ibermúsica 22/ 23

ORQUESTAS Y SOLISTAS DEL MUNDO DE IBERMÚSICA SERIE BARBIERI

B.9

ST. LOUIS SYMPHONY ORCHESTRA

Director titular: STÉPHANE DENÈVE

Solista:

VÍKINGUR ÓLAFSSON

Patrocinador principal

B.9 ST. LOUIS SYMPHONY ORCHESTRA

Una de las principales orquestas norteamericanas, la St. Louis Symphony Orchestra es la segunda orquesta más antigua del país; cumple 143 años en la temporada 2022/2023 y será la cuarta temporada con Stéphane Denève de director musical. La SLSO sirve la región a través de su compromiso con la excelencia artística, el impacto educativo y las colaboraciones con la comunidad, haciendo honor a su misión de enriquecer vidas a través del poder de la música.

El núcleo artístico de la SLSO es su dinámica asociación con Stéphane Denève, cuya enérgica musicalidad, visionaria narrativa y espíritu de colaboración han creado fuertes conexiones con artistas locales y visitantes, y han hecho avanzar el papel de la SLSO como líder en la educación musical.

Además de sus conciertos en el histórico Powell Hall, que ha sido su sede durante más de 50 años, la orquesta es parte integral de la vibrante comunidad de St. Louis. Sus músicos comparten actuaciones educativas y comunitarias en toda la región. La St. Louis Symphony Youth Orchestra, fundada por el director laureado Leonard Slatkin en 1970, es la principal orquesta de la región dedicada a la formación de estudiantes. La SLSO se enorgullece de haber celebrado el centenario de sus programas educativos en 2021.

Durante más de 15 años, la serie St. Louis Symphony: Live at the Pulitzer ha destacado a los compositores de hoy con actuaciones innovadoras en colaboración con la Pulitzer Arts Foundation. La SLSO también ha sido la orquesta residente del Teatro de la Ópera de St. Louis durante más de 40 años y disfruta de una larga historia de colaboraciones artísticas sólidas y duraderas con personas y organizaciones locales y de todo el mundo.

Su repercusión como ganadora de un premio Grammy, se amplía con una creciente presencia digital con emisiones de conciertos semanales en la Radio Pública de St. Louis, de aclamadas grabaciones y de giras en el país y en el extranjero. Esta cartera de contenidos incluye conciertos digitales filmados en el Powell Hall; eventos virtuales; y una plataforma educativa *online* que incluye programas interactivos, actividades y oportunidades de aprendizaje para todas las edades.

Desde la llegada de Marie-Hélène Bernard como presidenta y directora general en 2015 la SLSO se compromete a construir una comunidad a través de experiencias musicales convincentes e inclusivas. La SLSO abraza sus fortalezas como una organización ágil y sensible, mientras invierte en asociaciones a nivel local y eleva su presencia a nivel mundial.

La ST. LOUIS SYMPHONY ORCHESTRA se ha presentado anteriormente con Ibermúsica en:

15.04.1985 PRESENTACIÓN EN ESPAÑA
L. Slatkin. Madrid
16.04.1985 L. Slatkin. Madrid
L. Slatkin. Barcelona
17.10.1998 H. Vonk. Madrid
08.02.2017 D. Robertson. Valencia
09.02.2017 D. Robertson. Madrid
10.02.2017 D. Robertson. Madrid
11.02.2017 D. Robertson. Oviedo

idealista

todo es mejor con música

B.9

ST. LOUIS SYMPHONY ORCHESTRA

Director titular: Stéphane Denève

ı

S. PROKÓFIEV (1891-1953)

EL AMOR DE LAS TRES NARANJAS, OP. 33

La gente ridícula Fata Morgana jugando a las cartas Marcha Scherzo El príncipe y la princesa Vuelo

E. GRIEG (1843-1907)

CONCIERTO PARA PIANO EN LA MENOR, OP. 16

Allegro molto moderato Adagio Allegro moderato molto e marcato-Quasi presto-Andante maestoso

Solista: Víkingur Ólafsson

П

S. RACHMANINOFF (1873-1943)

DANZAS SINFÓNICAS, OP. 45

Non Allegro Andante con moto. Tempo di Valse Lento assai – Allegro vivace

Patrocinador principal

POR LAS CALLES Y POR LOS CAMINOS. EL UNIVERSO SINFÓNICO ESTIMULADO POR EL PIANO, LA ÓPERA O LA DANZA

Curioso programa el que nos ofrece esta tarde la Orquesta Sinfónica de St. Louis, dirigida por Stéphane Denéve, con el universo orquestal como telón de fondo, y hasta como epicentro, pero sin recurrir en ningún momento a una sinfonía al pie de la letra. Las complicidades escénicas son evidentes al principio y al final de este recorrido, con la suite de una ópera de Prokofiev o con un nada convencional juego de evocaciones alrededor del mundo de la danza en la última obra de Rachmaninoff. La ópera *El amor de las tres naranjas* mantiene un sutil equilibrio entre la comedia del arte y la mecánica cuántica, como afirmó en su día Fernando Arrabal, y en expresión de Ravel es una obra en la que "no hay tiempo para aburrirse ni tiempo para pensar". En cuanto a las Danzas sinfónicas suponen algo así como el testamento de su autor no solamente por su fecha de composición, sino por su vitalidad y energía. En opinión de Rachmaninoff "la música de un compositor debe expresar el país donde nació, sus experiencias amorosas, su religión, los libros que le han marcado, los cuadros que ama. Debe ser la suma total de sus experiencias". Ambas obras marcan el comienzo y el punto culminante de una atractiva propuesta musical, que en sus momentos centrales permite disfrutar de un concierto para piano y orquesta tan seductor y extraordinario como el de Grieg. Desde luego, estímulos no faltan.

De entrada, Sergei Prokofiev, con una obra que posee un sentido satírico de las convenciones y un tono burlón que invita a una lectura irónica o, si se prefiere, imaginativa. El amor de las tres naranjas se estrenó en Chicago en diciembre de 2021, cuando el compositor, nacido en Ucrania, tenía 30 años y se encontraba desde 1918 en Estados Unidos. Era el comienzo de un periodo de emigración, o más bien de formación, que le llevaría también a Francia y Alemania. Basada en una fábula de Carlo Gozzi su empuje musical y su sentido arriesgado de la modernidad son admirables. A grandes rasgos el argumento se centra en las peripecias de un principe que busca por encima de todo la sonrisa y que encuentra al final el amor de su vida al descubrir a Ninetta en el interior de una de las tres naranjas a las que antes se había referido un personaje tan peculiar como Fata Morgana. Cinco años después del estreno de la ópera se presentaría en París la Suite lírica El amor de las tres naranjas, opus 33, la obra orquestal que vamos a escuchar esta tarde. Dividida en seis partes, muestra un resumen de lo que ocurre en la ópera, desde el enfrentamiento inicial de diferentes grupos, con actitudes ideológicas y morales en las antípodas, hasta juegos de cartas ligados a la brujería, un breve scherzo de transición e incluso una enternecedora escena lírica de amor entre el príncipe y la princesa, concluyendo con la huida de todos los que estaban poniendo dificultades a la alegría soñada y al fin encontrada del protagonista. Destaca en la tercera parte de esta suite una marcha de gran popularidad que Prokofiev utilizó también en uno de sus ballets. La obra no tuvo un gran éxito en su presentación

pero con los años su difusión es cada vez mayor, e incluso se interpreta tanto o más que la ópera que la inspira.

25 años tenía solamente el noruego Edward Grieg cuando compuso en 1868, mientras se encontraba en Dinamarca, la mayor parte de su *Concierto para piano y orquesta en la menor opus 16*, estrenado finalmente en 1869. Es no solamente una de las obras más populares de su catálogo, junto a la música incidental que compuso para *Peer Gynt*, de Ibsen, sino también uno de los conciertos para piano más valorados de todo el Romanticismo musical. Heredero en cierto modo del concierto para piano y orquesta de Schumann en la misma tonalidad, *la menor*, el concierto para piano de Grieg tiene un equilibrio perfecto en el uso del ritmo, las melodías, el virtuosismo o la brillantez, viéndose beneficiado por un sentido de la comunicación que embelesa tanto al que lo escucha por primera vez como a los que están familiarizados con su estilo y construcción. Sorprende y encandila, poniendo de relieve la maestría de un compositor en el que se complementan a la perfección el talento y la técnica.

Rachmaninoff nació en 1873 probablemente en Oneg, cerca de Nóvgorod, en Rusia, y falleció en Beverly Hills, California, Estados Unidos, en 1943, poco antes de cumplir 70 años. Últimamente la valoración de su obra ha experimentado notable crecimiento, tanto para el público en general, como para sus intérpretes o para un elevado número de los periodistas especializados. Sin salirnos de Ibermúsica, en la temporada 22-23 sus composiciones figuran en más programas que las de Beethoven, Chaikovski o Mahler, y, ampliando el círculo, esta misma temporada se ha estrenado en Madrid una nueva producción de su ópera *El caballero avaro*, a partir de un texto de Pushkin, en una producción de la Fundación March y el Teatro de La Zarzuela, con nada menos que 8 representaciones, tres de las cuales dirigidas a un público escolar.

Con las Danzas sinfónicas, opus 45, Rachmaninoff alcanza una de sus cimas artísticas. Estrenada en Filadelfia en 1941, y dedicada al maestro de origen húngaro Eugene Ormandy y su orquesta de Filadelfia, es la última de sus obras y posee por ello un cierto carácter emblemático y testamentario por la utilización evocadora y entrañable de muchos de sus recuerdos musicales. Conviven en ella variados ritmos asociados a la memoria del compositor y hasta se abre paso el sonido de un saxofón en una delicada melodía en la primera parte. Incluso se rinde homenaje al tema gregoriano Dies Irae en su parte final, anteriormente utilizado en su *Primera sinfonía*. Llevaba además el compositor varios años componiendo muy poco, con lo que las *Danzas sinfónicas* son, en cierto modo, una obra de síntesis. De los 45 Opus que conforman su catálogo solamente media docena fueron compuestos después de la Revolución rusa de 1917, y su exilio inmediatamente posterior a Europa y Estados Unidos. Obtuvo un gran éxito, eso sí, con Variaciones sobre un tema de Paganini, opus 43, para piano y orquesta, y estrenó su espléndida Tercera sinfonía opus 44 ya en 1936. Su última actuación en Europa fue en el Festival de Lucerna en 1939.

Tres movimientos envuelven sus admirables y muy personales *Danzas sinfónicas*, pensadas en un principio para un ballet y conocidas por nombres asociados al

paso del tiempo: Mediodía, Atardecer y Medianoche. Los recuerdos sonoros se hacen ostensibles y hasta emotivos con cierta melancolía no exenta de nostalgia. La alegría convive con la tristeza y la juventud con la vejez. Ultimamente escuché al gran pianista Josu de Solaun su apego a interpretar y estudiar las creaciones finales de los compositores por lo que suponen de desgarro y confesión de los sentimientos más íntimos. Algo de esto pasa en esta obra de Rachmaninoff. Nada más clarificador para una mayor compresión de este análisis interior que las declaraciones del propio Rachmaninov en 1941, año del estreno de su última obra. "En mis partituras no hago ningún esfuerzo consciente para ser original, romántico, nacionalista o cualquier otra cosa. Escribo sobre el papel la música que escucho en mi interior y lo hago de la forma más natural posible. Soy un compositor ruso, y el país en que he nacido ha influenciado mi temperamento y mi concepción del mundo. Mi música es el producto de mi temperamento, de manera que es música rusa, pero jamás me he esforzado conscientemente en escribir música rusa ni ninguna otra clase de música. He sido fuertemente influenciado por Chaikovski y Rimsky-Korsakov pero, en la medida de mis conocimientos, no he imitado jamás a nadie. Lo que intento hacer cuando escribo mi música es decir sencillamente lo que escucho en mi corazón cuando estoy componiendo. Si siento amor, amargura, tristeza o piedad, esos sentimientos forman parte de mi música que se revela bella, amarga, triste o piadosa". La música, como la vida misma. Por las calles y por los caminos. De una forma o de otra. En un continente cercano o lejano. Rachmaninoff, como Grieg, o como Prokofiev, nos invitan con su música a pensar y sentir. Nos invitan a vivir.

Juan Ángel VELA DEL CAMPO

OBRAS DEL PROGRAMA ANTERIORMENTE INTERPRETADAS EN IBERMÚSICA

GRIEG CONCIERTO PARA PIANO EN LA MENOR, OP. 16

05.11.2006	Mikhail Pletnev/C. Dutoit/Philharmonia
26.03.2009	Nelson Freire/T. Dausgaard/Orquesta Nacional Danesa
_	

31.01.2018 Denis Kozhukhin/V. Jurowski/London Philharmonic

RACHMANINOFF DANZAS SINFÓNICAS

28.04.1989	A. Litton/Bournemouth Symphony
16.10.2001	L. Segerstam/Detroit Symphony

25.01.2005 Y. Temirkanov/Filarmónica de San Petersburgo 02.10.2014 V. Jurowski/London Philharmonic 26.06.2016 A. Orozco Estrada/Wiener Philharmoniker

B.9 STÉPHANE DENÈVE

Stéphane Denève es director titular de la St. Louis Symphony Orchestra. Anteriormente ha sido director titular de la Orquesta Filarmónica de Bruselas; director titular de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart-SWR; director titular de la Royal Scottish National Orchestra, y principal director invitado de la Philadelphia Orchestra. Acaba de ser nombrado director titular de la New World Symphony. Tomará posesión de su cargo a partir de la presente temporada, sucediendo a Michael Tilson Thomas.

Reconocido internacionalmente por la excepcional calidad de sus actuaciones y programación, Denève aparece regularmente en las mejores salas, con las más importantes orquestas y solistas. Tiene una afinidad especial por la música de su Francia natal, y es un apasionado defensor de la música del siglo XXI. Comunicador y educador de gran talento, se ha comprometido a inspirar a la próxima generación de músicos y oyentes, y ha trabajado con jóvenes en programas como los del Tanglewood Music Center, la New World Symphony, la Colburn School, la European Union Youth Orchestra y la Music Academy of the West.

Es frecuentemente invitado a dirigir orquestas de la talla de Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra Sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia-Roma, Cleveland Orchestra, Los Angeles Philharmonic, San Francisco Symphony, Filarmónica de Nueva York, Toronto Symphony, Orchestre National de France, Wiener Symphoniker, DSO Berlin y Sinfónica NHK.

En el campo de la ópera, ha dirigido producciones en la Royal Opera House, el Festival de Glyndebourne, La Scala, la Deutsche Oper Berlin, el Festival Saito Kinen, el Gran Teatro de Liceu, la Ópera de los Países Bajos, La Monnaie, la Deutsche Oper Am Rhein y en la Opéra National de Paris.

Como artista discográfico, ha sido aclamado por la crítica por sus grabaciones de obras de Poulenc, Debussy, Ravel, Roussel, Franck y Honegger. Ha sido triplemente galardonado con el Diapason d'Or, ha sido preseleccionado para el premio al artista del año de Gramophone y ha ganado el premio de música sinfónica en los International Classical Music Awards. Sus más recientes lanzamientos incluyen una grabación en directo de *Juana de Arco en la hoguera* de Honegger con la Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, y dos discos de las obras de Guillaume Connesson con la Filarmónica de Bruselas para Deutsche Grammophon.

STÉPHANE DENÈVE se presenta por primera vez con Ibermúsica.

B.9 VÍKINGUR ÓLAFSSON

El pianista islandés, Víkingur Ólafsson, ha causado un profundo impacto con su extraordinaria combinación de musicalidad del más alto nivel y programas visionarios.

Las grabaciones que ha realizado para el sello discográfico Deutsche Grammophon "Philip Glass Piano Works" (2017), "Johann Sebastian Bach" (2018), "Debussy Rameau" (2020) y "Mozart & Contemporaries" (2021) capturaron la imaginación del público y de la crítica especializada y llevaron a la descarga por streaming de más de 260 millones de álbumes. El Daily Telegraph lo llamó "La nueva superestrella del piano clásico", mientras que el New York Times lo apodó "El Glenn Gould de Islandia".

Vikíngur Ólafsson se ha convertido en uno de los artistas más solicitados de la actualidad, y los múltiples premios que le han sido concedidos incluyen el Gramophone de la revista 2019 como Artista del Año, Opus Klassik por la Mejor Interpretación Solista Instrumental (dos veces) y Álbum del Año en los premios de la revista BBC Music 2019.

Víkingur Ólafsson sigue colaborando con las principales orquestas del mundo y como artista residente en las principales salas de conciertos y festivales. También trabaja conjuntamente con algunos de los mejores compositores de la actualidad.

Cautivador comunicador tanto dentro como fuera del escenario, el importante talento de Ólafsson se extiende a la radiodifusión, donde ha presentado varias series propias para la televisión y la radio. Fue artista residente durante tres meses en el programa de las Artes estrella de la BBC Radio 4, Front Row. Durante el confinamiento por la pandemia, transmitió en directo desde la Sala Harpa, de Reikiavik, en solitario, alcanzando un público de millones de oyentes de todo el mundo.

Víkingur Ólafsson se presenta por primera vez con Ibermúsica

ibermúsica 22/ 23

PRÓXIMOS CONCIERTOS DE LA SERIE BARBIERI

B 1 0 MIÉRCOLES, 19 ABRIL 2023. 19.30H

ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA VASILY PETRENKO ESTHER YOO B 1 1 JUEVES, 4 DE MAYO 2023. 19.30H

BERLINER PHILHARMONIKER KIRILL PETRENKO LOUISE ALDER