierno" [44´]

- I. Sueños en un viaje de invierno: Allegro tranquillo
- II. Tierra de penumbra, tierra de niebla: Adagio cantabile ma non tanto
- III. Scherzo: Allegro scherzando giocoso
- IV. Finale: Andante lugubre; Allegro moderato; Allegro maestoso

Primera parte / Lehen zatia

Segunda parte / Bigarren zatia

La fascinación por el canto de las aves nos acompaña toda la vida. Sus ritmos y armonías, la paz y el alboroto que pueden generar han servido de inspiración a compositores y amantes de la Naturaleza. Las razones por las que cantan, para comunicarse, seleccionar pareja o proteger a sus crías, para sobrevivir, siguen constituyendo tema de investigación para los científicos. Esa fascinación llevó a **Einojuhani Rautavaara** a componer *Cantus arcticus* en 1972, una de sus obras más populares, fruto del encargo de la Universidad de Oulu. Relación con los paisajes finlandeses y su renovación, conciencia ecológica y observación del movimiento y de los sonidos de la Naturaleza sentaron las bases de esta original partitura. La exploración de la superposición de sonidos naturales y musicales en una misma dimensión musical marca la modernidad de esta música y su carácter místico o nostálgico.

Rautavaara grabó los sonidos de las aves migratorias que cada año visitan el Círculo Polar Ártico en la provincia de Oulu, de donde procedía su madre, y utilizó las grabaciones para simultanearlas con los instrumentos de la orquesta que en algunos pasajes imitan el propio canto de las aves. Impresiona el poder de evocación de los espacios abiertos que transmite esta música. *Cantus arcticus* se organiza en tres partes; la primera parte surge de dos flautas sobre las que se superpone una grabación de los sonidos de aves y se amplía a toda la orquesta creando la atmósfera del paisaje nórdico.

Para la segunda parte, Rautavaara grabó el canto de una alondra y lo bajó dos octavas, como un *pájaro fantasma*, fundido entre los sonidos de las cuerdas. Para el movimiento final, se inspiró en los cisnes, tan importantes en la tradición finlandesa. Sobre la elección de los cisnes, el compositor escribió: "*Los pájaros son ciudadanos misteriosos de dos mundos. Pero el cisne, como el hombre, desgraciadamente está ligado al sufrimiento, porque es un ser dualista... Por eso, el destino de los pájaros recuerda al destino del Hombre*".

Con tan solo veintiún años, **Chopin** encontró su destino en París, exiliado de su Polonia natal y considerado un genio del piano. Era septiembre de 1831 y ya había triunfado con sus dos conciertos para piano en Varsovia, donde le habían designado ya héroe nacional. Su primera aparición delante del exigente público parisino fue con el *Concierto n.º 1*, el segundo en componer en realidad, y al evento

acudieron **Liszt** y **Mendelssohn**. Aunque no se prodigaba en apariciones públicas, su fama como *poeta del piano* no cesó de aumentar en la capital francesa.

Partituras de espíritu juvenil, sus conciertos para piano muestran una escritura pianística excepcional en cuanto a belleza e imaginación. Siguió los modelos de **Mozart** y **Hummel** en cuanto a procedimientos formales, pero fue original e innovador en la escritura de la parte para piano. *El Concierto en fa menor*, catalogado como n.º 2, arranca con un melancólico tema en la orquesta, pero pronto se alza el piano como verdadero protagonista, con su invención constante y su virtuosismo necesario y lleno de poesía. El movimiento lento deslumbra con su rapsódica escritura que consigue parecer una auténtica improvisación; es un nocturno que Chopin confesó haber escrito bajo la inspiración de Konstancia Gladkowska, su primer amor, a quien no dirigió palabra alguna durante meses, pero sí esta arrebatadora música. Superando su amor juvenil, Chopin dedicó el concierto a la condesa Delfina Potocka unos años después. Aunque la orquesta siempre parece mantenerse en segundo plano, siempre alumbró el camino del piano, el camino de la introspección del artista. El final es una mazurca de energía rítmica subrayada por la escritura orquestal.

Mirando hacia la Naturaleza salvaje y melancólica del Norte compuso **Tchaikovsky** su primera sinfonía a la que tituló *Sueños de días de invierno* a modo de tema inspirador y no como guion descriptivo. Fue terminada en el verano de 1866 en Ucrania, en casa de su hermana, y la estrenó con **Nikolai Rubinstein** el 2 de febrero de 1868. El *Camino barrido por el viento* es el tema que inspiró a Tchaikovsky para la composición del primer movimiento, de aroma ruso en sus temas y texturas. El compositor tituló el movimiento lento *País desolado, país brumoso*; la cuerda introduce un tema de ensañación y oboe y orquesta desarrollan la apacible melodía rusa. Ligero, pero con tintes dramáticos, es el *Scherzo*, una adaptación de la *Sonata para piano n.º 1* con un trío de carácter lírico y agradable. El frío invernal es retratado en el sombrío comienzo del *Finale* que contrasta con el *Allegro moderato* más enérgico, con sus texturas contrapuntísticas y sorprendente riqueza tímbrica con las que camina al radiante final. Al fin, la luz del Norte.

Hegazti-kantuekiko lilura dugu bizitza osoan bidelagun. Txioen erritmoak eta harmoniak, eragin dezaketen bakea eta zalaparta, inspirazio iturri izan dira konpositoreentzat eta Natura zaleentzat. Oraindik ere ikergai dira zientzialarientzat zergatik abesten duten, elkarren artean komunikatzeko, bikotekidea aukeratzeko edo kumeak babesteko, bizirik irauteko. Lilura horrek bultzaturik, **Einojuhani Rautavaarak** *Cantus arcticus* konposatu zuen 1972an, bere lanik ezagunenetako bat, Ouluko Unibertsitateak enkargaturik. Partitura bitxi horrek hainbat oinarri ditu, hala nola Finlandiako paisaiekiko lotura eta haien berrikuntza, kontzientzia ekologikoa, eta Naturaren mugimenduen nahiz soinuen behaketa. Soinu naturalak eta musikalak musika-dimentsio berean gainjartzearen esplorazioak markatzen du musika horren modernotasuna, bai eta haren izaera mistikoa edo malenkoniatsua ere.

Zirkulu Polar Artikoa urtero bisitatzen duten migrazio-hegaztien soinuk grabatu zituen Rautavaarak Ouluko probintzian (hangoa zuen ama), ondoren grabazioak eta orkestrako instrumentuak aldi berean jarrita; zenbait pasartetan, instrumentuek hegaztien kantua bera imitatzen dute. Ikusgarria da musika horrek duen indarra espazio irekiak gogora ekartzeko. *Cantus arcticus* hiru zatitan dago antolatua: lehen zatia bi txirulatatik sortu eta, haien gainean, hegazti-soinuen grabazio bat gainjartzen da, eta orkestra osora zabalitzen da, pasaia nordikoaren giroa sortuta.

Bigarren zatirako, Rautavaarak hegatzabal baten kantua grabatu eta bi zortzidun jaitsi zituen, *mamu-txori* bat bezala, harien soinuen artean fusionaturik. Azken mugimendurako, beltzargetan inspiratu zen, arras garrantzitsuak baitira tradizio finlandiarrean. Konpositoreak honela idatzi zuen zergatik aukeratu zituen beltzargak: “*Txoriak bi mundutako hiritar misterioitsuak dira. Baina beltzarga, gizakia bezala, zoritzarrez, sufrimenduari dago loturik, izaki dualista baita... Horregatik, txorien patuak Gizakiaren patua dakarkigu gogora*”.

Hogeita bat urte bakarrik zituela, **Chopin**ek bere destinoa aurkitu zuen Parisen, bere sorterritik, Poloniatik, erbesteratua. Pianoaren jentiotzat jotzen da. 1831ko iraila zen eta, ordurako, arrakasta handia izan zuten pianoarako bere bi kontzertuek Varsovian, eta hiri hartan jada heroi nazional izendatua zuten. Hala, *1. Kontzertuarekin* agertu zen lehendabizikoz Parisko publiko zorrotzaren aitzinean (egia esateko, hura bigarren konposizioa izan zen), eta entzuleen artean, hantxe ziren **Liszt** eta **Mendelssohn**. Jendaurrean maiz agertzen ez bazen ere, etengabe zabaldu zen Frantziako hiriburuan pianoaren olerkari gisa zuen ospea.

Gaszte espirituko partiturak direla, haren pianoarako Kontzertuek piano-idazketa bikaina erakusten dute edertasunean eta irudimenean. **Mozarten** eta **Hummelen** ereduie jarraiki zitzaien formen prozeduretan, baina originala eta berritzailea izan zen pianoarako idazketan. *Fa minorreko Kontzertua* (2. gisa katalogatua) gai malenkoniatsua batekin abiatzen da orkestran, baina laster pianoa agertuko da egiazko protagonista gisa, etengabe ariturik eta poesiaz beteriko birtuosismo beharrezko hori dakarrela. Mugimendu geldoak bere idazketa rapsodikoa bidez eragiten du lilura, egiazko inprobisazioa iruditzeraino. Chopinek aitortu zuen hura Konstantia Gladkowskak (bere lehen amodioa) inspiraturik idatzi zuela; hilabeteetan ez zion hitzik ere zuzendu, baina bai, ordea, musika lilugarri hori. Behin gazte garaiko amodioa gauditurik, Chopinek Delfina Potocka kondesari eskaini zion kontzertua, handik urte batzuetara. Orkestra bigarren planoan mantentzen dela dirudien arren, beti argitzen du pianoaren bidea, artistaren introspektzioaren bidea. Amaiera energia eritmikoz beteriko mazurka bat da, orkestrarako idazketak nabarmendua.

Hain zuen, Iparraldeko Natura basati eta malenkoniatsuari begira ondu zuen **Txaikovskik** bere lehen sinfonia, *Neguko egunetako ametsak* azpitulua emanik, gai inspiratzaile gisa eta ez, ordea, gidoi deskriptibo gisa. Hura 1866ko udan bukatu zuen Ukrainan, arrebaren etxean, eta **Nikolai Rubinsteinekin** estreinatua zuen 1868ko otsailaren 2an. *Haizeak astindutako bidea* izeneko gaiak inspiratu zuen Txaikovskik lehen mugimenduen konposiziorako, eta urrin errusiarra dario gaietan nahiz testuretan. Konpositoreak *Herrialde latza; herrialde lanbrotsua* izenburua eman zion mugimendu geldoari; hariak ametzeko gai bat ekartzen du, eta oboeak nahiz orkestrak doinu errusiar goxoa garatzen dute. *Scherzoa* arina da baina ukitu dramatikoak ditu, hots, *Pianorako 1. Sonata*ren egokitapena, trio liriko eta atsegin batekin. *Finalearen* hasiera ilunean erretratatua dago neguko hotza, kontrastean *Allegro moderato* indartsuagoarekin, kontrapuntuen testuren artean eta tinbreen oporatasun harrigarrien artean amaiera distiratsurantz jotzeko. Azkenean, Iparraldeko aergia.

Martín García
Piano/Pianoa

A sus 26 años, Martín García García (Gijón, 1996) está considerado como uno de los pianistas con mayor proyección internacional. Ha ofrecido alrededor de 80 conciertos por todo el mundo en 2023, año que ha supuesto su debut en países como Corea, México y Brasil. Asimismo, ha visitado Japón, Estados Unidos, Canadá, Polonia, Italia, España, Portugal, Bélgica, Lituania, Portugal y Luxemburgo para ofrecer recitales y actuar junto a orquestas como la NHK Symphony Orchestra, Seoul Philharmonic Orchestra, Hamburg Symphoniker, Warsaw Philharmonic Orchestra.

Cabe recordar que el artista español también ha realizado más de 70 actuaciones en América, Asia y Europa durante 2022 con grandes hitos como su debut en el Carnegie Hall de Nueva York o la exitosa gira por Japón con 25.000 espectadores en sus 14 actuaciones.

Ha ganado el primer premio en la 2021 Cleveland International Piano Competition y el tercer puesto en la 2021 International Chopin Piano Competition.

Catherine Larsen-Maguire
Directora/Zuzendaria

Catherine Larsen-Maguire es una artista consumada que combina una musicalidad innata con una técnica superlativa y un oído musical perspicaz con un dinamismo contagioso en el podio. Se ha convertido en una directora muy solicitada en toda Europa, tanto en el repertorio tradicional como contemporáneo. Ha trabajado con orquestas como la London Philharmonic, la Sinfónica de Galicia, la Sinfónica de Tenerife, la BBC National Orchestra of Wales y la Orchestre National du Capitole de Toulouse, y ha dado ofrecido numerosos estrenos mundiales y nacionales de obras de compositores como Goehr, Tüür, Kampe, Sørensen y Roukens.

Debido a su cercana relación con las orquestas y sus públicos, con frecuencia repite invitaciones en escenarios de toda Europa y América del Sur. Apasionada por guiar a la próxima generación de músicos, pone gran énfasis en su trabajo con jóvenes artistas. En 2023 fue nombrada directora musical de las Orquestas Nacionales Juveniles de Escocia.

**Concertino invitado/
Kontzertino gonbidatua**
Mariana Todorova

**Ayuda de concertino/
Kontzertino laguntzailea**
Anna Siwek

Violines I/I Biolinak
Daniel Menéndez *
Inés De Madrazo
Enrico Ragazzo
Malen Aranzábal
Nikola Takov
Edurne Ciriaco
Nathalie Gaillard
Sara Sotés ®
Catalina García-Mina
David Pérez

Violines II/II Biolinak
Maite Ciriaco *
Anna Radomska *
Sergiu Ionescu
Lourdes González
David Andreu
Angelo Vieni
Fermin Ansó
David Carmona ®
David Cabezón
Fermin Aramendia ®

Violas/Biolak
Carolina Úriz *
José Ramón Rodríguez
Irantzu Sarriguren
Malgorzata Tkaczyk
Federica Cucignatto ®
Victor Manuel Muñoz
Robert Pajewski
Diego Virgüez ®

Violonchelos/Biolontxeloak
David Johnstone *
Tomasz Przylecki **
Lara Vidal
Carlos Frutuoso
Dorota Pukownik
Aritz Gómez

Contrabajos/Kontrabaxuak
Piotr Piotrowski *
Daniel Morán *
Gian Luca Mangiarotti
Xavier Boixader ®

Flautas/Txirulak
Xavier Relats *
Ricardo González **
Javier Sánchez ®

Oboes/Oboeak
Juan Manuel Crespo *
Jesús Ventura *

Clarinetes/Klarineteak
Elisa López *
Fco. Javier Inglés *

Fagotes/Fagotak
Ferrán Tamarit *
José Lozano *

Trompas/Tronpak
Julián Cano *
Jessica Rueda *
Aritz Garcia de Albéniz
Marc Moragues

Trompetas/Tonpetak
José Manuel Pérez *
Luis Domínguez ®

Trombones/Tronboiak
Santiago Blanco *
Mikel Arkauz **
Fabián Lácer ®

Tuba
Santiago Fuentes ®

Timbales/Tinbalak
Javier Odriozola *

Percusión/Perkusioa
Javier Pelegrín ®
Santiago Pizana ®

Piano/Pianoa – Celesta/Zelesta
Javier Hombria ®

Arpa/Harpa
Marion Desjacques ®

* Solista/Bakarlarria

** Ayuda Solista/ Bakarlarri Laguntzailea

® Contratación temporal/ Aldi baterako kontratazioa

Calle Sandoval 6
31002 Pamplona-Iruña
948 229 217

www.orchestradenavarra.es
info@orchestradenavarra.es

OrquestaSinfonicaDeNavarra
 @orquestanavarra
 @orquestasinfonicadenavarra
 [youtube.com/OrquestaSinfonicadeNavarra](https://www.youtube.com/OrquestaSinfonicadeNavarra)

Recibe las novedades de Fundación Baluarte
y Orquesta Sinfónica de Navarra
en tu Whatsapp.
Envía “alta” al +34 636 86 32 57

