

Flores cortadas

Lore moztuak

Ana María Valderrama

Violín/ Biolina

Jaume Santonja

Director/Zuzendaria

TEMPORADA
DEBORALDIA
23-24

**Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa**

f FUNDACIÓN
BALUARTE
FUNDAZIOA

LÍRICA | LIRIKOA

Gil Shaham y Adele Anthony

Violín

Homenaje
a Pablo Sarasate

Apirilak 19 de abril 19:30

Ana María Valderrama
Violin/ Biolina

Jaume Santonja
Director/Zuzendaria

Primera parte / Lehen zatia

Gustav Mahler (1860-1911)

Sinfonía n. 1: Blumine [8´]

Max Bruch (1838-1920)

Concierto para violín n. 1 en sol menor, op. 26 [24´]

I.Prelude: Allegro moderato

II.Adagio

III.Finale: Allegro energico

Segunda parte / Bigarren zatia

Emilie Mayer (1812-1883)

Sinfonía n. 5 en fa menor [36´]

I.Allegro agitato

II.Adagio

III.Scherzo: Allegro vivace

IV.Allegro vivace

Que el tiempo lo pone todo en su sitio puede ser desesperante para quien pasa la vida esperando. A todos nos pasa, antes o después, y muchos artistas lo experimentan, con diferentes resultados y tiempos de espera. **Emilie Mayer**, que alcanzó el éxito en un tiempo en el que la composición era una *profesión masculina*, teniendo en cuenta que prácticamente no había *profesiones femeninas*, no esperó en vida a ser reconocida pero su obra se olvidó tras su fallecimiento en 1883.

Quizás su soltería tuvo mucho que ver en su exclusividad al dedicarse profesionalmente a la música y no únicamente en géneros que, a priori, se suponían *femeninos*, como las piezas para piano o el *Lied*, sino también en el repertorio de la orquesta sinfónica. Viajó y dio a conocer su música en auditorios de toda Europa, gozando de reconocimiento, algo muy poco común para las mujeres artistas de la época. Una infancia dura, marcada por la pérdida de su madre y por el traumático suicidio del padre, años después, dio paso a una juventud con oportunidad de aprender composición junto a **Carl Loewe**, en Polonia, y a una madurez de responsabilidades y estrenos, ya instalada en Berlín.

Una crítica aparecida en 1878 en el *Neue Berliner Musikzeitung* describía a Mayer como "un raro fenómeno, una excepción, una mujer escribiendo, no simplemente para piano sino también resolviendo la difícil tarea de la composición orquestal con sus miles de secretos". Era extraño porque la composición orquestal se consideraba un trabajo exclusivamente masculino. Los clichés sobre *qué es femenino* y *qué es masculino* estaban muy arraigados; si una mujer quería realizar un buen trabajo compositivo en el terreno orquestal, debía seguir modelos masculinos. Emilie Mayer demostró al mundo que una mujer artista, como les sucede a sus colegas masculinos, podía tener su propio lenguaje, sin imitar el modelo de nadie, hombre o mujer.

A pesar de sus éxitos y de las críticas favorables, las ocho sinfonías de Mayer permanecieron inéditas y a se olvidaron tras su fallecimiento en 1883. En los últimos años se investigan sus obras, se van editando y grabando, aunque algunas se consideran perdidas. La *Sinfonía n.º 5 en fa menor* aparece en algunos catálogos como séptima. Fue compuesta entre 1855 y 1856 y se estrenó seis años después en Berlín. Refleja, por un lado, la influencia de **Beethoven** o de **Schumann**, en su estructura clásica y en la técnica de unión y desarrollo de los temas; por otro lado, una inspiración melódica, romántica,

con ingeniosos contrastes de dinámica y su expresión, dramática o melancólica, apasionada o lírica. Destacan el tratamiento de la melodía en las variaciones del *Adagio* y el carácter popular del *Scherzo*.

Por la misma época en que Mayer estrenó su sinfonía, **Max Bruch** entraba por la puerta grande en el repertorio virtuoso de los conciertos para violín. **Joseph Joachim** estrenaba en Bremen su primer concierto del catálogo, el 5 de enero de 1868. Las características de la obra, su virtuosismo y el carácter lírico de sus temas, convirtieron a la partitura en la más popular del repertorio y en la más aplaudida de su compositor, que, empeñado en proseguir su carrera, veía eclipsadas a sus otras obras, consideradas excesivamente academicistas, quizás injustamente tratadas.

Hoy, la partitura más ejecutada y apreciada de Bruch continúa siendo este concierto cuyos modelos principales fueron las obras concertantes de **Mendelssohn y Brahms**, bien conocidas por Joachim. Bruch trató el *Allegro moderato* inicial de una manera rapsódica, sin seguir una tradicional forma de sonata, con inspirados diálogos entre solista y orquesta, dramáticos o luminosos. De un lirismo extraordinario es el *Adagio* central que precede al enérgico movimiento final, que muestra el interés de Bruch por la música tradicional y su dominio de la escritura orquestal.

La espera fue larga para *Blumine*, el movimiento que **Mahler** amputó de su *Primera Sinfonía* después de su ejecución de 1894. No se supo nada de *Blumine* hasta que en 1959 apareció en una subasta en Londres. En la década de 1960 fue estudiado por **Donald Mitchell** y estrenado por fin en 1967 por **Benjamin Britten**. Todavía hoy se desconocen las razones por las que Mahler prescindió de esta página orquestal para su sinfonía, aunque seguramente las malas críticas recibidas tuvieron mucho que ver.

Parece que las *Flores* que inspiraron a Mahler para la composición de esta bella pieza se inspiraron en el poema *Der Trompeter von Säckingen* de **Joseph V. von Scheffel** y fueron dedicadas a Johanna Richter, de quien estaba enamorado. Es un movimiento sencillo en cuanto a construcción y orquestación, pero de gran lirismo melódico. La trompeta canta el tema principal como recitador de un poema anhelante y esperanzador, pasando el tema desarrollado al resto de los instrumentos, contrastando los colores orquestales de efecto camerístico. Mahler en estado puro.

Denborak dena bere lekuan jartzten duelako kontu hori etsigarria izan daiteke bizitza esperoan ematen duenarendako. Denoi gertatzen zaigu, lehenago edo geroago, eta artista aunitzek horixe bizi dute, emaitzak eta itxaronaldiak ezberdinak badira ere. **Emilie Mayer** ez zen aitorzaren zain egon, baina 1883an hil eta bere lana ahaztu egin zen. Mayerrek arrakasta izan zuen, noiz eta konposizioa *gizonezkoen lanbidea* zen garaian, kontuan harturik ia ez zegoela *emakumeen lanbiderik*.

Agian, ezkongabea izateak zerikusi handia izan zuen lanbidez musikan soilik aritzearekin eta ez, bakarrik, aurrez *emakumezkoenak* zirela jotzen ziren generoetan, hala nola pianorako piezatan eta *Lied*, baizik eta era berean orkestra sinfonikoaren erreperorioan. Europa osoko auditorietan ibili zen bere musika erakusten, eta aitorza egin zioten, hura batere ohikoa ez zenean garai hartako emakume artistentzat. Haurtzaro latza izan zuen, amaren heriotzak eta aitaren suizidio traumatikoak baldintzatu, eta gero, gaztetan, konposizioa ikasteko aukera izan zuen **Carl Loeweren** ondoan, Polonian; ondotik, arduraz eta estreinaldiz beteriko helduaroa etorri zitzaion, jadanik Berlingen bizi zenean.

1878an *Neue Berliner Musikzeitung* aldizkarian agertutako kronika batek honela deskribatu zuen Mayer: "*Fenomeno bixia da, salbuespena, emakume bat idazten, ez soilik pianorako, baizik eta, halaber, milaka sekretu dituen orkestra-konposizioaren zeregin nekeza moldatzeko*". Hura arraroa zen, orkestra-konposizioa soilik gizonen lana zela jotzen baitzen. Oso errotuak zeuden *zer den emakumezkoena; zer den gizonezkoena* eta gisako kliseak; beraz, emakume batek orkestraren arloan konposizio-lan ona egin nahi bazuen, *gizonezkoen* eredu jarraiki behar zitzaion. Emilie Mayerrek munduari erakutsi zion emakume artista batek, bere lankide *gizonezkoen* gertatzen zaien bezala, bere hizkuntza izan zezakeela, inoren eredu imitatu gabe, *gizona* ala *emakumea* izan.

Arrakastak eta aldeko kritikak gorabehera, Mayerren zortzi sinfoniak ez ziren argitaratu eta, 1883an zendu eta gero, ahaztu egin ziren. Azken urteotan, haren lanak ari dira ikertzen, argitaratzen eta grabatzen, nahiz eta batzuk galdutaz jotzen diren. Fa minorreko 5. Sinfonia zazpigarrena dela esaten dute zenbait katalogotan. 1855etik 1856ra konposatu eta handik sei urtera estreinatu zen Berlingen. Islatzen du, batetik, **Beethovenen** edo **Schumannen** eragina bai bere egitura klasikoan, bai eta gaiak batzeko eta garatzeko teknikan ere; bestetik, melodien inspirazio erromantikoa, kontraste burutsuak agertuta dinamikan eta haren adierazpenean, dramatikoa edo malenkoniatsua,

grinatsua edo lirikoa. Nabarmentzekoak dira melodiaren tratamendua *Adagioren* bariazioetan eta *Scherzoren* izaera herrikoa.

Mayerrek bere sinfonia estreinatu zuen garai berean, **Max Bruch** ate handitik sartu zen biolinerako kontzertuen erreperorio birtuosoan. **Joseph Joachimek** katalogoko bere lehen kontzertua estreinatu zuen Bremenen, 1868ko urtarrilaren 5ean. Erreperorioarekin lanik ospetsuena izan zen eta konpositorearen lanik txalotuena, hainbat arrazoi izan zirela medio: lanaren ezaugarriak nahiz birtuosismoa eta gaien izaera lirikoa. Bere karrerari jarraipena eman nahian tematurik, konpositoreak ikusi zuen bere gainerako obrak itzalean gelditzen zirela, neurrigabe akademizistak zirela jotzen zirelako; agian, tratu bidegabea jaso zuten.

Egun, Bruchen partiturarik interpretatuen eta estimatuena kontzertu hau da oraindik ere. Lanaren eredu nagusiak **Mendelssohnen** eta **Brahmsen** obra kontzertanteak izan ziren, Joachimek ongi ezagutzen zituenak. Bruchek rapsodia eran tratatu zuen hasierako *Allegro moderato*a, sonata-forma tradizionalari jarraitu gabe; bakarlariaren eta orkestraren arteko solasaldi inspiratuak nabarmentzen dira, dramatikoa edo argitsuak. Lirismo bikaina dario erdiko *Adagiori*, azken mugimendu indartsuaren aurretik. Azkeneko horretan begi-bistakoa da Bruchek musika tradizionalan zuen interesa eta orkestra-idazketa ederki menderatzen zuela.

Itxaronaldia luzea izan zen *Blumine-arentzat*, hau da, **Mahlerrek** bere Lehen Sinfoniatik *moztu* zuen mugimenduarentzat, 1894an huraxe jo eta gero. Ez zen *Blumineren* berririk izan, harik eta 1959an Londresko enkante batean agertu zen arte. 1960ko hamarkadan, **Donald Mitchell**ek huraxe aztertu eta, azkenean, **Benjamin Brittenek** 1967an estreinatu zuen. Gaur egun oraindik ere ez dakigu zer arrazoi terretzoko baztertu zuen Mahlerrek orkestra-pasarte hori bere sinfoniatik, baina, ziur aski, jasotako kritika txarrekin zerikusi handia izan zuten.

Badirudi Mahler pieza eder horretarako inspiratu zuten *Loreak* **Joseph V. von Scheffel** olerkariaren *Der Trompeter von Säckingen* olerkian inspiratu zirela, eta Johanna Richterri eskaini zitzaizkion, hartaz maitemindua baitzegoen. Mugimenduaren eraikuntza eta orkestrazioa soila da, baina melodiari lirismo handia dario. Olerki irrikatsu eta esperantzagarri baten errezitatzaile gisa kantatzen du tronpetak gai nagusia, garatutako gaia gainerako instrumentuetara pasatuta, ganbera-efektuko orkestra-koloreak nabarmenduta. Horra Mahler, peto-petoa.

Ana María Valderrama

Violín /Biolina

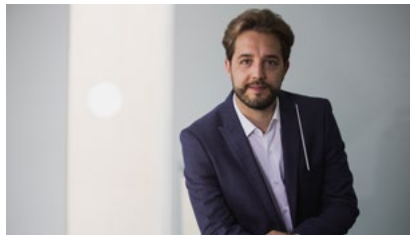
Ganadora del Primer Premio y del Premio Especial del Público en el XI Concurso Internacional de Violín Pablo Sarasate 2011, es la primera violinista española en conseguir este prestigioso galardón. Desarrolla una intensa carrera concertística que la ha llevado a actuar en países como Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Rusia, México, Colombia, Jordania, Túnez o EE. UU.

Ana María se ha presentado como solista con orquestas internacionales como la Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Niederbayerischen Philharmonie, St. Petersburg's Academic Symphony Orchestra, Orquesta Music Festival de Lisboa, Orchestre Régionale de Cannes y la mayoría de las orquestas españolas.

Sus discos han sido siempre aclamados por la crítica: *À mon ami Sarasate* (2016), *Fulgores* (2018), junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y Jesús López Cobos (Naxos); *Concierto Ibérico* de Joan Manén, con la Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya y Darrell Ang (2020); y *Brahms & Franck* (Eudora Records, 2018), con Víctor del Valle. Su último lanzamiento es un disco homenaje a Lorca, junto al pianista David Kadouch.

Jaume Santonja

Director/Zuzendaria

Jaume Santonja ha sido nombrado recientemente principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de Milán. De 2018 a 2021 fue también director asistente de la City of Birmingham Symphony Orchestra y Director asociado de la Orquesta de Euskadi.

Santonja es invitado frecuentemente a dirigir las principales orquestas españolas como la Orquesta y Coro Nacional de Madrid, Euskadiko Orkestra, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Filarmónica de Málaga, Real Filharmonía de Galicia, Orquesta de Valencia, así como importantes conjuntos del panorama internacional europeo como la Orquesta Sinfónica di Milano *La Verdi*, Filarmónica de Holanda Meridional, Filarmónica de Belgrado, Orquesta Opera Norte de Leeds, Sinfónica de Amberes, entre otros.

Fue seleccionado entre cuatro jóvenes directores más prometedores para participar en junio de 2020 en las masterclasses exclusivas de Iván Fischer y la Royal Concertgebouw Orchestra de Amsterdam.

Santonja es el fundador del colectivo musical *Abbatia Viva* y tiene también una actividad como arreglista y orquestador musical, además de compositor de obras de música de cámara, otra de sus pasiones.

**Concertino Invitado/
Konzertino Gonbidatua**
Enrique Palomares

**Ayuda de Concertino/
Konzertinoa laguntzailea**
Anna Siwek

Violines I/I Biolinak
Daniel Menéndez *
Edurne Ciriaco
Aratz Uriá
Nathalie Gaillard
Catalina García-Mina
David Pérez
Inés De Madrazo
Enrico Ragazzo
Malen Aranzábal
Nikola Takov

Violines II/II Biolinak
Anna Radomska *
Maite Ciriaco *
David Andreu
Lourdes González
Angelo Vieni
Fermin Ansó
David Cabezón
Marina García®
Sergio Ionescu
Miguel Losada®

Violas/Biolak
Carolina Uriz *
Robert Pajewski
José Ramón Rodríguez
Irantzu Sarriguren
Malgorzata Tkaczyk
Federica Cucignatto®
Victor Manuel Muñoz
Beatriz Torres®

Violonchelos/Biolontxeloak
David Johnstone *
Tomasz Przylecki **
Dorota Pukownik
Lara Vidal
Aritz Gómez
Carlos Frutuoso

Contrabajos/Kontrabaxuak
Daniel Morán *
Gian Luca Mangiarotti
Camilo Álvarez®
Xavier Boixader®

Flautas/Txirulak
Xavier Relats *
Ricardo González **

Oboes/Oboeak
Juan Manuel Crespo *
Jesús Ventura *

Clarinetes/Klarineteak
Fco. Javier Inglés *
Elisa López *

Fagotes/Fagotak
José Lozano *
Ferrán Tamarit *

Trompas/Tronpak
Julián Cano *
Jessica Rueda *
Aritz García de Albéniz
Marc Moragues

Trompetas/Tronpetak
José Manuel Pérez *
Carlos Gomis *

Trombón/Tronboia
Mikel Arkauz **

Tuba/Tuba
Alfonso Viñas®

Timbal/Tinbal
Javier Odriozola *

* Solista/Bakarlaría

** Ayuda Solista/ Bakarlaría Laguntzailea

® Contratación temporal/ Aldi baterako kontratazioa

Calle Sandoval 6
31002 Pamplona-Iruña
948 229 217

www.orchestradenavarra.es
info@orchestradenavarra.es

OrquestaSinfonicaDeNavarra
 @orquestanavarra
 @orquestasinfonicadenavarra
 youtube.com/OrquestaSinfonicadeNavarra

Recibe las novedades de
**Fundación Baluarte y Orquesta Sinfónica
de Navarra en tu Whatsapp.**
Envía “alta” al +34 636 86 32 57