ORQUESTAS Y SOLISTAS DEL MUNDO DE IBERMÚSICA / SERIE ARRIAGA
XLIV TEMPORADA

FUNDACIÓN IBERMÚSICA/13/14/ A4

FUNDACIÓN
IBERMÚSICA/13/14/

ORQUESTAS Y SOLISTAS DEL MUNDO DE IBERMÚSICA
PROGRAMA SERIE ARRIAGA

A.4

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

Director:
DANIEL HARDING

Solista:
RAINER HONECK

25 AÑOS 1988-2013
Auditorio Nacional de Música

SERIE **ARRIAGA** 2013.2014

inaem

barbican
art / theatre / music

A.4 LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

Ofrece más de ciento veinte conciertos al año y fue elegida por *Gramophone* como una de las cinco mejores orquestas del mundo. Su incomparable lista de artistas incluye a su Director Titular, Valeri Gérgiev; sus Directores Invitados Principales, Michael Tilson Thomas y Daniel Harding, y algunos de los más renombrados solistas internacionales, como Leonidas Kavakos, Anne-Sophie Mutter, Mitsuko Uchida y Maria João Pires, entre otros.

Es Orquesta Residente del Barbican Centre, donde ofrece unos setenta conciertos anuales. Sus proyectos conjuntos la sitúan en un lugar preferente de su programación. También realiza, con gran éxito, residencias en el Lincoln Center de Nueva York, en la Salle Pleyel de París y en el Festival de Aix-en-Provence. Visita regularmente el Lejano Oriente, Norteamérica y las principales ciudades europeas.

Destaca por su profundo compromiso con la educación musical, accesible a más de sesenta mil personas cada año. El programa LSO Discovery hace posible participar activamente en la música a personas de todas las edades. LSO On Track, un proyecto de larga trayectoria que involucra a jóvenes músicos de la zona este de Londres, ofreció a algunos de estos músicos de talento la oportunidad de actuar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, tanto en conciertos al aire libre en Trafalgar Square, como en grabaciones en Abbey Road, junto con los músicos de la orquesta. El centro LSO St Luke's, sede de los programas de educación musical UBS y LSO, así como de LSO Discovery, celebró su décimo aniversario en marzo de 2013. También ofrece recitales de solistas y conjuntos de cámara, danza y música folclórica.

La orquesta es líder en el terreno discográfico, grabando música para discos, películas y eventos. LSO Live es actualmente el sello discográfico orquestal de más éxito, con ochenta grabaciones accesibles en CD, SACD y online. Fue la orquesta oficial de las ceremonias de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Londres 2012, con una memorable interpretación de *Carros de fuego*, junto con Rowan Atkinson, dirigida por Sir Simon Rattle. Ha grabado también las bandas sonoras de cientos de películas, incluyendo *Indomable* (Pixar), cuatro de la serie de *Harry Potter*, *El discurso del rey*, *Superman* y las seis entregas de la serie *La guerra de las galaxias*.

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA se ha presentado anteriormente con Ibermúsica en:

08.07.1974	**PRESENTACION EN ESPAÑA.** **E. Leinsdorf**. Granada
09.07.1974	**E. Leinsdorf**. Granada
07.01.1976	**E. Leinsdorf**. Barcelona
08.01.1976	**E. Leinsdorf**. Barcelona
09.01.1976	**J. Martinon**. Madrid
10.01.1976	**J. López Cobos**. Madrid
11.01.1976	**J. López Cobos**. Alicante
12.01.1976	**J. Martinon**. Alicante
19.08.1976	**Y. Ahronovich**. Santander
20.08.1976	**Y. Ahronovich**. Santander
12.04.1978	**S. Celibidache**. Barcelona
13.04.1978	**S. Celibidache**. Barcelona
14.04.1978	**S. Celibidache**. Alicante
15.04.1978	**S. Celibidache**. Alicante
17.04.1978	**S. Celibidache**. Liria
18.04.1978	**S. Celibidache**. Madrid
19.04.1978	**S. Celibidache**. Madrid
20.04.1978	**S. Celibidache**. Madrid
21.04.1978	**S. Celibidache**. Madrid
02.01.1980	**J. Georgiadis**. Barcelona
12.05.1980	**C. Abbado**. Madrid
13.05.1980	**C. Abbado**. Madrid
14.01.1981	**A. Previn**. Barcelona
15.01.1981	**A. Previn**. Barcelona
16.01.1981	**A. Previn**. Madrid
17.01.1981	**A. Previn**. Madrid
18.01.1981	**A. Previn**. Madrid
24.08.1981	**I. Fischer**. Santander
25.08.1981	**I. Fischer**. Santander
17.05.1982	**Y. Temirkanov**. Barcelona
18.05.1982	**Y. Temirkanov**. Barcelona
19.05.1982	**Y. Temirkanov**. Barcelona
21.05.1982	**Y. Temirkanov**. Madrid
22.05.1982	**Y. Temirkanov**. Madrid
23.05.1982	**Y. Temirkanov**. Madrid
24.01.1983	**C. Abbado**. Madrid
25.01.1983	**C. Abbado**. Madrid
26.01.1983	**C. Abbado**. Barcelona
27.01.1983	**C. Abbado**. Barcelona
20.08.1984	**Y. Ahronovich**. Santander
21.08.1984	**Y. Ahronovich**. Santander
16.06.1985	**L. Maazel**. Granada
17.06.1985	**L. Maazel**. Granada
18.06.1985	**E. Colomer**. Granada
19.06.1985	**E. Colomer**. Sevilla
11.01.1986	**G. Herbig**. Las Palmas
12.01.1986	**M. Bragado**. Las Palmas
13.01.1986	**G. Herbig**. Tenerife
14.01.1986	**M. Bragado**. Tenerife
24.02.1986	**J. López Cobos**. Barcelona
25.02.1986	**J. Rubio**. Albacete
26.02.1986	**J. Rubio**. Cuenca
27.02.1986	**J. Rubio**. Toledo
28.02.1986	**J. Rubio**. Ciudad Real
01.03.1986	**J. Rubio**. Guadalajara
14.06.1986	**C. Abbado**. Madrid
15.06.1986	**C. Abbado**. Barcelona
14.08.1986	**L. Maazel**. Santander
15.08.1986	**L. Maazel**. Santander
09.01.1987	**C. Abbado**. Las Palmas
10.01.1987	**C. Abbado**. Tenerife
11.01.1987	**C. Abbado**. Madrid
28.05.1987	**L. Slatkin**. La Coruña

29.05.1987	**L. Slatkin**. Bilbao
29.08.1987	**R. Frühbeck de Burgos**. Santander
31.08.1987	**R. Frühbeck de Burgos**. Santander
03.12.1987	**J. Georgiadis**. Madrid
04.12.1987	**J. Georgiadis**. Barcelona
05.12.1987	**J. Georgiadis**. La Coruña
11.01.1988	**W. Weller**. Tenerife
12.01.1988	**W. Weller**. Tenerife
13.01.1988	**W. Weller**. Las Palmas
14.01.1988	**W. Weller**. Cancelado por un accidente del director
17.01.1989	**M. Tilson Thomas**. Las Palmas
18.01.1989	**M. Tilson Thomas**. Las Palmas
19.01.1989	**M. Tilson Thomas**. Tenerife
20.01.1989	**M. Tilson Thomas**. Tenerife
05.07.1989	**M. Rostropovich**. Madrid
06.07.1989	**M. Rostropovich**. Madrid
07.07.1989	**M. Rostropovich**. Barcelona
29.08.1989	**M. Tilson Thomas**. San Sebastián
30.08.1989	**M. Tilson Thomas**. Santander
31.08.1989	**M. Tilson Thomas**. Santander
26.10.1989	**K. Nagano**. Barcelona
10.05.1994	**M. Tilson Thomas**. Madrid
11.05.1994	**M. Tilson Thomas**. Madrid
12.05.1994	**M. Tilson Thomas**. Valencia
11.11.1995	**A. Previn**. Lisboa
12.11.1995	**A. Previn**. Valencia
13.11.1995	**A. Previn**. Madrid
10.01.1996	**Sir C. Davis**. Las Palmas
11.01.1996	**Sir C. Davis**. Las Palmas
12.01.1996	**Sir C. Davis**. Tenerife
13.01.1996	**Sir C. Davis**. Tenerife
21.03.1996	**D. Gatti.** Murcia
22.03.1996	**D. Gatti**. Madrid
23.03.1996	**D. Gatti**. Madrid
24.03.1996	**D. Gatti**. Valencia
25.10.1996	**R. Chailly**. Madrid
26.10.1996	**R. Chailly**. Madrid
27.10.1996	**R. Chailly**. Valencia
28.10.1996	**R. Chailly**. Barcelona
18.03.1997	**Z. Mehta**. Murcia
19.03.1997	**Z. Mehta**. Madrid
20.03.1997	**M. Rostropovich**. Madrid
17.03.1998	P**. Boulez**. Madrid
18.03.1998	**P. Boulez**. Madrid
29.03.1998	**R. Chailly**. Valencia
30.03.1998	**R. Chailly**. Madrid
31.03.1998	**R. Chailly**. Madrid
01.04.1998	**R. Chailly**. Lisboa
30.05.1999	**A. Pappano**. Oviedo
31.05.1999	**A. Pappano**. Valencia
15.06.1999	**B. Haitink**. Barcelona
16.06.1999	**B. Haitink**. Madrid
17.06.1999	**B. Haitink**. Madrid
18.06.1999	**B. Haitink**. Santiago de Compostela
26.03.2000	**R. Chailly**. Oviedo
27.03.2000	**R. Chailly**. Zaragoza
28.03.2000	**R. Chailly**. Madrid
29.03.2000	**R. Chailly**. Lisboa
07.07.2000	**B. Haitink**. Granada
09.07.2000	**J. López Cobos**. Granada

25.01.2001 **A. Pappano**. Oviedo
27.01.2001 **A. Pappano**. Madrid
22.05.2001 **Sir C. Davis**. Madrid
23.05.2001 **Sir C. Davis**. Madrid
24.05.2001 **Sir C. Davis**. Valencia
25.05.2001 **Sir C. Davis**. Santa Maria da Feira

06.02.2002 **A. Previn**. Barcelona
07.02.2002 **A. Previn**. Valencia
08.02.2002 **A. Previn**. Madrid
09.02.2002 **A. Previn**. Zaragoza
08.05.2002 **B. Haitink**. Valencia
09.05.2002 **B. Haitink**. Madrid
10.05.2002 **B. Haitink**. Lisboa
06.08.2002 **R. Frühbeck de Burgos**. Santander
07.08.2002 **R. Frühbeck de Burgos**. Santander
08.08.2002 **R. Frühbeck de Burgos**. Peralada
09.08.2002 **R. Frühbeck de Burgos**. Palma de Mallorca

06.04.2003 **Sir J. Eliot Gardiner**. Barcelona
07.04.2003 **Sir J. Eliot Gardiner**. Madrid
14.10.2003 **Sir C. Davis**. Madrid
15.10.2003 **Sir C. Davis**. Barcelona

15.07.2004 **M. Rostropovich**. Salamanca
29.10.2004 **P. Boulez**. Madrid
30.10.2004 **P. Boulez**. Madrid
05.11.2004 **M. Rostropovich**. Santiago de Compostela

15.01.2005 **B. Haitink**. Las Palmas
16.01.2005 **B. Haitink**. Las Palmas
17.01.2005 **B. Haitink**. Las Palmas
19.01.2005 **B. Haitink**. Tenerife
20.01.2005 **B. Haitink**. Tenerife
24.05.2005 **A. Pappano**. Barcelona
25.05.2005 **A. Pappano**. Lisboa
26.05.2005 **A. Pappano**. Valencia
27.05.2005 **A. Pappano**. Pamplona
28.05.2005 **A. Pappano**. Madrid
01.07.2005 **Sir C. Davis**. Faro
02.07.2005 **Sir C. Davis**. Granada
03.07.2005 **Sir C. Davis**. Granada
13.10.2005 **V. Gergiev**. Madrid
14.10.2005 **V. Gergiev**. Madrid
18.10.2005 **D. Harding**. Barcelona
19.10.2005 **D. Harding**. Almeria
20.10.2005 **D. Harding**. Madrid

11.01.2006 **B. Haitink**. Las Palmas
12.01.2006 **B. Haitink**. Las Palmas
13.01.2006 **B. Haitink**. Las Palmas
15.01.2006 **B. Haitink**. Tenerife
16.01.2006 **B. Haitink**. Tenerife
17.01.2006 **B. Haitink**. Tenerife
09.05.2006 **Y. Temirkanov**. Valencia
10.05.2006 **Y. Temirkanov**. Madrid
11.05.2006 **Y. Temirkanov**. Madrid
12.05.2006 **Y. Temirkanov**. Úbeda
20.07.2006 **Sir C. Davis**. El Escorial
22.07.2006 **Sir C. Davis**. El Escorial
24.07.2006 **Sir C. Davis**. El Escorial

27.05.2007 **D. Harding**. Lisboa
28.05.2007 **D. Harding**. Barcelona
29.05.2007 **D. Harding**. Castellón
30.05.2007 **D. Harding**. Madrid
31.05.2007 **D. Harding**. Madrid
01.05.2007 **D. Harding**. Madrid

11.03.2008	**V. Gergiev**. Madrid
12.03.2008	**V. Gergiev**. Madrid
13.03.2008	**V. Gergiev**. Barcelona
26.05.2008	**Sir C. Davis**. Valencia
27.05.2008	**Sir C. Davis**. Lisboa
28.05.2008	**Sir C. Davis**. Madrid
29.05.2008	**Sir C. Davis**. Madrid
20.10.2008	**D. Harding**. Valladolid
21.10.2008	**D. Harding**. Madrid
22.10.2008	**D. Harding**. Madrid
23.10.2008	**D. Harding**. Salamanca
27.06.2009	**M. Tilson Thomas**. Granada
29.06.2009	**M. Tilson Thomas**. Granada
26.01.2010	**Sir J. Eliot Gardiner**. Lisboa
27.01.2010	**Sir J. Eliot Gardiner**. Madrid
28.01.2010	**Sir J. Eliot Gardiner**. Madrid
27.05.2010	**D. Harding**. Madrid
28.05.2010	**G. Ramos**. Madrid
29.05.2010	**P. González**. Madrid
30.05.2010	**D. Harding**. Madrid
31.05.2010	**D. Harding**. Valencia
01.06.2010	**D. Harding**. Barcelona
02.06.2010	**D. Harding**. Zaragoza
27.01.2012	**M. Tilson Thomas**. Madrid
28.01.2012	**M. Tilson Thomas**. Madrid
29.01.2012	**M. Tilson Thomas**. Valencia
30.01.2012	**M. Tilson Thomas**. Zaragoza
05.06.2013	**M. Tilson Thomas**. Madrid

A.4

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
Director: Daniel Harding

I

M. MUSSORGSKY (1839-1881)

UNA NOCHE EN MONTE PELADO (VERSIÓN ORIGINAL)

I. STRAVINSKY (1882-1971)

CONCIERTO PARA VIOLÍN EN RE MAYOR
Toccata
Aria I
Aria II
Capriccio

Solista: Rainer Honeck

II

I. STRAVINSKY

EL PÁJARO DE FUEGO (VERSIÓN ORIGINAL)
Introducción
Primer cuadro:
El jardín encantado de Kastchei
Aparición del pájaro de fuego perseguido por el príncipe Ivan Zarevich
Danza del pájaro de fuego
Captura del pájaro de fuego por el príncipe Ivan Zarevich
Súplica del pájaro de fuego. Aparición de 13 princesas encantadas
Juego de las princesas con las manzanas de oro (Scherzo)
Aparición brusca del príncipe Ivan Zarevich
Ronda de las princesas
Amanecer; el príncipe Ivan Zarevich entra en el Palacio de Kastchei
Carrillón mágico. Aparición de los monstruos guardianes de Kastchei y captura del príncipe Ivan.
Llegada de Kastchei el Inmortal, Dialogo de Kastchei con el príncipe Ivan Zarevich. Intercesión de las princesas. Aparición del pájaro de fuego
Danza de la suite de Kastchei encantada por el pájaro de fuego
Danza infernal. Berceuse. Despertar de Kastchei. Muerte de Kastchei. Tinieblas profundas
Segundo cuadro:
Desaparición del palacio y los sortilegios de Kastchei. Vuelta a la vida de los caballeros petrificados y alborozo general

LUNES, 25 NOVIEMBRE A LAS **19.30H**
El concierto finalizará aproximadamente a las 21.10h

Modest Mussorgsky. *Retrato al óleo de Ilya Repin, 1881*

A.4 LA MÚSICA RUSA, UN CONFLICTO DE INTERESES

Cuando se habla de la música rusa en la segunda mitad del siglo XIX, es inevitable referirse a Vladímir Stásov (1824-1906), el gran teórico del arte nacionalista ruso, quien estuvo directamente vinculado con el nacimiento y apogeo de *Moguchaia kuchka* (literalmente, "El puño poderoso"; en Occidente, "Grupo de los Cinco"), y su enfrentamiento con los hermanos Anton y Nikolai Rubinstein, los fundadores de los conservatorios de San Petersburgo y Moscú, empeñados en introducir en Rusia las convenciones germánicas que comenzaban a convertirse en canon, sucediendo al estilo italiano que había predominado en el siglo XVIII y principios del XIX y era la práctica habitual en los compositores de la corte de San Petersburgo.

Los historiadores acostumbran a denominar la "época de los imperialismos" al período 1871-1918, pero en Rusia estas fechas hay que matizarlas un poco, porque la conquista y colonización de Oriente es un proyecto nacional iniciado por Alejandro II a partir de 1855. La estética de Stásov está al servicio del proyecto de rusificación de las nuevas regiones, entendida no como una imposición de la cultura rusa sobre culturas más atrasadas –incluso pueblos primitivos, como consideraban los ingleses o alemanes a muchas de sus colonias–, sino como la creación de una nueva cultura híbrida en la que todos aportaran algo (aunque con predominio de la cultura metropolitana, evidentemente). La consecuencia musical más importante de la política alejandrina en 1862 es la creación, según el modelo centroeuropeo, del Conservatorio de San Petersburgo por parte de Anton Rubinstein y la Escuela Libre de Música por Mili Balakirev, catalizador del Grupo de los Cinco en torno al ideario basado en la admiración por Mijaíl Ivanovich Glinka (1804-1857) y el rechazo del "sinfonismo puro" alemán, acusado de "aritmética musical". La alternativa propuesta es el poema sinfónico según los modelos de Berlioz y Liszt, que los kuchkistas consideran como de posible asimilación por parte de la música rusa.

Como muy bien dice Orlando Figes en su magistral *El baile de Natacha*, "la música kuchkista está llena de sonidos imitativos de la vida rusa. Trata de reproducir lo que Glinka llamó 'el alma de la música rusa', las canciones melismáticas, líricas y de amplio diseño de los campesinos rusos". Pero, junto a este respeto por las características de la música tradicional, se crearon una serie de arquetipos, de falsos tópicos, que alcanzaron un singular éxito como identitarios del estilo y color del "alma rusa" (el equivalente a la "sangre española"). Estos ingeniosos estilismos son tan sinceros como totalmente fantásticos y no existe el menor rastro de ellos ni en la música tradicional rusa ni en la música litúrgica.

Un perfecto ejemplo –citado por Figes– es la escala de tonos enteros inventada por Glinka para caracterizar el personaje de Chernomor, el mago de la ópera *Ruslán y Ludmila* (1842), que luego fue utilizada en escenas fantásticas o de fantasmas por Chaikovsky, Rimski-Korsakov, *Una noche en el Monte Pelado* de Mussorgsky e incluso por Debussy, hasta convertirse en un estándar de las películas de terror de Hollywood. La actitud de Glinka es pareja a la de Pushkin, en el sentido de tomar una actitud deliberada de cara a la identidad cultural rusa; las óperas de Glinka dependen en lo dramático del repertorio franco-italiano habitual en Moscú y San Petersburgo, pero en ellas introduce fórmulas rítmico-armónicas que él considera rusas e inicia un tratamiento refinado y exuberante de la orquesta que conocerá su cenit en la música de Nikolai Rimski-Korsakov, referencia por su interés en la narración y la descripción musical indiscutible en el arte de pintar imágenes mediante el sonido orquestal.

Pero tampoco estaría completa nuestra visión de la música rusa del siglo XIX si obviáramos las ácidas críticas de los hermanos Rubinstein al amateurismo de los kuchkistas, amparada en que no eran profesionales de la música y su formación musical a menudo había sido doméstica y poco regular. Tras su lucha por implantar el canon germánico, subyace un conflicto ideológico con el proyecto imperialista de Alejandro II y Alejandro III, como Stásov acierta a detectar. Los Rubinstein admiten que la música campesina rusa es un material atractivo, pero reivindican que el fundamento técnico de la música reside en la gran tradición armónico-contrapuntística centroeuropea, cuyos pilares son Mozart, Beethoven, Chopin y otros "grandes" compositores. El producto más brillante de los conservatorios rusos va a ser Piotr Ilich Chaikovsky (1840-1893), quien es igualmente un creador de tradición musical rusa al tiempo que un "impostor", aunque en su caso sea más bien una invención historicista y no etnicista.

"Negra oscuridad, tinieblas insondables. ¡Ay, ay de Rusia!" (Boris Godunov)

Si hay un compositor que simbolice las virtudes y defectos de la Rusia del siglo XIX, este es seguramente Modest Petróvich Mussorgsky (Karevo, Pskov, 21 de marzo de 1839; San Petersburgo, 28 de marzo de 1881), con su mezcla de modernidad y progreso, y al tiempo de tradición e incluso atraso cerril, de europeísmo y orientalismo, de seguridad en sí mismo y también repulsa por sus circunstancias personales. Ciertamente no fue la suya una vida alegre ni larga. Algunos lo explican por sus problemas de salud, otros aluden a su alcoholismo, a su pobreza material, o incluso a la tradición rusa del místico que esconde su espiritualidad bajo la apariencia de un bufón o un loco, esa figura que el propio Mussorgsky inmortalizó en su ópera *Boris Godunov* llamándolo "El inocente": "Llora, llora, pueblo miserable; gime, gime, pueblo hambriento, que Dios tendrá piedad de ti. [...] Negra oscuridad, tinieblas insondables. ¡Ay, ay de Rusia!"

Y es precisamente esta mezcla de realidades la que refleja en su poema sinfónico *Una noche en el Monte Pelado*, que describe una noche de San Juan, o acaso de Walpurgis, cuando lo pagano y lo religioso se mezclan peligrosamente. Conocemos bastante bien

lo que pretende describir Mussorgsky en esta obra, porque él mismo escribió unas frases explicando la atmósfera fantástica de la obra: 1) Rumores subterráneos de voces sobrenaturales; 2) Aparición de los espíritus de las tinieblas y de Chernabog (Satanás); 3) Glorificación de Chernabog y misa negra; 4) Reunión de brujas; 5) A lo lejos suena la campana de una iglesia del pueblo, dispersando a los espíritus de las tinieblas; 6) Amanecer.

Los avatares de la composición de *Una noche en el Monte Pelado* son sumamente confusos. Mussorgsky trabajó sobre este tema de las brujas, el Monte Pelado (que está cerca de Kiev) y la aparición del diablo, para varias piezas y proyectos operísticos distintos (1858, 1860, 186?, 1867, 1872 y 1880), y la partitura fue creciendo y tomando forma así, aunque Mussorgsky nunca llegó a terminarla. Existe una primera versión 'completa' de 1867, que no se toca casi nunca pero que se puede considerar la primera canónica: Mussorgsky la empezó en 1866 y la terminó -según el manuscrito- el 23 de junio de 1867 tras un intenso trabajo que incluyó la orquestación de la obra. En 1880, a su muerte, Mussorgsky dejó incompleta la tercera versión (la segunda está perdida), que es más amplia y elaborada que la de 1867, y responde aproximadamente al programa arriba indicado. Pero normalmente lo que se interpreta es el arreglo y la orquestación realizadas por Nikolai Rimski-Korsakov (1844-1908) en 1886, quien se tomó el trabajo de organizar los diferentes materiales y construir así un poema sinfónico coherente. También es bastante popular la versión del director Leopold Stokovski (1882-1977) que Walt Disney utilizó en su película *Fantasía* (1940).

La música rusa, una cuestion de interés

La situación de la música rusa era radicalmente distinta en la época en que Ígor Fiódorovich Stravinsky (Oranienbaum, Rusia, 17 de junio de 1882; Nueva York, 6 de abril de 1971) inició su carrera, en buena medida gracias a los esfuerzos de Serguéi Diaghilev (1872-1929), quien convirtió la música rusa, especialmente la ópera y el ballet, en una empresa muy productiva. Su compañía de Les Ballets Russes, cuya primera temporada se presentó en París en 1909, se convirtió casi inmediatamente en un éxito que se mantuvo durante más de dos décadas –aunque con muchos altibajos–, e incluso tras la muerte de su fundador.

La apuesta de Diaghilev era claramente por la innovación y la vanguardia, no sólo en los aspectos musicales, sino también en los coreográficos, plásticos, dramatúrgicos, técnicos, de atrezo, etc. Y estos aspectos "secundarios" no eran en absoluto menos importantes que los puramente musicales: está insuficientemente estudiada la relación entre los estrenos de Los Ballets Rusos y las campañas comerciales que implicaban, pero es evidente que con frecuencia un estreno llevaba aparejado una exposición artística –con los precios revalorizados–, una o varias líneas de ropa de los modistos parisienses, o un estilo de decoración. Esto es muy claro en el caso del estreno londinense de *El sombrero de tres picos* de Falla y la promoción del

coleccionismo de pintura cubista, Picasso especialmente, o de *Jeux* de Debussy y la presentación de una ropa más cómoda y racional (creo que es la primera vez que la ropa deportiva se considera ropa de moda).

Desde luego, cuanto más tiempo pasa, más hay que matizar la idea del vanguardismo de Diaghilev, y en concreto de Stravinsky y Prokofiev, por citar a sus dos compositores rusos aparentemente más innovadores. Taruskin y otros autores consideran a ambos simples continuadores de la tradición rusa, que introdujeron sólo aquella cantidad de rebeldía, exotismo y originalidad que el público –perfectamente conocedor de la tradición– podía y quería aceptar. Incluso el escándalo de *La consagración de la primavera* (1913), del que tanto se ha hablado con motivo de su centenario, fue estrictamente coreográfico, porque la música de Stravinsky fue muy bien recibida desde su primera interpretación en *concierto*.

"Buenos o malos / todos los hombres son locos / todo cuanto dicen o hacen es teatro" (The Rake's Progress)

Desde esta perspectiva, se entiende mejor la evolución estilística de la música de Stravinsky que –sobre todo desde la perspectiva de la música vanguardista de los años cincuenta, que ha seguido vigente en España como modelo estético casi hasta la actualidad– se ha visto como la de un compositor vanguardista en sus primeros años, especialmente en *La consagración de la primavera*, que luego, empujado por las difíciles circunstancias de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, se vuelve al pasado hasta convertirse en un compositor demasiado apegado a su éxito, que compone lo que al público le gusta: ¡tremendo pecado para los compositores darmstadtianos!

Dentro de una carrera tan variada estilísticamente como la de Stravinsky, parece imposible encontrar elementos que puedan considerarse propios y característicos, que lo hagan identificable en cualquier ocasión de un modo similar a lo que pasa con la música de Chopin o Rossini. Quizá la aportación más interesante a este respecto es la de Jonathan Cross (2003), profesor en Oxford, quien ve en toda la obra de Stravinsky una profunda teatralidad o ritualismo, que aparece no sólo en sus obras escénicas, sino también en la mayoría de su música pura: "Es a esta dimensión de su música, entre otras cosas, a lo que Stravinsky se refiere en su *Autobiografía* con la célebre afirmación de que la música no tiene la capacidad de expresar nada. Esto no quiere decir que su música no tenga emoción; más bien se relaciona con una expresión de experiencias colectivas, comunales; es simbólica y estilizada, más que representacional; se orienta hacia ceremonias antiguas o intemporales y actos de culto religioso. Esto es evidente con caracteres diversos en sus obras teatrales [...]. Pero es también evidente en muchas de sus obras de concierto [...]. Aunque es cierto que muchos escritores teatrales estaban también explorando modelos no narrativos o ritualizados al mismo tiempo, la corriente stravinskiana de ritual musical ha demostrado ser un modelo fructífero para compositores tan variados como Berio y Reich, Maxwell Davies y Henze".

Nacido en una familia acomodada, bien relacionado con los ambientes creativos de San Petersburgo desde su adolescencia –su padre era un famoso cantante y dueño de una biblioteca musical impresionante–, protegido por Diaghilev y adorado por el público, el triunfo había acompañado a Ígor Stravinsky desde el comienzo de su carrera. Seguramente por eso los graves problemas económicos y políticos que le acarreó la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la Revolución Rusa (1917), unidos a la tuberculosis de su esposa y una de sus hijas, fueron un choque aún mayor para él. Terminada la guerra, la situación no mejoró (entre otros problemas, se había convertido en apátrida) y Stravinsky se vio obligado a depender de mecenas y trabajos que a menudo no le resultaban muy creativos, pero que aumentaron aún más, si cabe, su fama en todo el mundo. Aunque durante este período de entreguerras el centro de su vida fue París, Stravinsky se movió con soltura por Europa y América, y siguió siendo un compositor de éxito y bien pagado. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, antecedido por la muerte de su esposa Katia en marzo de 1939 (lo que le permitió finalmente casarse con Vera, su amante desde 1921), Stravinsky se trasladó a Estados Unidos, donde residió hasta su muerte en 1971.

"No me agradan los conciertos" (Conversaciones con Robert Craft)

Dentro de un catálogo tan amplio como el de Stravinsky, y considerando que casi siempre trabajaba atendiendo encargos, las obras concertantes son bastante escasas. Según el catálogo de Boosey & Hawkes, su principal editor, serían tres sus conciertos para piano: *Concierto para piano e instrumentos de viento* (1923-1924), *Capriccio* (1928-1929) y *Movimientos* (1959); dos para violín: el *Concierto* (1931) y el *Entreacto de "La bella durmiente"* (1921); y uno para clarinete, el *Ebony Concerto* (1945), la más conocida de sus cuatro obras para grupo de jazz. Ninguna de los seis es fácilmente asimilable al concepto tradicional de concierto con solista, por el que Stravinsky sentía una escasa simpatía. De hecho, mostró mayor predilección por el género del concierto para grupo instrumental, al que pertenecen el *Concierto en Si bemol, "Dumbarton Oaks"* (1937-1938), el *Concierto en Re* (1946), para orquesta, así como el Concertino en su doble versión para cuarteto de cuerda (1920) y para doce instrumentos (1952) y, en sentido estricto, el *Canon sobre un tema popular ruso* (1965), una de las obras orquestales más breves del repertorio sinfónico, con sólo un minuto de duración.

El *Concierto para violín y orquesta en Re mayor* fue compuesto entre Niza y Voreppe (a quince kilómetros de Grenoble) en menos de ocho meses y finalizado el 25 de septiembre de 1931. Como era habitual en Stravinsky, el *Concierto para violín* fue compuesto por encargo. El mecenas norteamericano Blair Fairchild (1877-1933) se lo pidió para su protegido, el violinista polaco-estadounidense Samuel Dushkin (1891-1976), quien llegaría a ser uno de los mejores amigos de Stravinsky y el destinatario también del *Dúo concertante* (1931-1932), las nueve transcripciones para violín y piano de números de sus ballets y la de la canción *Pastorale*. El propio Dushkin ha dejado su propia y detallada narración (1949) sobre el proceso productivo del *Concierto*, en el cual tiene una importancia singular el

acorde "Re-La-Mi" (con un desplazamiento de octava entre cada nota), presente en todos los movimientos y denominado "el pasaporte del concierto" por el propio Stravinsky, quien se sentía atraído por esa "constelación de quintas". El estreno se celebró en Berlín el 23 de octubre de 1931, con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín dirigida por el propio Stravinsky. La partitura fue publicada ese mismo año en la editorial Schott de Maguncia. La primera grabación se realizó en París en 1935 con la Orchestre Lamoureux, Dushkin como solista y Stravinsky como director. Existen dos coreografías de este *Concierto*, realizadas ambas por George Balanchine en 1941 (*Balustrade*, Ballet Russe de Colonel de Basil's) y 1972 (*Stravinsky Violin Concerto,* New York City Ballet).

En el volumen de *Diálogos* (1961) con Robert Craft, Stravinsky declara que su *Concierto para violín* "no tuvo ningún modelo de inspiración. No me agradan los conciertos *standard* –los de Mozart, de Beethoven, de Mendelssohn o de Brahms– que nunca son la mejor obra de sus autores. (El concierto de Schoenberg [1936] es una excepción, pero a duras penas se puede considerar un *standard*). Los nombres de los movimientos de mi Concierto –Toccata, Aria, Capriccio– evocan a Bach, al igual que, sólo de manera superficial, lo hace la sustancia musical. Mi concierto favorito de Bach es su *Concierto para dos violines*, como queda patente en el dúo de violines del último movimiento de mi propio Concierto. Pero el *Concierto en Re* contiene además otras combinaciones de dúos y su textura es más próxima a la música de cámara que a la música orquestal". Y en otro momento dice: "No compuse ninguna cadencia porque no tuve el menor deseo de explorar el virtuosismo violinístico. El virtuosismo, por sí mismo, tiene un escaso papel en mi *Concierto* y las exigencias técnicas son relativamente moderadas".

"El estreno fue extremadamente brillante" (*Autobiografía* de Stravinsky)

El joven y novato compositor que escribió *El pájaro de fuego*, su primera obra importante, tiene algo en común con el gran compositor, en plena madurez, del *Concierto para violín:* su habilidad para hacer lo adecuado en el momento adecuado. Sin haber pasado por el Conservatorio de San Petersburgo, con una formación que solo desde los diecinueve años fue realmente profesional (y siempre por medio de clases particulares), casado y con dos hijos, las perspectivas materiales no eran muy amplias para Stravinsky en 1909. Pero entonces cambió su suerte: el 24 de enero/6 de febrero de ese año se estrenaron dos obras suyas –el *Scherzo fantastique y Feu d'artifice*- en un concierto de la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo bajo la dirección de Alexander Siloti, uno de los grandes directores de la época. Stravinsky era todavía un alumno de Rimski-Korsakov (aunque este hubiera fallecido en 1908, seguía siendo protegido por los artistas del círculo de Rimski) y, como él despreciaba el ballet, mientras sus intereses estéticos se centraban en la música realizada por Glazunov –entonces director del Conservatorio de San Petersburgo– y su propio maestro Rimski.

Pero Diaghilev asistió al concierto y, con su abrumadora personalidad, en unas pocas semanas Stravinsky empezó a desentenderse de sus amigos e influencias anteriores

para convertirse en un entusiasta del nuevo modernismo ruso, el movimiento llamado *Mir Iskutsva* (*El mundo del arte*, revista fundada en 1899 por Diaghilev, Bakst y Benois). Diaghilev le aportaba a Stravinsky dos elementos que siempre fueron muy importantes para él: el modernismo y el cosmopolitismo. Cuando Diaghilev le encargó orquestar algunas piezas para su temporada 1909 de Les Ballets Russes (principalmente música de Chopin para *Les Sylphides*) y componer un ballet completo, *L'oiseau de feu*, Stravinsky no tuvo ninguna duda. Empezó a trabajar inmediatamente y en menos de un año ya había cambiado su residencia, por lo menos durante varios meses al año, a París y Suiza. En la temporada de Les Ballets Russes de 1910, Stravinsky ya era el principal compositor de la compañía, desde entonces casi cada año estrenaba un ballet y además suya era la responsabilidad de la mayoría de los arreglos musicales.

Una vez más, Diaghilev acertó. Stravinsky era el más digno heredero de la corona del nacionalismo musical ruso (Mussorgsky, Borodín, y Rimski-Korsakov, y Glazunov y Arenski como segunda generación), pero al tiempo sensible al nuevo modernismo que propugnaban los artistas vanguardistas y, de hecho, *L'oiseau de feu* –compuesto en la casa de campo de la familia Rimski en el otoño de 1909– parecía una versión musical del intenso colorido y nerviosa pincelada característicos de la pintura de Vasili Kandinski, quien dos años antes había comenzado a abandonar las referencias a los objetos y figuras identificables.

L'oiseau de feu, ballet en dos actos de Fokine (coreógrafo y libretista principal), con música de Igor Stravinsky, fue estrenado el 25 de junio de 1910 en la Ópera de París por Tamara Karsávina, Mijaíl Fokin, Alexis Bulgákov y Vera Fokina, como bailarines principales, Aleksandr Golovín como responsable de los decorados y figurines, y Gabriel Pierné como director musical de la orquesta propia de Les Ballets Russes.

El ballet fue repuesto por Los Ballets Rusos en 1926 con decorados y figurines de Natalia Goncharova, una de las principales pintoras rusas del siglo XX, y por el Sadler's Wells Ballet en 1954, producción filmada en 1959 y repuesta por la BBC en 1965. Posteriormente *El pájaro de fuego* ha sido coreografiado numerosas veces, destacando las versiones de Balanchine (1949), revisada por Robbins, Cranko (1964) y Béjart (1970). Por lo que se refiere a los decorados, sin duda alguna los más conocidos son los de Chagall para la coreografía de Bolm (1945), reutilizados luego por Balanchine y Robbins.

Por su parte, la enorme orquestación original (maderas a cuatro, cuatro trompas, tres trompetas, tres trombones, tuba, timbales, campanas, xilófono, percusiones, celesta, piano, tres arpas y cuerda en el foso y tres trompetas, dos tubas tenor y dos tubas bajo en el escenario) fue revisada en las suites de *L'oiseau de feu* en 1911 y 1919. Stravinsky preparó además versiones para piano solo (1910), pianola (1926) y para violín y piano (1929). Durante la Segunda Guerra Mundial, para sortear problemas de derechos de autor, Stravinsky revisó la *Suite* que había publicado en Chester en 1919 y preparó una versión publicada en Estados Unidos con el título *The Firebird Suite*. Existen tres grabaciones de las *Suites* dirigidas por Igor Stravinsky. En 1928 grabó en París una mezcla

de las Suites de 1911 y 1919. La *Firebird Suite* la grabó en Nueva York (1946) y en Hollywood (1967). El ballet completo lo grabó en Hollywood en 1961.

En su *Autobiografía*, Stravinsky afirma que con Fokin aprendió todo lo que necesitó saber sobre ballet en el resto de su carrera y esto le compensó del fastidio que le causaba tener que escuchar a diario que la función de la música en el ballet es acompañar a la danza y casi le compensó el disgusto de comprobar cómo Fokin se erigía en libretista cuando el libreto fue un trabajo común de Fokin, Baskt, Golovín y el propio Stravinsky. Recuerda humorísticamente los consejos paternales de Pierné: "Joven, si no le gustan los crescendos, mejor será que renuncie a componer". En palabras del propio Stravinsky: "El estreno fue extremadamente brillante, el hecho de que el público estuviera fuertemente perfumado es, con mucho, el recuerdo más vivo de mi memoria. La leve elegancia del público londinense, como descubriría posteriormente, me parece por comparación, casi inodora. Asistí a la representación en el palco de Diaghilev, en el que, durante los entreactos, se dejaban caer artistas, viudas adineradas, viejas estrellas, intelectuales y aficionados al ballet. Estuve por vez primera con Proust, Giradoux, Paul Morand, Alexis Saint-Leger, Claudel [...] si bien no recuerdo exactamente si a todos los conocí el día del estreno o en las funciones sucesivas. Fue una de las últimas veces que vi a Sarah Bernhardt. Su cara estaba oculta por un grueso velo y estaba sentada, en su palco privado, en una silla de ruedas; daba la impresión de temer ser reconocida. Al cabo de un mes de estas mundanidades, me sentí feliz de viajar para reposar en una plácida villa de Bretaña".

Maruxa BALIÑAS

A.4 DANIEL HARDING

Uno de los más brillantes directores de la nueva generación, es Director de la Swedish Radio Symphoy Orchestra, Director Invitado Principal de la London Symphony y Director Asociado de la New Japan Philharmonic. Recientemente fue galardonado con el título vitalicio de Director Honorífico de la Mahler Chamber Orchestra. Es un invitado habitual de la Staatskapelle Dresden y la Wiener Philharmoniker (ha dirigido a ambas en el Festival de Salzburgo), Royal Concertgebouw Orchestra, S.O. des Bayerischen Rundfunks, Gewandhausorchester Leipzig y la Filarmonica della Scala. También ha estado al frente de la Berliner Philharmoniker, Münchner Philharmoniker, Orchestre National de Lyon, Filarmónica de Oslo, London Philharmonic, Royal Stockholm Philharmonic, Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma, Orchestra of the Age of Enlightenment, Rotterdam Philharmonic, hr-Sinfonieorchester (Fráncfort) y Orchestre des Champs-Elysées, así como las norteamericanas Filarmónica de Nueva York, Philadelphia Orchestra, Los Angeles Philharmonic y Chicago Symphony Orchestra.

En 2005 inauguró la temporada del Teatro alla Scala de Milán con una nueva producción de *Idomeneo*. En este teatro ha dirigido producciones de *Salome, El castillo de Barbazul, Il prigionero, Cavalleria rusticana, Pagliacci* y, más recientemente, *Falstaff*, que inauguró el programa de la celebración del aniversario de Verdi en 2013. Su experiencia en el terreno operístico también incluye *Otra vuelta de tuerca* y *Wozzeck*, en la Royal Opera House, Covent Garden; o *Ariadna en Naxos*, *Don Giovanni* y *Le nozze di Fígaro*, en el Festival de Salzburgo, con la Wiener Philharmoniker.

Su extensa discografía incluye la *Sinfonía núm. 10* de Mahler, con la Wiener Philharmoniker; *Carmina Burana* de Orff, con la S.O. des Bayerischen Rundfunks; y *Billy Budd* de Britten con la London Symphony (ganadora de un Premio Grammy a la mejor grabación operística).

En 2002 fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras por el gobierno francés.

DANIEL HARDING se ha presentado anteriormente con Ibermúsica en:

13.11.1998 **PRESENTACIÓN EN ESPAÑA. Mahler Chamber Orchestra**. Santiago de Compostela

24.11.1999 **Mahler Chamber Orchestra**. Madrid

06.11.2002 **Mahler Chamber Orchestra**. Madrid
08.11.2002 **Mahler Chamber Orchestra**. San Sebastián

18.10.2005 **London Symphony**. Barcelona
19.10.2005 **London Symphony**. Almería
20.10.2005 **London Symphony**. Madrid

12.05.2006 **London Symphony**. Úbeda

27.05.2007 **London Symphony**. Lisboa
28.05.2007 **London Symphony**. Barcelona
29.05.2007 **London Symphony**. Castellón
30.05.2007 **London Symphony**. Madrid
31.05.2007 **London Symphony**. Madrid

01.06.2007 **London Symphony**. Madrid

20.10.2008 **London Symphony**. Valladolid
21.10.2008 **London Symphony**. Madrid
22.10.2008 **London Symphony**. Madrid
23.10.2008 **London Symphony**. Salamanca

27.05.2010 **London Symphony**. Madrid
30.05.2010 **London Symphony**. Madrid
31.05.2010 **London Symphony**. Valencia
01.05.2010 **London Symphony**. Barcelona
02.05.2010 **London Symphony**. Zaragoza

A.4 RAINER HONECK

Nacido en 1961 en Nenzing (Austria), comenzó a estudiar violín a los siete años, continuando su formación en la Escuela Superior de Música de Viena, con Edith Bertschinger, y como alumno en clases privadas con Alfred Staar. Fue nombrado primer violín de la Wiener Staatsoper y de la Wiener Philharmoniker en 1981, y llegó a ser concertino de la Ópera, en 1984, y de la Orquesta, en 1992.

Además de mantener su actividad orquestal, es un reconocido solista que ha actuado en Austria, Europa, Japón y Norteamérica. Cabe destacar sus interpretaciones del *Concierto para violín* de Dvořák, bajo la dirección de Mariss Jansons, la *Sinfonía Concertante* de Mozart, con el violista Tobias Lea, bajo la dirección de Riccardo Muti, en Viena,el *Concierto para violín* de Berg, con Daniele Gatti, así como con la Orquesta del Teatro Mariinsky y Valery Gergiev. Recientemente fue muy elogiada su interpretación del *Concierto para violín* de Igor Stravinsky.

Su discografía como concertino incluye producciones de *Shéhérazade* de Rimski-Korsakov, con la Wiener Philharmoniker y Seiji Ozawa (Philips), y *Una vida de héroe* de Richard Strauss, con Christian Thielemann (Deutsche Grammophon). Grabó los Conciertos de Dvořák y Mendelssohn con la Orquesta Filarmónica Checa, para el sello japonés Pony Canyon, las obras completas para violín y piano de Franz Schubert, para Frohla Studios, los Conciertos para violín de Mozart, para el sello Orfeo, y el disco Rondo, como solista y director de la Orquesta de Cámara Viena-Berlín, publicado por Sony.

Desarrolla, asimismo, una intensa labor en el terreno de la música de cámara. Ha sido fundador y primer violín de los Wiener Virtuosen (1989-2000); concertino de los Wiener Streichen Solisten (1982-2004) y de la Orquesta de Cámara Viena-Berlín (desde 2008).

Con su amplia experiencia como concertino y líder de conjuntos de cámara ha ampliado su repertorio para incluir obras orquestales. Ha dirigido la Kioi Sinfonietta, Filarmónica de Nagoya y la Orquesta Sinfónica Yomiuri Nippon, en Japón; Orquesta Sinfónica de Malmö, Orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, Orquesta Filarmónica de Niza y Philharmonie Austro-Húngara Haydn.

Toca el Stradivarius "ex-Hämmerle", de 1709, cedido generosamente por el Banco Nacional Austríaco.

RAINER HONECK se ha presentado anteriormente con Ibermúsica en:

23.05.2011 **D. Gatti/Wiener Philharmoniker.** Madrid

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

FUNDACIÓN IBERMÚSICA /13/14/

ORQUESTAS Y SOLISTAS DEL MUNDO DE IBERMÚSICA
PRÓXIMOS CONCIERTOS SERIE ARRIAGA

A5 SÁBADO, 18 DE ENERO 2014, 22.30 H

LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA
VLADIMIR JUROWSKI
YULIANNA AVDEEVA

A6 MARTES, 18 DE FEBRERO 2014, 22.30 H

MÜNCHNER PHILHARMONIKER
LORIN MAAZEL

A7 JUEVES, 20 DE MARZO 2014, 19.30 H

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO

A8 MIÉRCOLES, 2 DE ABRIL 2014, 19.30 H

SERGEI KHACHATRYAN
LUSINE KHACHATRYAN

A9 DOMINGO, 6 DE ABRIL 2014, 19.30 H

ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
CHARLES DUTOIT
MARIA JOÃO PIRES

A10 MIÉRCOLES, 23 DE ABRIL 2014, 19.30 H

GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER
DAVID AFKHAM
EMILY MAGEE

A11 LUNES, 5 DE MAYO 2014, 19.30 H

ORQUESTA DE CADAQUÉS
SIR NEVILLE MARRINER
DANIIL TRIFONOV

A12 DOMINGO, 6 DE JULIO 2014, 19.30 H

STAATSKAPELLE BERLIN
DANIEL BARENBOIM

amigos de IBERMÚSICA

Le invitamos a formar parte de Amigos de Ibermúsica, una iniciativa creada para compartir la pasión por la música y disfrutar de ventajas exclusivas en nuestro nuevo espacio web, como:

- Boletín electrónico mensual.
- Recordatorio del calendario de los conciertos del mes.
- Comunicaciones puntuales sobre temas de interés: exposiciones, coloquios, conferencias...
- Posibilidad de recibir el programa de mano en formato digital, de tres-cinco días antes del próximo concierto.
- Posibilidad de poder participar en un futuro blog, sondeos e intercambio de impresiones.
- Avisos de cambios o modificaciones y noticias importantes respecto a la programación.
- Información puntual sobre entradas a la venta.
- Posibilidad de acceder al ensayo de alguna de las orquestas que presentamos en nuestros ciclos.

Si está interesado en formar parte de este colectivo, puede hacerlo directamente en nuestra página web.

Unidos por la música

www.ibermusica.es

Diseño y fotografía: Manigua

Maquetación e impresión:
Advantia Comunicación Gráfica, S.A.
C/ Formación, 16 - 28906 Getafe

Depósito Legal: M. XXXXXX-2013