

25

EUSKADIKO
ORKESTRA

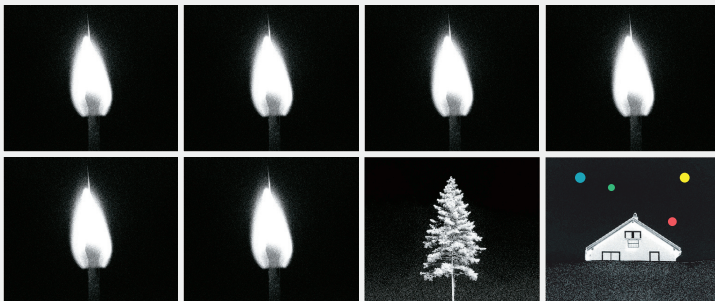
26

SOROZABAL

ELKARTRUKEA / INTERCAMBIO

MAHLER

25 AZAROA
NOVIEMBRE | 19:30

Pamplona / Iruña BALUARTE

euskadikoorkestra.eus

EUSKADIKO ORKESTRA

KONTZERTINOA

CONCERTINO

Mohamed Hiber

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

BIOLONTXELOAK

VIOLONCHELOS

Juan Ignacio Emme (2)
Gabriel Mesado (2)
Flore Lefevre (4)
Karmele Castillo
Natalia Díaz
Miguel 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

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 Tausin

TRONPETAK / TROMPETAS

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

TRONBOIAK / TROMBONES

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

TUBA

Óscar Abella (2)

TINBALAK ETA PERKUSIOA TIMBALES Y PERCUSIÓN

Anthony Lafargue (2)
Héctor Marqués (2)
Igor Arostegi (3)

HARPA / ARPA

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

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

Gure lankide Didier Bousquet galdu genuenetik urtebete betetzen den honetan, gogora ekarri nahi dugu, bereziki Mahlerren *Bosgarren Sinfoniaren* interpretazioan, haren lanik kuttunenetako bat baitzen.

Cuando se cumple un año desde que perdimos a nuestro compañero Didier Bousquet, queremos recordarle, especialmente, con la interpretación de la *Quinta Sinfonía* de Mahler, una de sus obras más veneradas.

SOROZABAL MAHLER

EGITARAU ^ PROGRAMA

I

Maurice RAVEL (1875–1937)

Alborada del gracioso [8']

Argitaletxea / edita: Éditions Max Eschig

Pablo SOROZABAL (1897–1988)

Siete lieder sobre poemas de Heine para soprano y orquesta [16']

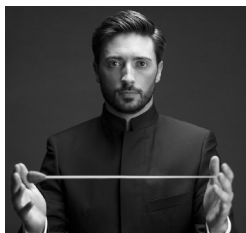
- I. Amesetan: Tiempo de zortziko: Moderato
- II. Otz eta itxiltzu: Andantino
- III. Zure mosuan: Moderato gracioso
- IV. Lotoren lorak: Tiempo de zortziko
- V. Ez dot siñesten: Allegro moderato
- VI. Eres dagie txilibituak: Allegretto con moto
- VII. Agertu yatan orriya: Allegro

II

Gustav MAHLER (1860–1911)

Sinfonía nº 5 en do sostenido menor [68']

- I. ZATIA / PARTE
- 1. Trauermarsch
- 2. Stürmisch bewegt
- II. ZATIA / PARTE
- 3. Scherzo: Kräftig, nicht zu schnell
- III. ZATIA / PARTE
- 4. Adagietto
- 5. Rondo-Finale

Antonio **MÉNDEZ**
Zuzendaria • Director

Sofía **ESPARZA**
Sopranoa • Soprano

Babeslea
Patrocina

Antonio Mendez mallorcarra nazioartean proiektzio handiena duen espainiar zuzendarietako bat da, eta alemaniar erreperatorioan espezialista handia. Herrialde horretan bizi da 2007tik, eta jarduera bizia du bertan. Mendezek Euskadiko Orkestra gidatuko du Bartzelonako L'Auditorira egingo duen bisitan (azaroak 26, 27, 28), euskal, espainiar, frantziar eta alemaniar musikaren arteko korrante estetikoaren gurutzaketa iradokitzailea egiten duen programa batekin. Alde batetik, Ravelen soinu-hedonismoa aurkezten du, zeinaren *Alborada del Gracioso* lanak aroma andaluziarrak jariatzen baititu, bere orkestra-paleta finarekin; bestetik, Pablo Sorozabalen idazkera elikatu zuen tradizio germaniarrari keinu egiten dio; eta azkenik, amore ematen du Gustav Mahlerren sorkuntza tragikoenetako baten maisutasun musikal autobiografiko baten aurrean: 5. *Sinfonia*.

Alborada del Gracioso lana **Maurice Ravelek** XIX. mendearen azken urteetan eta XX.aren hasieran artista frantsesen artean hain modan zegoen Espainia exotikoarekiko zuen liluraren emaitza da. Hasiera batean pianorako konposatua, 1905ean, *Miroirs* zikloaren barruan, *Alboradak* egunsenti, dantza eta alaitasun barregarritz betetako eszena bizi baten erretratua egiten du, Ravelek orkestrari benetako inpaktuz eta kolorez helarazi ziona. Nabarmenezkoa da tremoloen imitazio irudimentsua eta gitarraren zarrastadak, instrumentuen erabilera ausartaren bidez berrasmatura.

Pablo Sorozabalek utzi zigun musika sinfonikoaren corpus bildutik zati handi bat 1920ko hamarkadatik dator, hau da, *Katiuskarekin* (1931) bere ibilbide lirikoa hasi aurreko etapatik, zeinak konpositore donostiarra hiru hamarkadatan ia eskusiboki zarzuelara dedikatzera bideratuko baitzuen. Sorozabalek Alemanian eman zuen 20ko hamarkada, lehenik Leipzigen eta geroago Berlinen, konposizio ikasketak Gipuzkoako Aldundiak urtero eman zion pentsio bati esker burutuz. Baina atzerrian egon zen bitartean, Sorozabalek penintsulako bizitza musikalaria estuki lotuta jarraitu zuen, udako oporretan Donostian estreinatu nahi zituen euskal gaiei buruzko piezak konposatuz. Dinamika horretatik sortu ziren *Suite Vasca* (1923), Emeterio Arreseren poemai buruzkoa, *Dos apuntes vascos* (1925) edo *Variaciones sinfónicas sobre un tema vasco* (1927) bezalako obra interesgarriak.

7 Liederren jatorria, hain zuzen ere, azken urte honetakoa da. Ordura arte Sorozabalek arretra handiegirik eskaini ez zion genero bat zen –kantuarena–, baina hartan sartu nahi izan zuen *Heineren olerkiak* izeneko liburuki bat aurkitu ondoren, Jose Arregik euskaratutako Heinrich Heineren poemak biltzen zituena. Alemaniar kulturaren miresle eta bi hizkuntzak ongi ezagutzen zituenez, Sorozabalek olerki batzuk aukeratu eta musikatu egin zituen euskarazko testuak erabiliz, bakoitza lagun bati eskainiz, guztiak ere euskal kulturako pertsonaia nabarmenak. Kantu horien fisionomian Europaren erdialdeko arkitektura harmonikoa eta kontrapuntistikoa euskal folkloreaken erritmo eta modulazioekin bateratzen dira. **Sofía Esparza** soprano nafarraren ahotsaren ezaugarri lirikoa izango da fusio horren interpretatzaile ezin hobe.

1901eko otsailaren 24ko arratsaldean, **Gustav Mahlerrek** Anton Brucknerren 5. *Sinfonia* izugarria zuzendu zuen Vienako Orkestra Filarmonikoaren buru zela, eta gau horretan

bertan, ia atsedetik gabe, Austriako hiriburuko Staatsoperreko podiumera itzuli zen Mozarten *Txirula magikoaren* emanaldirako. Publikoaren artean Alma Schindler zegoen, eta idatzi zuenez, Mahlerrek «Luzifer zirudien: aurpegia klariona bezain zuria, begiak ikatz piztuak bezala. Pena sentitu nuen beragatik eta nirekin zegoen jendeari esan nion: "Hau jasan dezakeena baino gehiago da"». Gau hartan bertan, Mahlerrek odoljario masiboa jasan zuen, heriotzaren atarira eramane zuena, eta bere arreba Justinen ekintza azkarrari esker bakarrik libratu zen hartatik, zeinak bi medikuri abisatu baitzien. Mahlerrek Arnold Roser kontatuko zion gau hartan odolaren heren bat galdu zuela. «Sendatuko naiz, bai», aitortu zion bere koinatuari, «baina gaixotasunak oraindik nire bizitzako hamar urte hartuko zituen». Bere sendatze-aldian, eta gertatutakoaz hausnartuz, Mahlerrek «esnatzearen» sinfonia idazteko erabakia hartu zuen, baliabide erretoriko xeble bezain jenial batekin abiatuko zena: Beethovenen *Bosgarren Sinfoniaren* lau noten motibo ospetsua gogora ekartzen duen hileta-fanfarria bat intonatzen duen tronpeta bakar batekin.

Hilabete batzuk geroago, 1901eko ekainean, Mahler Maierniggera joan zen, Austria hegoaldeko Wörthersee lakuaren ondora, urte batzuk lehenago eraikiarazitako etxolan sartuta egon eta udetan atsedetik gabe konposatzeko. Han igaro zituen hiru hilabeteetan bere **5. Sinfoniaren** hasierako bi mugimenduak osatu zituen, eta haren konnotazio autobiografikoak begien bistakoak dira: lehen mugimendua hileta martxa ilun bat da, harien melodia malenkoniatsu eta etsi batean amaitzen dena, eta aurrerago bortizkeria eta etsipen handiko uneek astinduko dutena. Bigarren mugimendua, amorrutako eztanda batekin irekitzen dena, sinfoniaren «benetako lehen mugimendua» da, Mahlerren arabera, eta aurreko hileta martxaren oihartzunak oraindik ere jasotzen dituen arren, askoz ere konplexuagoa da bere planteamendu formal nahasiagatik eta bere ibilbidean txandakatzen doazen egoera psikologiko ugariengatik. Hala eta guztiz ere, eta Mahlerrengan modu paregabean, osotasuna orekatua da beti, eta eraginkortasun diskurtsibo handikoa.

Mahlerrek uda hartan sinfoniaren gainerakoa bideratuta utzi zuela uste izateko arrazoiak badaude ere, Vienara itzuli ondoren ustekabeko zerbait gertatu zen: 1901eko azaroan, bien lagun batek Alma Schindler aurkeztu zion, eta harekin zeharo maitemindu zen. Bost hilabete geroago, 1902ko martxoan, ezkondu egin ziren, eta sinfoniaren espiritualak, hurrengo udan amaituak – Maierniggen ere bai –, erabateko aldaketa eman zuen. Hirugarren mugimendua, *Scherzo*, baikortasuna hedatzen duen orria da, eta Mahlerrek adierazi zuenez «gizateria egunaren gorenean, bizitzaren gailurrean» irudikatzen du. Gero *Adagietto* ospetsua dator, eta, Willem Mengelberg zuzendariak, Mahlerren lagunak, azaldu zuen bezala, «Gustavek Almari egindako maitasun aitortza izan zen. Gutun baten orde, eskuizkribu hau bidali zion, beste azalpenik gabe. Almak mezua ulertu eta ohar bat bidali zion etortzeko eskatuz. Biek kontatu zidaten anekdota hori!». Eta horrela, maitasunaren garaipenaren ondoren, bosgarren mugimenduak, indar eta konposizio-birtuosismo handiko rondoak, sinfonia amaiera eder batera eramaten du, koral garaile baten agerpenarekin.

El mallorquín **Antonio Méndez** es uno de los directores españoles de mayor proyección internacional y un gran especialista en el repertorio alemán, país donde reside desde 2007 y en el que desarrolla una intensa actividad. Méndez liderará a Euskadiko Orkestra en su visita a L'Auditori de Barcelona (26, 27, 28 de noviembre), con un programa que traza un sugestivo cruce de corrientes estéticas entre la música vasca, española, francesa y alemana. Por un lado, presenta el hedonismo sonoro de Ravel, cuya *Alborada del Gracioso* destila aromas andaluces con su refinada paleta orquestal; por el otro, realiza un guiño a la tradición germánica que nutrió la escritura de Pablo Sorozabal; y se rinde, por último, a la maestría musical autobiográfica de una de las creaciones más trágicas de Gustav Mahler: la *Sinfonía nº5*.

La *Alborada del Gracioso* es fruto de la fascinación de **Maurice Ravel** por la España exótica que tan de moda estaba entre artistas franceses en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX. Compuesta originalmente para piano en 1905 dentro del ciclo *Miroirs*, la *Alborada* retrata una jacarandosa escena de amanecer, danza y grotesco regocijo que Ravel trasladó a la orquesta con verdadero impacto y colorido, destacando la imaginativa imitación de los trémolos y rasgueos de la guitarra, reinventada mediante un audaz uso de los instrumentos.

Del recogido corpus de música sinfónica que nos legó **Pablo Sorozabal**, una buena parte procede de la década de 1920, es decir, de la etapa previa al despegue de su carrera lírica con *Katiuska* (1931), que embarcaría al compositor donostiarra en tres décadas de dedicación casi exclusiva a la zarzuela. Los años 20 los pasó Sorozabal en Alemania, primero en Leipzig y más tarde en Berlín, completando sus estudios de composición gracias a una pensión anual que le concedió la Diputación de Gipuzkoa. Pero durante su estancia en el extranjero, Sorozabal siguió estrechamente conectado a la vida musical de la península, componiendo piezas de temática vasca que trataba de estrenar durante sus vacaciones de verano en San Sebastián. De esa dinámica nacieron obras tan interesantes como la *Suite Vasca* (1923), sobre poemas de Emeterio Arrese, los *Dos apuntes vascos* (1925) o las *Variaciones sinfónicas sobre un tema vasco* (1927).

El origen de los **7 Lieder** se remonta precisamente a este último año. Se trataba de un género —el de la canción— al que Sorozabal no había prestado demasiada atención hasta entonces, pero en el que quiso adentrarse tras descubrir un volumen titulado *Heinereen olerkiak*, que recogía poemas de Heinrich Heine traducidos al euskera por José Arregi. Como admirador de la cultura alemana y buen conocedor de ambos idiomas, Sorozabal seleccionó algunos poemas y los puso en música utilizando los textos en euskera, dedicándoselos cada uno a un amigo, todos ellos figuras destacadas de la cultura vasca. En la fisonomía de estas canciones conviven la arquitectura armónica y contrapuntística centroeuropea con los ritmos y modulaciones del folclore vasco, en una fusión que halla su intérprete ideal en la cualidad lírica de la voz de la soprano navarra **Sofía Esparza**.

En la tarde del 24 de febrero de 1901, **Gustav Mahler** dirigió la monumental *Sinfonía nº5* de Anton Bruckner al frente de la Orquesta Filarmónica de Viena, y esa misma noche, sin apenas descanso, volvió al podio de la Staatsoper de la capital austriaca para una función de *La flauta mágica* de Mozart. Entre el público se encontraba Alma Schindler, quien anotó que Mahler «parecía Lucifer: el rostro tan blanco como la tiza,

los ojos como carbones encendidos. Sentí pena por él y le dije a la gente con la que estaba: “Esto es más de lo que puede soportar”». Esa misma noche, Mahler sufrió una hemorragia masiva que lo llevó a las puertas de la muerte, de la que solo se libró gracias a la rápida acción de su hermana Justine, que avisó a dos médicos. Mahler le contaría a Arnold Rosé que esa noche perdió un tercio de su sangre. «Ciertamente me recuperaré», le confesó a su cuñado, «pero la enfermedad aún me habrá costado diez años de mi vida». Durante su recuperación, y reflexionando sobre lo ocurrido, Mahler tomó la decisión de escribir una sinfonía «del despertar» que arrancaría con un recurso retórico tan excéntrico como genial: un solo de trompeta que entona una fanfarria fúnebre ligeramente reminiscente del célebre motivo de cuatro notas de la *Quinta Sinfonía* de Beethoven.

Unos meses más tarde, en junio de 1901 y ya recuperado, Mahler viajó a Maiernigg, junto al lago Wörthersee en el sur de Austria, para recluirse en la caseta que se había hecho construir unos años antes y en la que componía sin descanso durante los veranos. Durante los tres meses que pasó allí completó los dos movimientos iniciales de su propia **Sinfonía nº5**, cuyas connotaciones autobiográficas resultan obvias: el primer movimiento es una oscura marcha fúnebre que desemboca en una melodía melancólica y resignada de las cuerdas, y que más adelante se verá sacudida por momentos de gran violencia y desesperación. El segundo movimiento, que se abre con una explosión de furia, es, según Mahler, «el verdadero primer movimiento» de la sinfonía, y aunque recoge aún ecos de la marcha fúnebre anterior, es mucho más complejo por su abigarrado planteamiento formal y la cantidad de estados psicológicos que va alternando en su recorrido. A pesar de ello, y de una manera única en Mahler, el todo es siempre equilibrado y de gran efectividad discursiva.

Aunque hay razones para creer que Mahler ya dejó encaminada el resto de la sinfonía aquel verano, tras su regreso a Viena ocurrió algo inesperado: en noviembre de 1901, un amigo común le presentó a Alma Schindler y se enamoró perdidamente de ella. Cinco meses más tarde, en marzo de 1902, se casaron, y el espíritu de la sinfonía, finalizada en el verano siguiente —también en Maiernigg—, da un giro radical. El tercer movimiento, *Scherzo*, es una página que irradia optimismo y de la que Mahler afirmó que representa «a la humanidad en pleno esplendor del día, en el cénit de la vida». Llega después el famosísimo *Adagietto*, que, tal y como explicó el director Willem Mengelberg, amigo de Mahler, «fue la declaración de amor de Gustav a Alma. En lugar de una carta, le envió este manuscrito sin más explicaciones. Ella entendió el mensaje y le envió una nota pidiéndole que viniera. ¡Los dos me contaron esta anécdota!». Y así, tras el triunfo del amor, el quinto movimiento, un rondó de gran vigor y virtuosismo compositivo, conduce la sinfonía a una brillante conclusión con la aparición de un coral triunfante.

MIKEL CHAMIZO

Hurrengo kontzertu sinfonikoa / Próximo concierto sinfónico

14
urtarrila
enero
19:30

ARRIAGA
STRAUSS

SARRERAK / ENTRADAS

10€ < 40€

euskadikeorkestra.eus
baluarte.com
Leihatila - Taquilla

Batzen gaituen musika

