Románticos y universales
Erromantikoak eta unibertsalak

Nikolay Lugansky
Piano/Pianoa

Perry So
Director/Zuzendaria

TEMPORADA
DENBORALDIA
23-24

Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa

FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA
NAFARROAKO ORKESTRA SINFONIKOA

Románticos y universales
Erromantikoak eta unibertsalak

Urriak 5 octubre. Pamplona | Iruñea
Urriak 6 octubre. Tafalla | Tafalla

© Fotografía: Jean Baptiste Millot

Nikolay Lugansky
Piano/Pianoa

Perry So
Director/Zuzendaria

Primera parte / Lehen zatia

Concierto para piano n. 2 en do menor, op. 18 [33´]
Sergei Rachmaninoff (1873 - 1943)

I. Moderato
II. Adagio sostenuto
III. Allegro scherzando

Segunda parte / Bigarren zatia

Sinfonía n. 9 en Do Mayor, D. 944 "La Grande" [48´]
Franz Schubert (1797 - 1828)

I. Andante; Allegro ma non troppo
II. Andante con moto
III. Scherzo: Allegro vivace
IV. Allegro vivace

Notas|Notak

Románticos de pura cepa, Schubert y Rachmaninoff cantaron melodías que nos sumergen en sus océanos emocionales. El primero de los grandes románticos, el más brillante de los contemporáneos de Beethoven y el más discreto también, fue Franz Schubert que trabajó incansablemente hasta que se fue, demasiado pronto. Heredero natural de Mozart, en sus inspiradoras melodías, además vivió la omnipresencia de Beethoven, pero desarrolló un estilo personal, único y auténtico, de una sensibilidad exquisita que marca cada una de las notas que compuso.

Sobre la tradición formal del Clasicismo, Schubert dio un paso adelante, sin vuelta atrás, hacia el Romanticismo cuando compuso su Sinfonía *Grande*, obra que *estira* la forma hasta sus límites derrochando lirismo e imaginación. La sinfonía que, en palabras de Robert Schumann, *lleva en sí el germen de la eterna juventud*, fue compuesta entre 1825 y 1826, y después durmió el sueño del olvido hasta que fue rescatada por el compositor alemán. A comienzos de 1838, tras una visita a la tumba de Franz, Ferdinand Schubert y Schumann pensaron en estrenar la partitura injustamente olvidada. Así que enviaron el manuscrito a Mendelssohn quien estrenó *La Grande* el 21 de marzo de 1838 con la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. Desde entonces, la Novena Sinfonía de Schubert no ha dejado de cautivar en sucesivas generaciones, hasta hoy. La sorprendente riqueza temática que regala, desde la nostalgia hasta la felicidad, a través de momentos dramáticos y llenos de energía, con colores orquestales magistrales y ritmos y armonías emocionantes, con guiño a Beethoven y la breve cita del *Himno a la Alegría*. La *Grande* engrandece nuestras almas y es la obra maestra de un genio de veintinueve años.

Para Sergei Rachmaninoff, *la música brota del corazón y al corazón se dirige*. El más ruso de los compositores rusos aunó, muchos años después de que lo hiciera Chopin, virtuosismo con amor y sensibilidad. Su magnífica técnica pianística y su maestría encadenando melodías y jugando con las texturas y las armonías, convirtieron a Rachmaninoff en el compositor auténtico y universal que marcó el rumbo de la literatura para piano del siglo XX.

Rachmaninoff venció a la depresión después de tres años de silencio y desesperación, debida al fracaso de su primera sinfonía, con una de sus obras más aplaudidas de su catálogo, su segundo concierto para piano. Se estrenó en octubre de 1901 en Moscú y fue verdaderamente admirado en París siete años después, en los *Conciertos Rusos* organizados por Diaghilev. Anclado en la tradición formal, con estructuras claras y temas definidos, este célebre concierto muestra además una riqueza sonora, armónica y rítmica, de *cálida expresividad*, como escribe Morgan. Exige una técnica brillante que desarrolle su esplendor al servicio de la expresión de atmósferas emocionales melancólicas y líricas sobresalientes entre ornamentos, arpegios y fuegos de artificio.
La pasión que respiran los tres movimientos del Concierto n.º 2 de Rachmaninoff. En sus propias palabras: *lo que intento es que la música diga, simple y llanamente, lo que hay en mi corazón, si hay amor o amargura*.

Mar García

Biak ala biak erromantiko peto-petoak, Schubertek eta Rachmaninoffek kantaturiko melodiek haien emozioen itsasoan murgiltzen gaituzte. Erromantiko handienetan lehena, Beethovenen garaikiderik bikainena, bai eta diskretuena ere, hortxe dugu Franz Schubert, langile nekagaitza, harik eta goizegi joan egin zen arte. Mozarten berezko oinordekoa, haren melodia inspiratzaileetan, gainera Beethovenen nonahikotasuna bizi izan zuen, baina estilo paregabe eta benazkoa garatuta, bere-berea, sentiberatasun finez jantzia, konposatu zuen nota bakoitza markatu zuena.

Klasizismoaren forma tradizionalaren gainean, Schubertek aurrerapauso bat eman zuen Erromantizismorantz, atzerabiderik gabea, sinfonia *Handia* konposatzean. Lanak bere mugetaraino luzatzen du forma, lirismoa eta irudimena gainezka darizkiola. Robert Schumannen hitzetan, sinfoniak *betiereko gaztetasunaren ernamuina darama bere baitan*. 1825etik 1826ra ondu eta gero, ahanzturaren zokoan gelditu zen, harik eta konpositore alemanak erreskatatu zuen arte. 1838ko hasieran, izan ere, Franzen hilobia bisitatu ondoren, Ferdinand Schubertek eta Schumannek partitura hura estreinatzea pentsatu zuten, bidegabeki ahantzia baitzegoen. Hala, eskuidatzia Mendelssohni igorririk, hark 1838ko martxoaren 21ean estreinatu zuen *Handia* Leipzigeko Gewandhaus-ko orkestrarekin. Orduz geroztik, Schuberten Bederatzigarren Sinfoniak etengabe liluratu ditu belaunaldi guztiak gaur eguneraino. Gai aberastasun harrigarria ematen du oparitan, dela malenkonia, dela zoriontasuna, indarrez beteriko une dramatikoen bidez, orkestra-kolore bikainekin, eta erritmo eta harmonia zirraragarriekin, Beethoveni keinu eginez eta *Alaitasunaren Oda*ren aipu laburra. *Handiak* gure arimak handitzen ditu eta hogeita bederatzi urteko jenio baten maisulana da.

Sergei Rachmaninoffentzat, *musika bihotzari dario eta bihotzari zuzentzen zaio*. Errusiar konpositoreen arteko musikagilerik errusiarrenak maitasunarekin eta sentiberatasunarekin lotu zuen birtuosismoa, Chopinek gauza bera egin eta handik urte askotara. Piano-teknika bikain hark eta melodiak kateatzen eta testurekin nahiz harmoniekin jolasten erakutsitako maisutasunak eman zioten Rachmaninoffi egiazko konpositore unibertsalaren ospea, XX. mendeko pianorako literaturaren norabidea markatzeraino.

Lehen sinfoniaren porrotak eraginik hiru urtez isilik eta etsipenak jota egon ondoren, Rachmaninoff bere katalogoko lanik txalotuenetako baten bidez nagusitu zitzaion depresioari, hots, pianorako bere bigarren kontzertuaren bidez. Zehazki, 1901ko urrian estreinatu zen Moskun eta egiazki miretsia izan zen Parisen, handik zazpi urtera, Diaghilevek antolatutako *Errusiar Kontzertuetan*. Formaren tradizioan iltzatua, egitura argiak eta gai zehaztuak erabilita, kontzertu ospetsu horrek, gainera, aberastasun handia darakutsa soinuan, harmonian eta erritmoan, *adierazkortasun berokoa*, Morganek idatzi bezala. Teknika bikaina behar da zirrara-giro malenkoniatsu eta liriko nabarmenen adierazpenaren zerbitzuan ondutako bikaintasun hura garatzeko, apaingarri, arpegio eta artifiziozko suen artean. Rachmaninoffen 2. Kontzertuko hiru mugimenduei darien grina. Haren hitzak hona ekarrita: *saiatzen naiz musikak esan dezala sinpleki eta apaltasunez zer dagoen nire bihotzean, maitasunik edo mingostasunik ote dagoen.*

JUAN ANTONIO GARCÍA GORRAIZ

IN MEMORIAM

Hoy se inicia un nuevo curso musical. La Orquesta Sinfónica de Navarra y sus espectadores están listos para celebrar la ceremonia del arte, para vivir la música sin más barrera que nuestros límites; está todo servido para compartir momentos de belleza irrepetibles, porque en música nunca lo mismo es igual. Y entre los espectadores, uno de sus más fieles, una de las personas que más ha disfrutado de sus interpretaciones nos ha dejado. Juan Antonio García Gorraiz, músico, químico, crítico musical, poeta, y un gran estudioso que se comprometió con su trabajo como colaborador durante años en la que fue Orquesta Sinfónica Santa Cecilia, hoy Sinfónica de Navarra, merece que en este día especial de inicio de temporada, la Orquesta rinda este homenaje sincero y sentido en su recuerdo.

Muchos de ustedes disfrutaron de sus notas al programa -siempre letradas y amenas- y de sus lúcidas y perspicaces críticas, pero los que fuimos sus amigos (fue un hombre prudente de amigos viejos y generosidad sin límites), tuvimos además el placer de saborear su ironía inteligente, su cordura, su integridad, su humanismo y su desinterés, porque su figura fue mucho más importante de lo que él quiso mostrar a la sociedad pamplonesa, para la que trabajó discretamente desde su cátedra en el CIP Virgen del Camino y desde la música, con la humildad propia de los sabios.

Pocos conocen de él que su sensibilidad le llevó a la poesía, y aunque la disfrutamos pocos más que sus amigos (de nuevo su modestia), afortunadamente llegó a ser reconocida con algún premio.

Por si lo dicho fuera poco, además, también es inolvidable su refinamiento traducido en elegancia de impecable aspecto en su imagen, mesura en la interlocución, excelencia en la cocina y un profundo amor a la Pamplona que habitó y que conocía hasta en sus detalles. Esta nómina completa define una personalidad desinteresada, amable, curiosa, inquieta y activa, en definitiva, uno de esos seres que conforman y ayudan a trabar el tejido que aporta ferazmente un humanismo que nuestra sociedad necesita imperiosamente pero que no es tan fácil encontrar.

Repasando mis recuerdos, quiero volver a la música, porque debo insistir en que Juan Antonio fue fundamentalmente músico, un buen músico. Todavía mantengo nítidos los recuerdos de aquellas aulas que compartimos, regidas por las grandes personalidades que poblaban aquél extraordinario Conservatorio Pablo Sarasate dirigido por D. Fernando Remacha que tanto disfrutamos. Inolvidables sus clases, como las de D. José Mª Munárriz, o las de D. Luis Morondo. Aquellos Maestros exigentes, estrictos, con un amor a la música que nos transmitieron sin fisuras, quedaron en nuestras vidas como excepcionales recuerdos, conscientes de la fortuna de haberlos vivido.

Juan Antonio ha donado a Navarra un extraordinario archivo musical que es la mejor demostración de su bonhomía, de su atención a lo importante y del conocimiento que ha puesto durante toda su vida al servicio de todos. Ahora en su despedida, también a todos nos queda el consuelo de la música y el franco agradecimiento que mantendremos cuantos amamos y vivimos nuestra cultura.

Me sabes y me dueles, intenso silencio,
abrigo de sed, huésped de mi eterna herida.
Me dueles allá lejos, sombra impenetrable,
puñal de melancolía rasgando el aire.

Teresa Catalán
Compositora | Konpositorea

Musika-denboraldi berria hasi da gaur. Nafarroako Orkestra Sinfonikoa eta haren entzuleak prest daude artearen zeremonia ospatzeko, musika geure mugekin bakarrik bizitzeko; dena dago zerbitzatua une eder zoragarriak partekatzeko, musikan gauza berbera inoiz ez baita berdina. Eta entzuleen artean, utzi egin gaitu fidelenetako batek, Orkestraren interpretazioez gehien gozatu duenetako batek, hots, Juan Antonio García Gorraizek. Musikaria, kimikoa, musika-kritikaria, olerkaria eta aditu handia izan da, urteetan sakon konprometitua bere kolaboratzaile-lanaren bidez Santa Cecilia Orkestra Sinfonikoa izandako hartan (egun, Nafarroako Sinfonikoa). Horrenbestez, merezi du denboraldia hasteko egun berezi honetan, Orkestrak omenaldi zintzo eta bihotzekoa egitea haren oroimenez.

Zuetako aunitzek ederki gozatu zenituzten hark programei buruz ondutako oharrak (ohar landuak eta atseginak beti) eta, gozatu ere, haren kritika zorrotz eta itxurazkoak, baina haren adiskide izan ginenok (adiskide zaharreko gizon zuhurra izan zen, mugarik gabea eskuzabaltasunean), gainera, haren ironia adimentsua, haren zentzutasuna, zintzotasuna, gizatasuna eta eskuzabaltasuna ahogozatzeko plazera ere izan genuen, zeren haren figura askoz ere garrantzitsuagoa izan baitzen hark berak Iruñeko gizarteari agertu nahi izan ziona baino, gizarte horrendako egin baitzuen lan diskretuki Virgen del Camino ikastetxean zuen katedraren bidez, bai eta musikaren bidez ere, jakintsuek ohi duten apaltasunarekin.

Gutxik dakite sentiberatasunak eraman zuela poesiara. Bada, haren poesia adiskideok eta inor gutxik gozatu bagenuen ere (berriz ere haren apaltasuna), zorionez hura sariren baten bitartez aitortu zitzaion.

Me sabes y me dueles, intenso silencio,
abrigo de sed, huésped de mi eterna herida.
Me dueles allá lejos, sombra impenetrable,
puñal de melancolía rasgando el aire.

Esandakoa gutxi balitz, gainera, ahaztezina da, halaber, haren fintasuna, beti irudi dotore eta txukuna, neurria hizketan, bikaintasuna sukaldean, sakon maitaturik bizi izan zen Iruñea, xehetasunetan ere ezagutzen zuen hiria. Horrek guztiak nortasun eskuzabala, atsegina, jakin-nahia eta saiatua erakusten digu; azken buruan, halako humanismoa oparoki dakarren sarea osatzen duen eta huraxe ehuntzen laguntzen duen gizaki haietako bat, hots, gure gizarteak premiaz behar duen baina aurkitzea hain erraza ez den humanismoa.

Nire oroitzapenak harilkatzen ari naizen honetan, musikara itzuli nahi dut, nabarmendu behar baitut Juan Antonio funtsean musikaria izan zela, musikari ona. Oraindik ere garbi-garbiak ditut elkarren artean partekatutako ikasgela haiek, Pablo Sarasate Kontserbatorio bikain hartan zebiltzan pertsona ospetsu haiek gobernaturik, Fernando Remachak zuzendurik; hura bai gozamena. Zoragarriak haren eskolak, José Mª Munárrizenak edo Luis Morondorenak bezala. Maisu zorrotz haiek, eta denek aho batez musikarekiko erakutsi ziguten maitasun hura, oroitzapen bikainen antzera gelditu ziren geure bizitzetan, halakoak bizi izanaren zoriaren jakitun.

Juan Antoniok musika-artxibo aparta eman dio dohaintzan Nafarroari, eta horrek ederki erakusten digu haren ontasuna eta, ederki erakutsi ere, gauza garrantzitsuetan pausatu zuela arreta eta denen zerbitzuan jarri duela jakintza bizitza osoan. Orain, azken agurra emateko tenorean, guztioi ere musika gelditzen zaigu bihotz-altxagarri, bai eta gure kultura maite eta bizi dugun guztiok beti agertuko dugun esker on eta zintzoa ere.

OS|NOS

Concertino Invitado/ Kontzertino Gonbidatua
Paçalin Pavaci

Ayuda de Concertino/ Kontzertinoa laguntzailea
Anna Siwek

Violines I / I Biolinak
Daniel Menéndez*
Edurne Ciriaco
Aratz Uria
Malen Aranzabal
David Pérez
David Carmona R
Nikola Takov
Inés de Madrazo
Catalina García-Mina
Enrico Ragazzo

Violines II / II Biolinak
Mª Teresa Ciriaco
Anna Radomska*
Fermín José Ansó
Sergio Christian
David Cabezón
Lourdes Alonso R
David Vicente Andreu
David Escudero R
Angelo Vieni
Jose Ignacio López R

Violas / Biolak
Carolina Úriz*
Fco. Javier Gómez**
Malgorzata Tkaczyk
Robert Roman Pajewski
Irantzu Sarriguren
José Ramón Rodríguez
Victor Manuel Muñoz
Isabel Arregui R

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

Contrabajos / Kontrabaxuak
Piotr Antoni Piotrowski*
Gian Luca Mangiarotti
Quim Ortells R
Daniel Morán

Flautas/Txirulak
Xavier Relats*
Ricardo González**

Oboes / Oboeak
Juan Manuel Crespo*
Jesús Ventura*

Clarinetes / Klabineteak
Elisa López*
Fco. Javier Inglés*

Fagotes / Fagotak
Ferrán Tamarit*
José Lozano*

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

Trompetas / Tronpetak
Jose Manuel Pérez*
Carlos Gomis*

Trombones/ Tronboiak
Santiago Blanco*
Mikel Arkauz**
Oscar Cuarto R

Timbales/Tinbalak
Javier Odriozola*

Percusión/ Perkusioa
Jaime Atristain R
Javier Pelegrin R

* Solista/Rakarlaria
** Ayuda Solista/ Bakarlaria Laguntzailea
R Contratación temporal/ Aldi baterako kontratazioa

DANZA | DANTZA

Ballet du Grand Théâtre de Genève

Sidi Larbi Cherkaoui

Ukiyo-e

Domingo 8 octubre
Urriak 8 igandea
Hora 18:30

FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA
Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua
FUNDACIÓN CAJANAVARRA
MONDRAGON HUMANITY AT WORK Finanzas Industria Distribución Conocimiento
Fundación "la Caixa"
El Corte Inglés
AUTOPISTAS DE NAVARRA

TEMPORADA
DENBORALDIA

23-24

Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa

Ventanas abiertas
Leiho irekiak

Aubree Oliverson
Violín/Biolina
Emilia Hoving
Directora/Zuzendaria
-
Urriak 19 octubre
Pamplona | Iruñea
Urriak 20 octubre
Tudela | Tutera

Luces del Norte
Iparraldeko argiak

Thomas Dausgaard
Director/Zuzendaria
-
Azaroak 9 noviembre
Pamplona | Iruñea
Azaroak 10 noviembre
Tafalla

Tradición y renovación
Tradizioa eta berrikuntza

Mahan Esfahani
Clave/Klabea
Perry So
Director/Zuzendaria
-
Azaroak 30 noviembre
Pamplona | Iruñea
Abenduak 1 diciembre
Tudela | Tutera

Pasión y provocación
Pasioa eta probokazioa

Alban Gerhardt
Violonchelo/Biolontxeloa
Pablo González
Director/Zuzendaria
-
Abenduak 14 diciembre
Pamplona | Iruñea
Abenduak 15 diciembre
Tafalla

Entre la luz y la oscuridad
Argi-ilunetan

Cristina Gómez Godoy
Oboe/Oboea
Perry So
Director/Zuzendaria
-
Urtarrilak 11 enero
Pamplona | Iruñea
Urtarrilak 12 enero
Tudela | Tutera

La voz de la tierra
Lurraren ahotsa

Camilla Tilling
Soprano/Sopranoa
Perry So
Director/Zuzendaria
-
Otsailak 29 febrero
Pamplona | Iruñea

Flores cortadas
Lore moztuak

Ana María Valderrama
Violín/ Biolina
Jaume Santonja
Director/Zuzendaria
-
Martxoak 21 marzo
Pamplona | Iruñea
Martxoak 22 marzo
Tafalla | Tafalla

Destellos
Distirak

Tine Thing Helseth
Trompeta/Tronpeta
Delyana Lazarova
Directora/Zuzendaria
-
Apirilak 11 abril
Pamplona | Iruñea
Apirilak 12 abril
Tudela | Tutera

Alzar el vuelo
Hegan egitea

Martín García García
Piano/Pianoa
Catherine Larsen-Maguire
Directora/Zuzendaria
-
Apirilak 25 abril
Pamplona | Iruñea
Apirilak 26 abril
Tafalla | Tafalla

Recreos
Jostaldiak

Pablo Sainz-Villegas
Guitarra/Gitarra
Perry So
Director/Zuzendaria
-
Maiatzak 16 mayo
Pamplona | Iruñea
Maiatzak 17 mayo
Tudela |Tutera

Contemplar la vida
Bizitzari So

María Espada
Soprano/Sopranoa
Werner Güra
Tenor/Tenorea
Birger Radde
Bajo/Baxua
Orfeón Pamplonés
Igor Ijurra, Director/Zuzendaria
Perry So
Director/Zuzendaria
-
Maiatzak 30 mayo
Pamplona | Iruñea

Fundación Baluarte Fundazioa

DANZA | DANTZA
Ballet du Grand Théâtre de Genève
Urriak 8 Octubre

CLÁSICA | KLASIKA
Hermanas Labèque, piano
Azaroak 19 Noviembre

LÍRICO | LIRKO
Oratorio de Navidad
Abenduak 22 Diciembre

LÍRICO | LIRKO
Sondra Radvanovski, soprano
Urtarrilak 9 Enero

LÍRICO | LIRKO
Carmen
G. Bizet
Otsailak 2 Febrero
Otsailak 4 Febrero

DANZA | DANTZA
Malandain Ballet Biarritz
Martxoak 9 Marzo

LÍRICO | LIRKO
Pasión según San Juan
Martxoak 17 Marzo

CLÁSICA | KLASIKA
Homenaje a Pablo Sarasate
Gil Shaham
Apirilak 19 Abril

DANZA | DANTZA
María Pagés Compañía
Maiatzak 4 Mayo

Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa

Calle Sandoval 6
31002 Pamplona-Iruña
948 229 217
www.orquestadenavarra.es
info@orquestadenavarra.es

OrquestaSinfonicaDeNavarra
@orquestanavarra
@orquestasinfonicadenavarra
youtube.com/OrquestaSinfonicadeNavarra

FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA · NAFARROAKO ORKESTRA SINFONIKOA

Gobierno de Navarra · Nafarroako Gobernua · FUNDACIÓN CAJANAVARRA · Fundación "la Caixa" · AUTOPISTAS DE NAVARRA · El Corte Inglés · MONDRAGON HUMANITY AT WORK Finanzas Industria Distribución Conocimiento

Este programa se ha impreso utilizando papel reciclado
Eskuko programa hau paper birziklatuan inprimatu da

DL.NA 585-2015