

ORQUESTA FUNDACIÓN BARENBOIM-SAID

29 DE DICIEMBRE | 20:00 H

TEATRO DE LA MAESTRANZA, SEVILLA

Ciclo Gran Selección

JOHANNES **BRAHMS**
MAURICE **RAVEL**
DMITRI **SHOSTAKÓVICH**

DIRECTOR

THOMAS GUGGEIS

MEZZOSOPRANO

CORINNA SCHEURLE

Barenboim-Said

FUNDACIÓN

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Deporte

La Fundación expresa su gratitud al Patronato por su apoyo y dedicación. Agradecemos, asimismo, su colaboración a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y a Suites Murillo.

Con la colaboración de:

SAN PABLO MOTOR
SYRSA

Foto portada: Simon Pauly

Diseño y maquetación: José Luis Ubera

www.barenboim-said.org

Orquesta Fundación Barenboim-Said

Thomas Guggeis

Dirección

Corinna Scheurle

Mezzosoprano

REPERTORIO

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Haydn, Op. 56^a

Tema. *Chorale St. Antoni. Andante*

Variación I. *Poco più animato (Andante con moto)*

Variación II. *Più vivace (Vivace)*

Variación III. *Con moto*

Variación IV. *Andante con moto (Andante)*

Variación V. *Vivace (Poco presto)*

Variación VI. *Vivace*

Variación VII. *Grazioso*

Variación VIII. *Presto non troppo (Poco presto)*

Finale. *Andante*

Maurice Ravel

Shéhérazade, M. 41

Asie

La flûte enchantée

L'indifférent

Corinna Scheurle, mezzosoprano

Dmitri Shostakóvich

Sinfonía n.º 5 en re menor, Op. 47

Moderato

Allegretto

Largo

Allegro non troppo

Duración aproximada: 1h 45min

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID

La Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said, adscrita a la Consejería de Cultura y Deporte y creada en 2004 por la Junta de Andalucía junto al maestro argentino-israelí Daniel Barenboim y el intelectual palestino Edward Said, desarrolla diversos proyectos formativos en Andalucía y Palestina para promover valores humanísticos a través del lenguaje universal de la música.

Cerca de tres mil escolares participan cada año en el proyecto de **Educación Musical en Andalucía**, que incluye diversas actividades enfocadas a ofrecer al alumnado de infantil y primaria un acercamiento al mundo musical e instrumental. El corazón de este proyecto son las clases de educación musical infantil que se imparten integradas en el horario lectivo para alumnado de tres a cinco años en veintidós colegios públicos de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Adicionalmente, se desarrollan iniciativas como el proyecto de orquesta en primaria, los cursos de iniciación a la música en períodos vacacionales o talleres musicales para escolares. Con el objetivo de contribuir a la creación y desarrollo de **programas educativos estables para la población palestina**, la Fundación desarrolla en Ramala un programa de formación musical a través del Centro Musical Barenboim-Said, donde un equipo de docentes internacional imparte formación instrumental y coral, y se organizan talleres orquestales y conciertos con el objetivo de revitalizar la vida cultural en la región y contribuir a crear nuevos públicos.

Foto: Luis Castilla

ACADEMIA DE ESTUDIOS ORQUESTALES

Jóvenes músicos procedentes de todas las provincias andaluzas y de otras regiones españolas se forman en la Academia de Estudios Orquestales, cuyo principal objetivo es crear una tradición de excelencia musical en la interpretación del repertorio orquestal mediante el perfeccionamiento técnico y artístico de su alumnado para facilitar su incorporación al mundo profesional. Para ello, la Academia imparte formación individual, talleres orquestales y de cámara, además de organizar clases magistrales y conciertos.

El equipo docente de la Academia está integrado por solistas internacionales y profesores titulares de algunas de las orquestas europeas más prestigiosas, ofreciendo así a su alumnado un proyecto único en Andalucía: la posibilidad de aprender de forma continuada y personalizada con músicos de orquestas como la Berliner Philharmoniker, Bayerischer Rundfunk, Orquesta Nacional de España, Koninklijk Concertgebouwkest o Staatskapelle Berlin entre otras, o bien solistas internacionales y docentes en reputadas escuelas como la Hochschule für Musik Freiburg, Musikene y la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

La Orquesta Fundación Barenboim-Said está integrada por el alumnado de la Academia de Estudios Orquestales. Durante los primeros días de las fiestas navaideñas, los instrumentistas han participado en un taller orquestal donde han preparado de forma intensiva el repertorio que disfrutaremos esta noche. Este trabajo previo, lleno de ilusión y de energía, se ha desarrollado bajo la supervisión de un elenco de docentes de gran prestigio, así como del maestro Thomas Guggeis, con el objetivo de potenciar el nivel musical y artístico de cada uno de los miembros de la orquesta.

Foto: Luis Castilla

Foto: Simon Pauly

THOMAS GUGGEIS

Dirección

Thomas Guggeis es el director musical de la Ópera de Frankfurt y director artístico de la Orquesta del Museo de Frankfurt desde 2023. Daniel Barenboim lo nombró su asistente en la Ópera Estatal de Berlín en 2016. Tras varios años como *Kapellmeister* en la Ópera Estatal de Stuttgart, fue nombrado *Staatskapellmeister* en la Ópera Estatal de Berlín en 2020, siendo hasta la fecha el director más joven en recibir este título. Ha sido director invitado en el Teatro alla Scala de Milán, en la Ópera Metropolitana de Nueva York, y en la Ópera Estatal de Viena, entre otras.

En el ámbito sinfónico, Guggeis ha trabajado con destacadas orquestas como la Staatskapelle de Dresde, la Staatskapelle de Berlín, la Filarmónica de Múnich, la Orquesta Sinfónica de Viena, la Orquesta de París, la Orquesta West-Eastern Divan, la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, la Orquesta Beethoven de Bonn, la Filarmónica de Dresde, la Filarmónica de Copenhague, la Orquesta Sinfónica de Milán, la Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI, la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca y el Boulez Ensemble, entre otras.

Foto: Simon Pauly

CORINNA SCHEURLE

Mezzosoprano

Corinna Scheurle ha sido miembro de los elencos de la Ópera Estatal de Berlín, la Ópera Estatal de Baviera y el Teatro Estatal de Núremberg, donde ha interpretado roles como Carmen en *Carmen*, Octavian en *El Caballero de la Rosa*, Hansel en *Hansel y Gretel*, Angelina en *La Cenicienta*, Doña Elvira en *Don Giovanni*, Meg Page en *Falstaff*, Antíope en *Talestri*, así como Cherubino en la nueva producción de *Las Bodas de Fígaro* bajo la batuta de Joana Mallwitz.

Asimismo, ha actuado en destacados teatros y festivales como la Semperoper Dresden, el Festival de Glyndebourne, Baden-Baden, Bregenz y Aix-en-Provence. Scheurle ha trabajado con directores de la talla de Daniel Barenboim, Kirill Petrenko, Yannick Nézet-Séguin y Joana Mallwitz, y con orquestas como la Staatskapelle de Berlín, la Kammerakademie Potsdam y la Orquesta de la Radio de Baviera, entre otras. Ha sido galardonada con prestigiosos premios como el Gasteig Musikpreis en Múnich y el Bundeswettbewerb de Berlín.

LA MÚSICA EN EL BULLENTE CAMBIO DE SIGLO

Desde el academicismo rompedor de Brahms, pasando por la música evocadora y etérea de Ravel hasta el sinfonismo ‘oficialista’ de Shostakóvich, en el que se reúne la herencia rusa de Mussorgski, Rimski y Chaikovski y la occidental de Bach, Beethoven y el sinfonismo de Mahler, con especial acierto en el aprendizaje de este para esconder mensajes que darían la vuelta al sentido primario de la obra.

Las variaciones sobre un tema determinado fueron una de las formas favoritas de Brahms. Su biógrafo y bibliotecario de la Gesellschaft der Musikfreunde de Viena, Karl Ferdinand Pohl, encontró seis manuscritos que atribuyó a Haydn. De ellos, el conocido como *Coral de San Antonio*, un *Divertimento (Feld-Partie)* en si bemol mayor, llamó poderosamente su atención al presentar una plantilla camerística que unía el viento y las cuerdas, carácter que respetó en la versión orquestal.

Las **Variaciones sobre un tema de Haydn, Op. 56a** de Johannes Brahms fueron compuestas en el verano de 1873 durante una estancia en un bosque cercano a Múnich. Ese mismo año fueron estrenadas por la Filarmónica de Viena dirigida por el autor el 2 de noviembre con gran éxito. Su gran experiencia con las variaciones lo llevó a pensar que estas “deberían ser más contenidas, más puras”, y aunque Beethoven “varió la melodía, la armonía y los ritmos de una forma muy hermosa, los compositores modernos -decía- nos aferramos a la melodía, aunque no la manejamos libremente”, ya que sólo se la sobrecarga hasta que desaparece. Brahms respetaba básicamente la armonía y el fraseo del tema, pero aportó una naturaleza propia a partir de la idea principal. De hecho, las últimas notas del tema inician la primera variación, así como la unidad de cinco compases, que es la que más contribuye a

cohesionarlas. Sin embargo, al final se diluye bastante el tema a favor de unas escalas de vocación polifónica, jalónadas principalmente por un bajo de chacona que conjuga la solemnidad con la brillantez.

El libro de *Las mil y una noches* transportó a los artistas parisinos en el siglo XIX a mundos mágicos, llenos de color, donde la imaginación se imponía a cualquier recurso de la razón. La suite sinfónica del ruso Rimski-Kórsakov llamada *Shéhérazade* (1888) recogía una orquestación luminosa, colorística, que además ahondaba hacia ese gusto por lo oriental. El efecto en Ravel fue inmediato, que imaginó una ópera del mismo nombre, aunque finalmente sólo compuso la obertura (1899), que resultó un fracaso. Sin embargo, un joven Ravel conoció al poeta Tristan Klingsor, que había escrito un libro de poemas de verso libre llamado '**Shéhérezade**' (1903), del que Ravel eligió tres de ellos. Ya como canciones los estrenó en 1904, destacando por su brillo y refinamiento, sobre un imaginario oriental, sentido desde unos tópicos europeos, en los que dominaba la sensualidad, el deseo e incluso la pasión más desatada.

Quizá **Asie** sea el mejor ejemplo de los tres poemas, porque es un largo collar cuyas cuentas acumulaban una relación similar de estos tópicos, ensartados por el hilo común de una anáfora. El inicio nos prepara para lo desconocido del viaje y el oboe, con sus escalas árabes, caracolea sobre sutiles armonías, mientras la voz usa una sola nota repetida en cada frase, excepto en cada final, como suaves pasos que van descubriendo estancias distintas. **La flûte enchantée** dibuja una escena en la que una joven que no se ha dormido todavía puede oír el sonido de la flauta de su amante, como besos, mientras su maestro duerme. **L'indifferent** juega con una sexualidad ambigua, como la de Ravel, sobre

todo si la canta un hombre, cosa que no suele ocurrir. La dedicatoria a la señora de Sigismonde Bardac ha llevado a pensar que, entre los amores con Fauré, el banquero Bardac y su posterior matrimonio con Debussy, Emma Bardac pudo tener un interés pasajero por Ravel, aunque a este le resultaría ‘indiferente’.

Desde la revolución rusa de 1917, Stalin consideraba que el arte debía ser comprensible para el pueblo, además de recoger las tradiciones rusas. Sin embargo, una obra de Shostakovich como *Lady Macbeth de Mtsensk* rebasó con mucho, tanto dramática como musicalmente, el arte basado en el llamado “realismo socialista”, y aún a pesar de ello la obra estuvo dos años en cartel en dos teatros de ópera de Leningrado y Moscú. Hasta que a principios de 1936 Stalin decidió asistir a una función, quedando horrorizado. No tardó el periódico Pravda en sacar una dura crítica titulada “Caos en vez de música”, y poco después el autor fue considerado “enemigo del pueblo”, en plena *Gran Purga* estalinista, lo que suponía un riesgo para su vida y la de su esposa, embarazada de seis meses.

Dada la fama del compositor, seguramente se pensó que el arrepentimiento público sería más útil para el Partido que la muerte, así que la **Sinfonía núm. 5 en re menor Op. 47** fue la manera más eficaz de recuperar la confianza: la obra tendría los cuatro movimientos típicos, el primero con una espectacular forma sonata, y se situaría lejos de las armonías atrevidas anteriores, recogiendo además momentos de música popular. Unos días antes del estreno tuvo que retractarse públicamente, reconociendo que su sinfonía era “la respuesta de un artista soviético a unas críticas justas”. Se ha llegado a equiparar la obra con la denominación de Stalin de “tragédia optimista”, donde los revolucionarios eran héroes que morían finalmente felices por defender la revolución.

Sin embargo, nadie podía sospechar que Shostakóvich engañaría al régimen, con el doble delito que eso suponía (desobediencia y burla), mediante recursos ocultos o ambiguos. Había estudiado minuciosamente las obras

sinfónicas de Mahler y había aprendido a esconder el sentido de la música entre formas populares o conocidas. Incluso el director del estreno, Mravinski, insistía en lo que no le cuadraba: "Me parecía que profundizaba demasiado en los detalles [...] y parecía que esto podía estropear el plan global [...]. Mravinski me sometió a un verdadero interrogatorio en cuanto a cada compás, a cada una de mis ideas [...]" Se ha dicho que Stokovski con la Philadelphia Orchestra descubrió el secreto oculto sólo un año más tarde, aunque hay quien sigue creyendo la versión oficialista que ofreció Aleksei Tolstoi, y que sin querer seguramente salvó la vida de Shostakóvich.

Carlos Tarín Alcalá

Foto: Luis Castilla

PLANTILLA ORQUESTAL

Violines I

Irene Arriaza González
Hugo Beltrán Sánchez
Pablo Biruk Abad
Martí Bravo Requena
Matilde Bueno Sánchez
Inés Dupont Gil
Sofía Florenciano Voicu
Alba García Jiménez
Francisco Jesús García Torres
Raquel Hernández Sanz
María del Mar Jurado Jiménez
Fabio Muro Ruiz
Marta Pérez Navarro

Violines II

Pablo Acebedo Aparicio
Inés Cárdenas Martínez
Gerard Cazorla Ballesteros
Laia Francés Pont
Frida Gandía Jensen
Blandina Gaviño Ropero
Alejandro Gonzálvez Rodríguez
Mario Lanuza Zabaco
Lucía Novillo Morillo
Lucía Sánchez Serrano
Leonardo Waflar Noguero

Violas

Cristina Alonso Sánchez
Pablo Beltrán Sánchez
Irene Caldas Sánchez
Leo Dupont Gil
Ignacio Fernández Navarro
Michelangelo Giornetti Medina
Julián Huete Martínez
Marco Llavero Don
Ignacio Serrano Ochoa

Violonchelos

Alicia Arriaza González
Altea Cruces Mas
Jaime García Cantó
Nicolás Guiñazú Vallejo
Sofía Manchado Chamizo
Diego Palmer Bustamante
Antonio Peula Ortiz
Miguel Vidal Martínez

Contrabajos

José Ramón García Montalvo
Aurora Lora Guzmán
Irene María Mata Villar
Yacub Ozalla Toré
José María Revuelta Joglar
José Lorenzo Salas Raposo

Flautas

Sofía Fernández Araujo
Eliseo Ramos Muñiz
Claudia Sánchez Corral
Esperanza Viera López

Oboes

Germán Bernabéu Pina
Manuel Calero Jiménez
Martín Lopesino Bercianos
Sergio Roldán Moralo

Clarinetes

Juana González Pulido
Luis Lozano Quereda
Jesús Picardo Amaya
Pablo Rosales Calzadilla

Fagotes

Darío Blázquez Torres
Marta González Álvarez
Héctor Teja Herrera
Miglena Vassileva

Trompas

Alba Castellanos Fernández
David González Esteban
Sergio Rincón Gálvez
Paola Haishen Sevilla Jiménez
Ángela Úbeda Momblant

Trompetas

Lucía Espinosa Cobaleda
Jaime González González
José Hornos García
Juan Montoro Poza

Trombones

Ricardo Escutia Rubiano
José Ángel Sánchez Fuentes

Trombón bajo

Pedro Prasad Misra Cabezas

Tuba

Blas Vázquez Romero

Percusión

Álvaro Illana Moreno
David Lara Tena
Carlos López Olaya
Sergio Pérez de Vega
José Sánchez Iglesias

Arpas

Claudia Feng Pedrajas García
Carolina Rodríguez Chacón

Piano y celesta

Iván Santandreu Valle

PROFESORADO DEL ENCUENTRO ORQUESTAL

Mohamed Hiber

Violín

West-Eastern Divan Orchestra

Raquel Areal Martínez

Violín

Berliner Philharmoniker

Joaquín Riquelme García

Viola

Berliner Philharmoniker

Salvador Bolón Edo

Violonchelo

London Symphony Orchestra

Luis Cabrera Martín

Contrabajo

Orquestra Sinfônica de Barcelona i Nacional de Catalunya

André Cebrián Garea

Flauta

Scottish Chamber Orchestra

Cristina Gómez Godoy

Oboe

Staatskapelle Berlin

Pablo Barragán Hernández

Clarinete

Solistas internacionales

Guilhaume Santana

Fagot

Mahler Chamber Orchestra

Alberto Menéndez Escribano

Trompa

Orquesta Nacional de España

Roberto Bodí López

Trompeta, trombón y tuba

Orquesta Sinfónica de Castilla y León

José Trigueros Segarra

Percusión

Orquesta Sinfónica de Galicia

Foto: Luis Castilla

barenboim-said.org
Patio de Banderas, 14
41004 Sevilla

