

ibermúsica

22/
23

ORQUESTAS Y SOLISTAS
DEL MUNDO DE IBERMÚSICA
SERIE BARBIERI

B.6

ORQUESTA SINFÓNICA DE AMBERES

Directora titular:
ELIM CHAN

Solista:
PABLO FERRÁNDEZ

Patrocinador principal

FUNDACIÓN
MUTUAMADRILEÑA

idealista

SEZ

IBERMÚSICA
FUNDACIÓN IBERMÚSICA

EL PAÍS

B.6

ORQUESTA SINFÓNICA DE AMBERES

La Orquesta Sinfónica de Amberes es la orquesta sinfónica de Flandes y tiene su sede en la Sala Reina Elisabeth de Amberes. Bajo el liderazgo de su directora titular, Elim Chan, su director honorífico Philippe Herreweghe y su director emérito Jaap van Zweden, la orquesta avanza e inspira un gran público muy diverso con la experimentación de conciertos de primerísimo nivel.

Gracias a su propio ciclo de conciertos en grandes salas, la Orquesta Sinfónica de Amberes ocupa una posición única en Flandes. La Orquesta Sinfónica de Amberes ha sido invitada a tocar en algunas de las principales salas de conciertos del mundo, entre las que cabe destacar el Musikverein y el Konzerthaus de Viena, el Festspielhaus de Salzburgo, el Concertgebouw de Ámsterdam, el Suntory Hall y el Bunka Kaikan Hall de Tokio, las Filarmónicas de Colonia y Múnich, el Palacio de Arte de Budapest y el Gran Teatro Nacional de Pekín. Las giras internacionales de conciertos por Europa y Asia son una constante en su calendario anual.

Además de sus conciertos permanentes, la orquesta concede un gran valor al perfeccionamiento y desarrollo de proyectos educativos y sociales, ofreciendo a los niños, a los jóvenes y a las personas de diferentes orígenes sociales la oportunidad de conocer lo que es una orquesta sinfónica desde cerca.

La Orquesta Sinfónica de Amberes colabora con los principales sellos discográficos de música clásica y varios de los CDs de la orquesta han sido aclamados por la prensa especializada. La orquesta también tiene su propio sello, centrado en la grabación del principal repertorio orquestal, los compositores belgas y la música contemporánea.

La ORQUESTA SINFÓNICA DE AMBERES se presenta por primera vez con Ibermúsica

idealista

todo es mejor con música

mecenas de IBERMÚSICA

B.6

ORQUESTA SINFÓNICA DE AMBERES

Directora titular: Elim Chan

I

M. GLINKA (1804-1857)

RUSLÁN Y LUDMILA, OBERTURA

P. I. CHAIKOVSKI (1840-1893)

**VARIACIONES SOBRE UN TEMA ROCOCÓ PARA VIOLONCHELO,
OP. 33**

Thema (Moderato semplice)

Variation I (Tempo della Thema)

Variation II (Tempo della Thema)

Variation III (Andante sostenuto)

Variation IV (Andante grazioso)

Variation V (Allegro moderato)

Variation VI (Andante)

Variation VII (Allegro vivo) – Coda

Solista: Pablo Ferrández

II

S. RACHMANINOFF (1873-1943)

SINFONÍA NÚM. 2, OP. 27

Largo – Allegro moderato

Allegro molto

Adagio

Allegro vivace

Patrocinador principal

**FUNDACIÓN
MUTUAMADRILEÑA**

Martes, 21 de febrero 2023 a las **19.30h**

El concierto finalizará aproximadamente a las 21.20h

B.6 MUSICALMENTE ENGARZADOS

Los compositores que forman este programa de concierto pertenecieron a generaciones diferentes, pero compusieron las obras que vamos a escuchar bajo el mismo régimen político: la autarquía de los zares en la Rusia imperial del siglo XIX y principios del XX. Un periodo largo, lleno de claroscuros, en el que se sucedieron cinco zares de la dinastía Romanov que trataron de mantener unificado y sometido un estado enorme distribuido entre Asia y Europa.

Precisamente Mijaíl Glinka (1804-1893) aportó una poderosa herramienta de unificación por la que ha pasado a la historia de la música con el grandilocuente título de “padre de la música rusa”: incluir melodías, giros armónicos y esquemas rítmicos provenientes del folclore y mezclarlos con estructuras musicales y formaciones instrumentales de la tradición académica. Con ello creó el inicio de una tendencia que llegaría más tarde a otros países de Europa y que se denominó, nacionalismo musical.

Ruslán y Ludmila es la segunda ópera que compuso, tras *Una vida por el Zar* (1836). Empezó su gestación en 1837 y finalizó en 1842. El libreto está basado en una obra homónima de uno de los escritores más influyentes del siglo XIX, Aleksandr Pushkin (1799-1837). Un cuento de hadas que explica una historia fantástica: un mago mezuquino rapta a Ludmila, hija del príncipe Vladimir de Kiev, y esta consigue ser liberada por Ruslán, el único caballero capaz de superar las perversas trampas a las que es sometido por el mago. A lo largo de la ópera, Glinka muestra un ingenioso despliegue de música en el que combina las influencias de orquestación de Donizetti y Bellini, con la tradición armónica alemana y melodías con escalas y ritmos de indudable origen folclórico. Aunque la ópera no es una de las más representadas, la Obertura, como pieza separada, forma parte del repertorio habitual de todas las orquestas sinfónicas. Tiene una estructura en tres partes (Exposición, Desarrollo, Reexposición) en la que destacan auditivamente estos elementos: el inicio muy enérgico, con escalas a gran velocidad en las cuerdas que reflejan la valentía del héroe Ruslán; el tema lírico, que se presenta inmediatamente después y retrata el amor de los protagonistas; la sección central donde los contrastes entre vientos y cuerdas ambientan el clima de misterio y aventuras en el que se desarrolla la acción; la coda final escrita al más puro estilo italiano para anunciar la apertura del telón.

Glinka no dejó un catálogo extenso de obras, su trabajo como funcionario del estado y su forma de vida burguesa no le procuraron ni el tiempo ni la motivación suficiente para dedicarse a la composición. Sin embargo, su influencia fue enorme en autores posteriores, como los que formaron el nacionalista grupo de los cinco (Balakirev, Cui, Mussorgski, Rimski-Kórsakov y Borodin) y en otros compositores que se mantuvieron alejados de esa etiqueta, pero también utilizaron elementos de la tradición cultural como fuente de inspiración.

Mijaiil Glinka mientras componía la ópera Ruslán y Ludmila.
Óleo sobre lienzo de Ilya Repin, 1887

Uno de ellos fue Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893) en cuyos ballets y sinfonías pueden percibirse algunos elementos que remiten a la música folclórica, aunque sin llegar a inscribirse en esa corriente que buscaba la realización de una música “realmente rusa”. Chaikovski tuvo una mentalidad cosmopolita y no quiso limitarse a muchos de los estándares establecidos por el contexto social y cultural. En el terreno profesional le otorgó prestigio y reconocimiento, en el personal le proporcionó mucho sufrimiento.

Las *Variaciones sobre un tema Rococó para violonchelo op.33* escritas en 1876, condensan, de una forma muy creativa, tres propósitos. El primero, rendir homenaje al compositor que más admiraba y del que llegó a escribir “otros compositores son rayos que se extinguen ante el Sol de Mozart”. La elección de un tema de carácter afable y simétrico, al que siguen siete variaciones, es una cita directa a la forma en la que Mozart organizaba sus improvisaciones y muchos de los movimientos finales de sus sonatas. El segundo, la brillante respuesta que dio al chelista Karl Davydov quien se lamentaba del escaso repertorio para chelo solista que había. La gran exigencia técnica y expresiva que requiere la parte de chelo otorgó éxito inmediato a la partitura y continúa siendo una obra imprescindible del repertorio para este instrumento. Se la dedicó a Wilhem Fitzenhagen, renombrado chelista, profesor del conservatorio de Moscú, que se ocupó no solo del estreno, sino también de proponer revisiones en la partitura que generaron cierta controversia entre él y Chaikovski. El tercero, abordar sin pudor un tema que ya había tratado sutilmente en su ópera *La dama de picas*: el Rococó. Consigue representar, a través de la música, la máxima que definió ese estilo que tuvo lugar entre 1730 y 1770 “ser natural, ser simple y ser encantador”. Cualidades que se perciben en la forma en que se relacionan chelo y orquesta. El diálogo entre ambas partes es siempre cordial y evita, premeditadamente, la habitual lucha de fuerzas entre tutti y solista. También es interesante escuchar cómo explota el registro agudo del instrumento que, por razones acústicas, es más frágil y delicado. El inicio y final de cada una de las variaciones está perfectamente delimitado, pero en lugar de hacerlo a través de contrastes fuertes propone una coda al final de cada una de ellas para pasar suavemente de los tresillos de la primera variación, a la rapidez de la segunda; del vals afectuoso de la tercera a la festividad burlona de la cuarta; del carácter de cadencia virtuosa de la quinta al carácter más romántico y expresivo de la sexta y finaliza con una séptima variación viva, divertida, alegre que encuentra rápidamente la réplica del público en forma de aplauso.

La prematura y extraña muerte de Chaikovski no le permitió disfrutar del alcance al que llegaron sus obras, no solo entre el público (es uno de los compositores más interpretados y queridos) sino también entre muchísimos de los autores posteriores que le tomaron como referencia. Entre ellos, Sergei Rachmaninoff (1873-1943) que tuvo una relación próxima con él. De hecho, su primera composición fue una transcripción para piano a cuatro manos de la *Sinfonía Manfredo* de Chaikovski y tristemente escribió para este maestro, ese estremecedor homenaje póstumo que es el *Trio élélgique núm. 2 en Re menor, op. 9*.

EL PAÍS con la cultura

Descubre lo que hay detrás del arte
en la sección de Cultura de EL PAÍS

EL PAÍS

A lo largo de su difícil infancia, Rachmaninoff había sido formado para ser el excelente pianista que llegó a ser. En la adolescencia entró a estudiar en el Conservatorio de Moscú y se sintió atraído por la composición y la dirección. Contradiendo las expectativas que su profesor y mentor, Nikolai Zverev, había puesto en él como virtuoso del piano, comenzó a componer y a dirigir. En 1897 fracasó estrepitosamente con el estreno de su primera sinfonía. La publicación de una crítica demoledora, a manos de Cesar Cui, sumió a Rachmaninoff en un bloqueo creativo y una depresión que duró tres años. Pudo recuperarse con la ayuda del Dr. Nikolái Dahl, un neurólogo y psiquiatra que aplicó brillantemente el método psicoanalítico durante una intensa terapia que finalizó, precisamente, con Rachmaninoff estrenando su maravilloso segundo concierto para piano.

Con mayor coraje y una nueva mentalidad (saber que no necesitaba demostrar a nadie que podía ser compositor, sino, simplemente, seguir su deseo de serlo) emprendió la escritura de su segunda sinfonía entre 1906 y 1907.

No es una obra que haya pasado a la historia de la música por sus innovaciones estructurales o técnicas, pero ocupa un merecido puesto de honor por la belleza de sus temas y una orquestación que se quita el complejo de parecer demasiado romántica o patética (de *pathos*, emoción) para la época en la que fue escrita. El mejor ejemplo se encuentra en el tercer movimiento. Aquí Rachmaninoff lleva a un nivel elevadísimo su capacidad para escribir melodías hermosas y armonizarlas con una expresividad que encoge y ensancha el corazón al mismo tiempo.

No cabe duda de que la influencia de las últimas sinfonías de Chaikovski fue fundamental en la forma en la que Rachmaninoff pensó esta sinfonía. Se percibe en la estructura en cuatro movimientos, con el movimiento lento en tercer lugar y también en el desarrollo de los temas con clímax muy intensos. Asimismo, sigue la tradición de los sinfonistas rusos de recordar, en el último movimiento, temas de los anteriores, creando una sensación de obra circular muy interesante. Pero, además, Rachmaninoff supo dejar su sello personal en muchos detalles para los que vale la pena estar, auditivamente, preparados. Quizá el más destacado es el que aparece al final del segundo movimiento: un coral de los metales introduciendo una secuencia gregoriana del s. XIII titulada *Dies Irae*. Es sugestivo que ponga una melodía que hace alusión al día del juicio final en un movimiento que tiene la forma y el carácter alegre de un Scherzo. Este *Dies Irae* brotará, de nuevo, al final del cuarto movimiento y lo utilizará en muchas de sus obras posteriores. De esta manera creó cierto engarce entre sus composiciones. Como engarzados, musicalmente, están los tres compositores que conforman este atractivo concierto.

Sofía MARTÍNEZ VILLAR

OBRAS ANTERIORMENTE INTERPRETADAS EN IBERMÚSICA

GLINKA RUSLÁN Y LUDMILA, OBERTURA

06.07.1989 M. Rostropovich/London Symphony

CHAIKOVSKI VARIACIONES SOBRE UN TEMA ROCOCÓ PARA VIOLONCHELO, OP. 33

24.04.1984 Lluís Claret/D. Kitaenko/ Filarmónica de Moscú

RACHMANINOFF SINFONÍA NÚM. 2, OP. 27

25.05.1989 Y. Temirkanov/Filarmónica de Leningrado
05.03.2003 A. Previn/Filarmónica de Oslo
28.05.2005 Sir A. Pappano/London Symphony
09.02.2010 M. Jansons/Royal Concertgebouw Orchestra
12.02.2015 R. Chailly/Gewandhausorchester Leipzig
14.09.2016 G. Nosedá/London Symphony

B.6 ELIM CHAN

Una de las artistas más solicitadas de su generación, Elim Chan interpreta un repertorio inusualmente amplio de obras sinfónicas que abarcan desde el periodo clásico hasta nuestros días. Como Fritz Reiner o Bernard Haitink, no es demasiado demostrativa en el podio. Pero su ritmo es claro, sus gestos económicos y las indicaciones precisas. Además, tiene un oído excepcionalmente sensible”. Elim Chan fue nombrada directora titular de la Orquesta Sinfónica de Amberes al inicio de la temporada 2019-20.

Lo más destacado de la temporada 2022-23 verá a Elim Chan dirigir la *Sinfonía n° 1* de Mahler y *Un réquiem alemán* de Brahms con la Sinfónica de Amberes, así como en una gira por España. Elim Chan es uno de los “Artistas Retrato 2022-23” de Musikverein Wien, colaborando con la ORF Radio Symphonie-Orchester Wien, la Wiener Symphoniker y la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen durante toda la temporada. Otros momentos destacados de la temporada 2022-23 incluyen sus debuts con las Orquestas Sinfónicas de Pittsburgh y San Francisco, apariciones con orquestas de Toronto, Cincinnati y Atlanta y su regreso a la Los Angeles Philharmonic Orchestra. En Europa con la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, l’Orchestre de Paris y la Sinfónica de Oslo, la Sinfónica de la Radio Finlandesa y la Deutsches Symphonie Orchester Berlín.

Natural de Hong Kong, Elim Chan estudió en el Smith College de Northampton, Massachusetts, y en la Universidad de Michigan. En 2014 se convirtió en la primera mujer ganadora del prestigioso Concurso de Dirección Donatella Flick, lo que le permitió pasar la temporada 2015-16 como directora asistente de la London Symphony Orchestra, donde trabajó estrechamente con Valery Gergiev. Para la temporada siguiente Elim Chan se unió a al programa de becas “Dudamel Fellowship” de la Los Angeles Philharmonic Orchestra. Recibió mucho apoyo y estímulo de Bernard Haitink, a cuyas clases magistrales asistió en Lucerna en 2015. En las últimas temporadas, Elim Chan ha debutado en la dirección de la Chicago Symphony Orchestra, la Cleveland Orchestra, la Mahler Chamber Orchestra y la Philharmonia Orchestra, entre otras.

ELIM CHAN se presenta por primera vez con Ibermúsica

B.6 PABLO FERRÁNDEZ

Premiado en el XV Concurso Internacional Chaikovski y Premio Princesa de Girona 2018, Pablo Ferrández es artista exclusivo de SONY Classical y su primer álbum en solitario “Reflections”, fue aclamado por la crítica y galardonado con el prestigioso Opus Klassik Award 2021.

En otoño 2022, publicará su segundo álbum, que incluye el *Doble Concierto* de Brahms, con Anne-Sophie Mutter y la Filarmónica Checa/Manfred Honeck, y el *Trio para piano* de Clara Schumann, con Anne-Sophie Mutter y Lambert Orkis.

Recientemente ha actuado con la Los Angeles Philharmonic, la Filarmónica Checa, la Orquesta de Santa Cecilia de Roma, la Filarmónica de Seúl, la Royal Philharmonic, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, London Philharmonic, Academy of St Martin in the Fields, Israel Philharmonic, Filarmónica de Rotterdam, Sinfónica de Barcelona y ha sido artista residente en la Filarmónica Arturo Toscanini, la Sinfónica de Tenerife y la Orquesta de Valencia.

En la temporada 22/23 regresa al Hollywood Bowl con la Los Angeles Philharmonic, debuta en el Festival de Salzburgo con la Sinfónica de la Radio de Viena (ORF), dará una gira europea con Anne-Sophie Mutter y London Philharmonic, una gira española con la Sinfónica de Amberes/Elm Chan, regresa con la Orquesta de Santa Cecilia de Roma/Gatti, Konzerthaus Orchester/Poga, Baltimore Symphony/Ryan, y debuta con Filarmónica della Scala/Chailly, Filarmónica de Oslo y V. Petrenko, Tonkuenstler Orchestra/Trevino, Indianapolis Symphony/Gonzalez-Granados y NDR Elbphilharmonie/Yashima. Actuará en recital en el Carnegie Hall, Wigmore Hall, Koln Philharmonie, Berlin Philharmonie, Palau de la Música Catalana, Sociedad Filarmónica de Bilbao, en los festivales de Schloss-Elmau y Sion, y será artista residente de la BBC Scottish Symphony Orchestra.

Como recitalista y músico de cámara, colabora frecuentemente con artistas de la talla de Anne-Sophie Mutter, Janine Jansen, Vadim Repin, Martha Argerich, Denis Kozhukhin, Gidon Kremer, Yuja Wang, Nikolai Lugansky, Beatrice Rana, Maxim Rysanov, Alice Sara Ott, Elena Bashkirova, Luis del Valle y Sara Ferrández.

Nacido en Madrid en 1991, en el seno de una familia de músicos, a los 13 años ingresó en la Escuela Superior de Música Reina Sofía para estudiar con Natalia Shakhovskaya, tras lo cual completó sus estudios en la Academia Kronberg con Frans Helmerson gracias a la Fundación Casals y Juventudes Musicales de Madrid y se convirtió en becario de la Fundación Anne-Sophie Mutter.

Toca el Stradivarius “Lord Aylesford” (1696) gracias a la Nippon Music Foundation y el Stradivarius “Archinto” 1689, gracias a la generosa cesión de por vida de un miembro de la Stretton Society.

PABLO FERRÁNDEZ se presenta por primera vez con Ibermúsica

ORQUESTA SINFÓNICA DE AMBERES

Directora Titular: Elim Chan

Solista: Pablo Ferrández

Concertino: Lisanne Soeterbroek

1er violín

Lisanne Soeterbroek
Eric Baeten
Filipe Costa Raposo
Māra Miķelsone
Laie Lee
Natalia Tessak
Nana Hiraide
Christophe Mourguiart
Maria Kouznetsova
Minori Yamato
Yuko Kimura
Bérénice Awouters
Roberto Quartararo
Roberto Villalta Garcia

2º violín

Orsolya Horváth
Mona Verhas
Frederic Van Hille
Ilse Pasmans
Liesbeth Kindt
Lin Mu
Miki Tsunoda
Herlinde Verjans
Maartje van Eggelen
Marjolein van der Jeugt
Ciska Vandelanotte
Hanneke Verbueken

Viola

Sander Geerts
Rajmund Głowczynski
Audinga Musteikytė
Natalia Buga
Wu Di
Ayako Ochi
Elaine Ng
Krzysztof Kubala

Bart Vanistendael
Marija Krumes

Violonchelo

Marc Vossen
Dieter Schützhoff
Birgit Barrea
Diego Liberati
Raphael Bell
Olivier Robe
Irene Cervera Esteban
Maria Mudrova

Contrabajo

Vlad Rațiu
Jarosław Mróz
Tadeusz Bohuszewicz
Ioan Baranga
Nassim Attar
Julia Fasseva

Flauta

Edith Van Dyck
Charlène Deschamps
Peter Verhoyen

Oboe

Louis Baumann
Sébastien Vanlerberghe
Dimitri Mestdag

Clarinete

Benjamin Dieltjens
Raül Verdú Sellés
Benoît Viratelle

Fagot

Oliver Engels
Juan Ruiz Bandoux
Tobias Knobloch

Trompa

Michaela Bůžková
Eliz Erkalp
Jean-Baptiste Humbert
Lorenzo Robb
Koen Thijs

Trompeta

Alain De Rudder
Johannes Mauer
Luc Van Gorp

Trombón

Daniel Quiles Cascant
Adrián Castro Capuz
Roel Avonds

Tuba

Bernd van Echelpoel

Timbal

Pieterjan Vranckx

Percusión

Cristiano Menegazzo
Dámaso Escauriaza
Elías Blanco Del Prado
Mieke Buekers

Arpa

Samia Bousbaïne

Saxofón

Simon Diricq

Piano/Celesta

Yutaka Oya

FUNDACIÓN IBERMÚSICA

unidos por la música

Nuestra FUNDACIÓN fue creada con la misión principal de ayudar al desarrollo de los ciclos de Ibermúsica, para conseguir que podamos disfrutar de las mejores orquestas, directores y solistas del mundo en nuestro país.

Desde Fundación Ibermúsica queremos impulsar la importancia de la música compartiendo nuestra pasión con todos vosotros.

Con tu ayuda queremos asegurar la labor de Ibermúsica por muchos años más.

Colabora con la Fundación Ibermúsica
fundacion@ibermusica.es
T. 667 585 017

Egass
barcelona

Joyas con esencia

ibermúsica

22/ 23

PRÓXIMOS CONCIERTOS DE LA **SERIE BARBIERI**

B7 MARTES, 28 FEBRERO 2023. 19.30H

LONDON PHILHARMONIC
EDWARD GARDNER
Dvořák Sinfonía núm. 7
Elgar Variaciones enigma

B8 JUEVES, 23 DE MARZO 2023. 19.30H

SINFÓNICA DE RADIO
FRÁNCFORT
ALAIN ALTINOGLU
DENIS KOZHUKHIN

B9 JUEVES, 30 MARZO 2023. 19.30H

ST. LOUIS SYMPHONY
ORCHESTRA
STÉPHANE DENÈVE
VÍKINGUR ÓLAFSSON

B10 MIÉRCOLES, 19 ABRIL 2023. 19.30H

ROYAL PHILHARMONIC
ORCHESTRA
VASILY PETRENKO
ESTHER YOO

B11 JUEVES, 4 DE MAYO 2023. 19.30H

BERLINER PHILHARMONIKER
KIRILL PETRENKO
LOUISE ALDER

IBERMÚSICA

FUNDACIÓN IBERMÚSICA

Núñez de Balboa 12, entreplanta. 28001 Madrid
tel: (+34) 91 426 0397
ibermusica@ibermusica.es
www.ibermusica.es

Colabora

Diseño:
Manígua

Maquetación e impresión:
Estugraf Impresores, S.L.
Polígono Ind. Los Huertecillos
Calle Pino, 5. 28350 Ciempozuelos,
Madrid

Depósito Legal: M-1113-2023

