

ABONO 4 ABONUA

MAGIA

Katia y Marielle Labèque
Pianos | Pianoak

Perry So
Director | Zuzendaria

18/12

Pamplona | Iruña

Temporada 25-26 Denboraldia
NEXOS

Un regalo que suena a ti

Hay regalos que se viven,
se comparten y se recuerdan.

Esta Navidad, sorprende a los que más quieres
con la magia de la música, la danza y los
espectáculos familiares de Fundación Baluarte y
la Orquesta Sinfónica de Navarra.

www.fundaciónbaluarte.com

Zure soinua eta kutsua duen oparia

Badira bizitzen, partekatzen
eta oroitzen diren opariak.

Eguberri hauetan, utzi zur eta lur gehien maite
dituzunak, Baluarte Fundazioaren eta Nafarroako
Orkestra Sinfonikoaren familia-ikuskizunen,
musikaren eta dantzaren magiarekin.

MAGIA

Katia y Marielle Labèque
Pianos | Pianoak

Perry So
Director | Zuzendaria

Primera parte | Lehen zatia

Richard Wagner (1813-1883)

*Despedida de Wotan y la música del fuego mágico,
de La Valquiria [18 ´]*

Bryce Dessner (1976)

Concierto para dos pianos [20 ´]

- I.
- II.
- III.

Segunda parte | Bigarren zatia

Igor Stravinsky (1882-1971)

Suite "El pájaro de fuego" (1945) [31 ´]

1. Introducción
2. Preludio, Danza del pájaro de fuego y variaciones
3. Pantomima I
4. Pas de deux
5. Pantomima II
6. Scherzo (Danza de las princesas)
7. Pantomima III
8. Rondo
9. Danza Infernal
10. Nana (Berceuse)
11. Himno final

Pocos elementos han inspirado la imaginación de los artistas como el fuego. Aquel mítico regalo que **Prometeo** robó a los dioses para calentarnos y renovar nuestras vidas, para traernos pasiones, alumbró bellas ideas artísticas y enérgicas composiciones al tiempo que mostró su cara más destructora.

En el universo fantástico y de raíces míticas que inspiró a **Richard Wagner** en la plenitud del Romanticismo, el fuego aparece como un elemento protector en la épica búsqueda del amor y del destino. El compositor alemán se adentró por el sendero de la magia y de los mundos oníricos para narrar una épica historia de lucha del bien contra el mal. Un magnífico ejemplo de cómo la magia del fuego se funde con un brillante crepitar orquestal es el fragmento de *La despedida de Wotan* (Acto III de *Die Walküre*), segunda ópera de *El anillo del Nibelungo*, (Munich, 1870). En la escena, el dios **Wotan** debe castigar con todo el dolor de su corazón a su hija, la valquiria **Brünnhilde**, por desobedecerle. Ella deberá dormir un profundo sueño y perderá su estatus divino, aunque su padre la protegerá con un *Fuego ardiente que asustará al temeroso* que únicamente podrá ser atravesado por un auténtico héroe que acuda a su rescate.

Sin duda, el fuego protege a Brünnhilde, hija preferida de Wotan, a través de una majestuosa y expresiva orquestación; con la solemnidad y la fuerza de los metales; con las largas melodías que vuelan sobre armonías cálidas de la cuerda y que muestran el amor de Wotan por su hija mientras la valquiria duerme. Lo dramático y lo lírico se entremezclan con energía y exquisitez. Las modulaciones armónicas subrayan las emotivas palabras de Wotan, como la manera como asciende la tesitura del motivo del castigo y del perdón del padre mientras la hija se encamina a la roca donde dormirá profundamente; y como el motivo del sueño de Brünnhilde preparando el encendido del fuego. El heroico motivo de **Siegfried** vencerá sobre el crepitar del fuego, tan expresivo, de flautas y arpas, con el triunfo de la orquesta más espléndida y brillante.

El calor de la amistad con **Katia y Marielle Labèque** ha inspirado a **Bryce Dessner** la composición de su *Concierto para dos pianos*. La partitura fue un encargo conjunto de la Orquesta Filarmónica de Londres, el Centro Cultural y Artístico Borusan, la Filarmónica de Dresde, la Orquesta Nacional de España y la Orquesta de París y se estrenó el 13 de abril de 2018 en el Royal Festival Hall de Londres con las hermanas Labèque. En el cuarto concierto de abono de la Temporada 25-26 de la OSN, se estrena una

versión de esta obra. Dessner pasó gran parte del verano anterior en la casa que Katia y Marielle tienen en la costa escuchando su repertorio y conociendo sus estilos personales. “*Compartí la partitura con ellas varias veces a medida que se desarrollaba para escuchar sus comentarios y asegurarme de que las ideas se traducían bien en el piano*”, escribe el compositor norteamericano.

Caminando a través del minimalismo, Dessner explora con lenguaje diatónico misteriosos lugares sonoros repletos de efectos tímbricos. Compositor y solistas habían trabajado juntos en la aventura minimalista titulada *El Chan* (2015) que iluminó a Dessner para la composición de este concierto. La obra exige un minucioso trabajo orquestal para transmitir su universo sensorial, con delicados momentos de intimidad y destellos de energía animados por percusiones (vibráfonos y marimbas) y la sección de viento. Las partes escritas para las solistas exigen una compenetración extraordinaria entre ellas y una enorme capacidad de expresar un gran abanico de emociones, con enormes dosis de precisión.

El poder cautivador del fuego transformaría la música hasta límites nunca imaginados en *El pájaro de fuego*, fantástico ballet de **Igor Stravinsky**. Compuesto en 1910 para los ballets rusos de **Diaghilev**, el argumento está inspirado en un cuento de la tradición rusa: persiguiendo a un maravilloso pájaro de plumas de oro y llamas, **Iván Zarevich** se adentra en los bosques del terrible **Kastchei el Inmortal**; evita ser convertido en piedra con la ayuda de trece princesas cautivas; finalmente, el pájaro de fuego aparece triunfal disipando los encantamientos y Zarevich, las princesas y los caballeros liberados pueden tomar las manzanas de oro del jardín.

Aunque *El pájaro de fuego* contiene muchas referencias a la orquestación de **Rimsky-Korsakov** y al uso de escalas y referencias tradicionales de compositores rusos precedentes, muestra ya la genialidad de Stravinsky como innovador, especialmente en el uso de acentos rítmicos cambiantes, violentos incluso, de yuxtaposiciones de materiales melódicos, de interrupciones abruptas de los temas, ferozmente contrastantes. El folclore ruso, también el orientalismo, están muy presentes en la obra, con un lenguaje cromático para los seres sobrenaturales y otro diatónico para los humanos. **Alex Ross** describe la partitura como “*un brebaje mágico, hechicería musical rusa recubierta de efectos francese, iluminada por el factor X de Stravinsky*”.

Elementu gutxi inspiratu dute artisten irudimena suak bezainbeste. **Prometeok**, berotu gintezen eta geronen bizitzak berriro genitzan, jainkoei ebatsi zien opari mitiko hark ideia artistiko ederrak eta konposizio kartsuak argitara ekarri zituen, aldi berean alderdi suntsitzaileena erakutsita.

Erromantizismo betean, **Richard Wagner** inspiratu zen fantasiazko eta mitologiazko unibertso hartan, sua elementu babeslea da amodioaren eta zoriaren bilaketa epikoan. Konpositore alemaniarra magiaren eta mundu onirikoen bidezidorretan barna abiatu zen, ongariaren eta gaizkiaren arteko borrokaren kontakizun epiko bat osatzeko. Hala, suaren magia eta orkestra baten zirtaka distiranta bat datozelako adibide aparta da *Nibelungoaren eraztuna* (Munich, 1870) zikloko *Wotanen agurra* pasarte (III. ekitaldia, *Walkiria*). Eszena horretan, **Wotan** jainkoak, bihozminez zeharo, bere alaba **Brünnhilde** walkiria zigortu behar du, ez dionez obeditu. Alabak loaldi luze bat egin beharko du, eta estatus jainkotiarra galdu, baina aitak *su bizi* baten bidez babestuko du, *beldur direnak uxatuko dituena* eta hura erreskatatzera joandako egiazko heroiak soilik zeharkatu ahal izanen duena.

Jakina, suak Brünnhilde, Wotanen alaba maiteena, babestuko du orkestrazio maiestatetsu eta adierazkor baten bidez; metalen solemnitaterik eta indarraren bidez; eta harien harmonia eztien gainean hegan egiten duten melodia luzeen bidez, Wotanek lo den alaba walkiriari dion maitasunaren erakusgarri direnak. Alderdi dramatiko eta lirikoa adorez eta dotore batzen dira. Modulazio harmonikoek nabarmentzen dituzte Wotanen hitz hunkituak; esaterako, aitaren zigorraren eta barkamenaren motiboaren tesiturak goraka egiteko erak alaba loaldi luzea eginen duen haitzera bideratu ahala; esaterako, Brünnhildek sua pizteko prestakizunekin amets egiten dueneko motiboak. **Siegfried**en motibo heroikoa gailenduko zaio suaren zirtakari, arras adierazkorra izaki; flautak eta harpak, orkestra guztiz eder eta distiranta garaile.

Katia eta **Marielle Labèque** ahizpekin duen adiskidetasunaren berotasunean inspiratu da **Bryce Dessner** *Bi pianorako kontzertua* konposatzeko. Londresko Orkestra Filarmonikoaren, Borusan Kultura eta Arte Zentroaren, Dresdene Filarmonikoaren, Espainiako Orkestra Nazionalaren eta Parisko Orkestraren baterako enkarguz sortu zuen partitura, 2018ko apirilaren 13an estreinatu zena Londresko Royal Festival Hallen, Labèque ahizpekin. Dessnerrek aureko urteko udaren

gehiena eman zuen Katia eta Marielleren etxean, kostaldean, beren erreperorioa aditzeko eta estilo pertsonalak ezagutzeko. "*Partitura erakutsi nien ahizpei hainbatetan, egin ahala, beren iritzia jakiteko, eta ideiak pianora egoki eramaten zirela ziurtatzeko*", idatzi du konpositore estatubatuarra.

Minimalismoaren bidean ibilki, tinbre-efektuz bateriko soinuak toki misterioitsuak arakatzen ditu Dessnerrek lengoaia diatonikoaren bidez. Konpositoreak eta bakarlariak egin zuten lan elkarrekin lehenago *El Chan* izeneko abentura minimalistan (2015), eta horrek argi egin zion kontzertu hau konposatzeko lanean. Obrak zehaztasun handia eskatzen dio orkestrari, unibertso sentsoriala transmititzeko, hasi une intimoko delikatuetatik eta perkusioek (bibrafonoak eta marimbak) eta haizeek bizitutako energia bristadetara arte. Bakarlariarentzat idatzirikoa pasarteetan ezinbestekoa da haien elkar-uleretza sekulakoa izatea, eta ezinbestekoa da, halaber, emozio sorta zabal bat adierazteko gai izatea, eta hori doitasun ikaragarriarekin egitea.

Suaren ahal liluragarriak inork irudika ezin zezakeen eran eraldatu zuen musika **Igor Stravinskiren** *Suzko txoria* ballet zoragarrian. **Diagilev**en ballet errusiarrentzat konposatu zuen 1910ean, eta errusiar tradizioko ipuin bat du oinarrian: **Ivan Zarevitx**, urre eta sugarrezko lumak dauzkan hegazti miragarri bati jarraika doala, **Kastxi hilezkorra** beldurgarriaren basoetan sartuko da; harrizko bihurtzea saihestuko du hamahiru printzesa gatibuen laguntzaz; amaieran, suzko txoria garaile aterako da, eta sorginkeriak deseginen ditu. Hala, Zarevitxek, printzesek eta zaldunek, jada libre, lorategiko urrezko sagarrak hartzen ahalko dituzte.

Suzko txoria aipamen anitz egiten dituen arren, Rimski-Korsakoven orkestrazioarenak, eskala-erabilerenak eta aitzinagoko errusiar konpositoreen aipamen tradizionalak, Stravinskiren jenialtasun berritzailea azaltzen du jada, bereziki hauen erabileragatik: azentu erritmiko aldakorrek eta bortitzak, material melodikoaren alboratzeak eta temen eten zakarrak, kontrastasun basatikoak. Errusiako folklorea eta orientalismoa arras presente daude obran, eta lengoaia kromatikoa batez adierazten dira naturaz gaindiko izakiak, eta diatoniko batez gizakiak. **Alex Rossen** hitzetan, partitura honelaxekoa da: "*Edabe magiko bat, errusiar sorginkeria musikala frantziar efektuz gaineztatua, eta Stravinskiren X faktoreak edertua*".

Katia y Marielle Labèque

Pianos | Pianoak

Katia y Marielle Labèque son invitadas habituales de algunas de las orquestas más prestigiosas del mundo, entre ellas la Filarmónica de Berlín, la Bayerischer Rundfunk, las sinfónicas de Chicago y Londres, la Gewandhaus de Leipzig, la Staatskapelle de Dresden, el Concertgebouw de Ámsterdam y la Filarmónica de Viena, colaborando con directores como Marin Alsop, Gustavo Dudamel, Zubin Mehta, Sir Simon Rattle o Esa-Pekka Salonen. Su presencia ha convocado audiencias multitudinarias, como las más de 33.000 personas que asistieron a su concierto con la Filarmónica de Berlín en el Waldbühne o el récord de más de 100.000 espectadores en el Concierto de una Noche de Verano de Viena, seguido por 1,5 millones a través de la televisión.

En 2016, su sello KML Recordings se asoció con Deutsche Grammophon. Han trabajado estrechamente con compositores como Thomas Adès, Louis Andriessen, Philip Glass, György Ligeti u Osvaldo Golijov. Entre sus estrenos recientes destacan el Concierto de Glass con la Filarmónica de Los Ángeles y el concierto de Bryce Dessner en el Royal Festival Hall.

Entre sus proyectos más destacados figuran *Amoria*, *Invocations*, colaboraciones con David Chalmin y Dessner, el estreno de *Don't Fear the Light* de Thom Yorke y obras nuevas de Nico Muhly. Actualmente giran con *Electric Fields* y con la *Trilogía Cocteau/Glass*, presentada en importantes festivales europeos.

Perry So

Director | Zuzendaria

Perry So recibió una temprana formación musical en Piano, Órgano, Violín, Viola y Composición. Se licenció en la Universidad de Yale y cursó estudios de dirección en el Peabody Institute de Baltimore. Recibió el Primer Premio y el Premio Especial en la V Edición del Concurso Internacional Prokofiev de Dirección de San Petersburgo. Tras esto fue nombrado asistente de dirección y luego director asociado de la Filarmónica de Hong Kong.

Ha dirigido más de 30 orquestas en todo el mundo, entre ellas la Sinfónica de San Francisco, la Orquesta Nacional de Gales, la Sinfónica de Nueva Zelanda, la Sinfónica de Shanghai, la Residentie Orkest de La Haya o la Filarmónica de Londres, así como media docena de orquestas españolas. Desde septiembre de 2022 es el director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica de Navarra.

Concertino | Kontzertinoa

Yorrick Troman

Ayuda de concertino Kontzertino laguntzailea

Anna Siwek

Violines | Biolinak

Daniel Menéndez *

Inés de Madrazo

Nikola Takov

Malen Aranzabal

Enrico Ragazzo

David Pérez Blanco

Nathalie Gaillard

Garazi Echeandia ®

Eduarne Ciriaco

Jesús Arroyo ®

Aratz Uría

June Iturriaga ®

Violines II | II Biolinak

Maite Ciriaco *

Anna Radomska *

Grazyna Romanczuk **

Angelo Vieni

David Cabezón

Ane Vara ®

Fermín Ansó

Paula Hernández ®

David Otto ®

Celia Montañez ®

Marina García ®

Iñaki Crespo ®

Violas | Biolak

Carolina Úriz *

Francisco Javier Gómez **

José Ramón Rodríguez

Victor Manuel Muñoz

Irantzu Sarriguren

Alexia Bartolomé ®

Maialen Azkue ®

Malgorzata Tkaczyk

Robert Pajewski

Isabel Arregui ®

Violonchelos | Biolontxeloak

Raúl Miras * ®

Tomasz Przylecki **

Carlos Frutuoso

Dorota Pukownik

Lara Vidal

Alejandro Saúl Martínez ®

Jaime Díaz-Pallarés ®

José Marín ®

Contrabajos | Kontrabaxuak

Daniel Morán *

Gian Luca Mangiarotti **

Emma Folcher ®

Camilo Andrés Álvarez ®

Xavier Boixader ®

Juan Puimedón ®

Flautas | Txirulak

Ricardo González *

Nicolás Hernández ®

Oboes | Oboeak

Juan Manuel Crespo *

Silvia Esain ®

Clarinetes | Klarinetak

Luz Sedeño *

Elisa López *

Fagots | Fagotak

José Lozano *

Belén Carril ** ®

Trompas | Tronpak

Pedro Meseguer * ®

Aritz García de Albéniz

Jessica Rueda *

Marc Moragues

Trompetas | Tronpetak

Carlos Gomis *

José Manuel Pérez *

Trombones | Tronboiak

Juan Sanjuan * ®

Mikel Arkauz **

Juan Paul ®

Tuba

José Vicente Climent ®

Timbales | Tinbalak

Javier Odriozola *

Percusión | Perkusioia

Santiago Pizana ®

Iker Idoate ®

Arpa | Harpa

José Antonio Domené * ®

Piano | Pianoa

Pedro José Rodríguez * ®

* Solista | Bakarlaria

** Ayuda de solista | Bakarlari laguntzailea

® Contratación temporal | Aldi baterako

© Colaboración de alumnado de Musikene

EN COLABORACIÓN CON I LAGUNTZAILEAK:

Calle Sandoval 6
31002 Pamplona-Iruña
948 229 217

www.orquestadenavarra.es
info@orquestadenavarra.es

Reciba las novedades de Fundación Baluarte
y Orquesta Sinfónica de Navarra en su Whatsapp.
Envíe “alta” al +34 636 86 32 57
y agréguenos a su agenda.

[orquestasinfonicadenavarra](https://www.instagram.com/orquestasinfonicadenavarra) ✕ [orquestanavarra](https://www.instagram.com/orquestanavarra)

[OrquestaSinfonicaDeNavarra](https://www.facebook.com/OrquestaSinfonicaDeNavarra)

Conozca nuestra Temporada 25-26
NEXOS

Ezagutu gure 25-26 Denboraldia
NEXOS