

Ciclo de Conciertos 28 de marzo, 2016

Orquesta Joven de Andalucía

de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

Director Manuel Hernández-Silva

Violonchelo solista Guillermo Pastrana

PROGRAMA

- I**
Antonín Dvořák (1841-1904)
Concierto para violonchelo y orquesta en Si menor Op. 104
Allegro
Adagio ma non troppo
Allegro moderato
- II**
Sergei Rachmáninov (1873-1943)
Danzas sinfónicas Op. 45
Non allegro
Andante con moto – Tempo di valse
Lento assai – Allegro vivace

Fotografía: © María Marí Pérez

En colaboración con

Director artístico, Pedro Halffter

Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal S.A.
Paseo de Cristóbal Colón, 22. 41001 Sevilla
Teléfono de información al cliente: 954 223 344
www.teatrodelamaestranza.es

Patrocinadores de la temporada 2015-2016

Fundación BBVA

VICTORIO & LUCCHINO

TEATRO DE LA MAESTRANZA

15-16

28 de marzo, 2016

Orquesta Joven de Andalucía

de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

Eslavos en Norteamérica

Antonín Dvořák (1841-1904) es, junto a Smetana, Janáček y Martinů, uno de los cuatro grandes compositores de la República Checa (perteneciente hasta 1918 al Imperio habsbúrgico). Si el impulso cultural de Smetana lo convierte en padre de la música checa, Dvořák la popularizó y universalizó. También fue ferviente nacionalista, no político, pero sí cultural y vital. Pronto se hizo famoso, primero en su tierra, luego mundialmente. Desde el reconocimiento internacional que alcanzaron sus *Danzas Eslavas* (1873), su proyección en Europa fue creciente. Visitó Inglaterra en nueve ocasiones, y recibió numerosas distinciones. El mismo Chaikovski lo invitó para interpretar sus obras en San Petersburgo y Moscú.

Una etapa muy especial de su vida fue la que pasó en Estados Unidos. Jeannette Thurber, fundadora del Conservatorio Nacional de Música de Nueva York, quiso darle especial brillo nombrando un Director eminente. Para ello invitó en 1891 a Dvořák para el puesto. Aceptó, tras muchas dudas, y se trasladó a la gran ciudad en 1892. En esa institución, de espíritu abierto, gratuita para quienes no tenían medios y que no practicaba la discriminación racial, se pretendía crear una «música nacional norteamericana» (frente a la gran dependencia de la música alemana que existía hasta entonces). Para ello, la influencia de un nacionalista checo famoso fue un modelo para sus alumnos. Y gracias a ellos, Dvořák entró en contacto con la música negra, india y otras corrientes populares.

Toda esta aproximación al variopinto folclore del extenso país, que obviamente no podía ser sino superficial, dio como fruto la composición de varias obras propias: la *Novena Sinfonía Op. 95 «Del Nuevo Mundo»* (1893), sin duda la más célebre de su autor. Mucho se ha discutido sobre las influencias norteamericanas en esta Sinfonía (que el compositor quiso subrayar con el subtítulo), pero el intenso carácter patriótico de Dvořák y su profundo apego al terruño le dan un inconfundible color de Bohemia. Y lo mismo, o más, puede decirse del *Cuarteto de cuerda Op. 96* (aunque lo llamase «Americano»), compuesto en Spillville, una colonia de emigrantes checos del estado de Iowa, donde pasó las vacaciones estivales de ese año; o del *Quinteto para cuerda Op. 97 («Indio»*, pero de neta inspiración checa).

En mayo de 1894 regresó a Praga, pero en octubre, en virtud de su contrato, volvió a Nueva York. Esta segunda estancia, llena de nostalgia, fue bastante estéril, aunque, eso sí, dio un espléndido fruto, que escucharemos esta noche: el *Concierto de violonchelo y orquesta en Si menor Op. 104* (1895), una de sus creaciones más celebradas y divulgadas. En esta ocasión, el componente americano, real o ficticio, se desvanece, y en su lugar hay una melancólica evocación de la patria lejana, donde ni siquiera falta la emotiva cita de una de las *Canciones* del *Op. 82*, de evidente referencia autobiográfica, que luego indicaremos. Ese mismo año se marcha definitivamente a Europa.

El *Concierto* se estructura en tres movimientos (rápido-lento-rápido) con una plantilla orquestal de las maderas por 2, 3 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, y las cuerdas. Su duración es de unos 40 min. El primer tiempo (Allegro) comienza de modo tradicional, bitemático. Desde el primer compás, el primer tema es expuesto por el clarinete y las maderas graves, y luego contestado por las flautas. El motivo pasa a los violines, y rápidamente, con el mismo dramatismo que en la *Nuevo Mundo*, a toda la orquesta. Las maderas destacan en la transición al segundo tema, que expone la trompa. Después, los violines realizan la transición a un breve motivo, bellissimo y netamente folclórico. Una breve fanfarria de las trompetas, y entra el cello con el tema inicial. Dvořák lo deja hacer con libertad, con un comedido acompañamiento de las maderas. A partir de aquí, el cello es el protagonista, desarrollando el tema inicial con acento dramático, sin decaer la tensión, alternativamente cantor y virtuoso. La instrumentación, muy sonora en los *tutti*, organiza también combinaciones de timbres aislados de la orquesta con el violoncello, especialmente en la segunda parte del movimiento (Molto sostenuto) en diálogo con la flauta. ➔

→ El segundo tiempo (Adagio ma non troppo) comienza con un trío de maderas (oboe, clarinete, fagot), que canta un tema, medio popular, medio religioso, retomado por el cello, que anima con alegres frases ornamentales, pero que son sucedidas enseguida por plantos dolorosos. Esta dualidad de sentimientos adquiere una nueva fuerza en el episodio en Sol menor que sigue. El *tutti* orquestal lanza un nuevo tema, potente y dramático, al que responden cantilenas apaciguantes del solista y las maderas. El tema del comienzo vuelve con las trompas sobre un fondo rítmico de pizzicatos en las cuerdas. El violoncello se transfigura en una bella amplificación (Quasi cadenza). Toda la última parte guarda un clima de majestad y de piedad serena.

El movimiento final (Allegro moderato) comienza a ritmo de marcha con un material muy similar al empleado en el primer tema del primer tiempo. La tensión creada entre los violines antes de dejar paso al cello vuelve a recordar a la *Nuevo Mundo*. Una vez expuesto el tema por el violoncello, reexpone toda la orquesta, y el instrumento solista va iniciando sucesivas variaciones en forma de rondó (A-B-A-C...) con ciertas libertades (por ejemplo, bellísimos subtemas, como el del cello). El tema «C» es muy equilibrado y galante, y posee sustantividad propia en su paso del solista a la orquesta, para desembocar rotundamente en una pequeña variación apasionada. Las texturas son cada vez más sutiles. Suena, como una despedida, el tema inicial de la obra en los clarinetes, con eco de respuesta en los violines. El cello da paso a la coda, de forma dramática, como un lamento, en forma de trino. Final impactante.

Lo que hemos llamado «tema C» es un inciso emotivo y autobiográfico. Dvořák se enamoró en su juventud de Josefina Cermáková, bella hija (eran cinco hermanas) de un acaudalado joyero praguense, y le dedicó la primera de sus *Cuatro canciones Op. 82 (Kěž duch můj sám, «Déjame solo»)*. Mas ella lo rechazó y se casó con un aristócrata. Posteriormente, el músico lo hizo con Anna, la hermana menor de Josefina. Fue este un matrimonio feliz, pese a que murieron sus tres hijos a temprana edad. Pero cuando regresó a Praga en 1895, el compositor se enteró de la muerte de su bella cuñada, primer amor de su vida. E introdujo el «tema C», que no es otro que el de la canción «*Déjame solo*», en memoria de Josefina.

Orquesta Joven de Andalucía

El Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes

de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, fue creado en 1994 con el objetivo de impulsar y complementar la formación musical de los jóvenes valores que aspiran a una actividad profesional dentro de un conjunto sinfónico, creándose desde su inicio la Orquesta Joven de Andalucía y posteriormente en 2007 el Joven Coro de Andalucía. La selección de los integrantes del Programa está abierta a jóvenes nacidos o residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con edades comprendidas entre los 16 y 24 años (26 en el caso de los contrabajistas y 27 para el coro). El Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes organiza anualmente tres encuentros para la Orquesta Joven de Andalucía, coincidiendo con las vacaciones escolares, realizándose en diferentes lugares de nuestra Comunidad. En estos encuentros de trabajo se efectúa la preparación intensiva de

repertorio sinfónico, de cámara y música coral, bajo la tutoría de un acreditado profesorado. A la finalización de los encuentros se organiza las correspondientes giras de conciertos. Las actividades artísticas de la Orquesta Joven de Andalucía durante estos años han sido muy amplias, con grabaciones discográficas y su participación en festivales y auditorios en España, Francia, Portugal, Escocia, Inglaterra, Italia y Marruecos y fomentado la recuperación del Patrimonio Musical español andaluz, así como la interpretación de obras de jóvenes compositores andaluces, como José María Sánchez-Verdú, Juan Cruz-Guevara, Santiago Báez o Rafael Peralta. Entre los directores invitados se puede citar a Jesse Levine, Diego Masson, Enrique Mazzola, Daniel Barenboim, Pedro Halffter, Arturo Tamayo, Josep Vicent o Yaron Traub entre otros y entre los solistas David Rusell, Fabián López, Margarita Höhenrieder, Javier Perianes, Damián Martínez,

Sergei Rachmáninov (1873, Novgorod-1943, Beverly Hills), siempre es y será controvertido: extraordinario pianista, compositor de pocas innovaciones, sin reparo alguno en volver los ojos al siglo XIX. Y, sin embargo, un puñado de obras suyas perviven completamente vivas en el repertorio. Hay algo en él de personalidad irrepetible, de intensidad, de hondura, que lo mantienen siempre en primera línea.

Las *Danzas sinfónicas Op. 45* (1940), son una suite orquestal en tres movimientos, última de las obras escritas por su autor, residente en EE.UU. (había abandonado Rusia en 1917), tres años antes de su muerte (por cierto, acaecida el 28 de marzo de 1943: hoy se cumplen 73 años). Como las otras obras de su último período, manifiestan un lenguaje en el que un relativo modernismo convive con una efusión lírica invariablemente presente en la obra del compositor. El primer tiempo (Non allegro) se abre con un motivo de tres notas, primero suave pero pronto reforzado por fuertes acordes en staccato que dan vitalidad al movimiento. Las *Danzas* evocan la nostalgia de la Rusia que él conoció, mediante el uso del saxo soprano, que nunca había utilizado. Tras la repetición de los violines, al final de la coda, una melodía próxima a un coral religioso resuena sobre un fondo de arpa, carillón y piano. El segundo tiempo (Andante con moto – Tempo di valse), los acordes disonantes de los metales en tres entradas simulan un «falso inicio» del vals. Después, su tema, con el corno inglés y las cuerdas, parece afirmarse, pero es continuamente ocultado por fórmulas nuevas. Todo el movimiento es animado por un conjunto de pulsiones intencionadamente heterogéneas, que crean una sensación de conflicto, evocando a *La valse* de Ravel. El tercer movimiento (Lento assai – Allegro vivace) es una especie de lucha entre el tema «Dies irae», representando a la Muerte, y *Las Vísperas*, composición coral a *capella* (1915) de Rachmáninov, que simbolizan la Resurrección («Bendito seas tú, Señor», canto litúrgico ortodoxo), episodio de una gran profundidad lírica, que precede a la vasta parte final donde los dos temas religiosos se enfrentan en una orquestación potente, a veces masiva, abundantemente reforzada por la percusión.

José Luis López López

Óscar Martín, Guillermo Pastrana o el quinteto de metales Spanish Brass Luur Metals y en el apartado vocal con Doreen de Feis, Aida Lukankin, Andreas Schmidt, Mariola Cantarero, Esperanza Fernández, José Julián Frontal, Adrienne Dugger, Ofelia Sala, Josep Miquel Ramón o Jorge Elias entre otros grandes intérpretes. En estos últimos años podemos reseñar la interpretación de obras como la *Sinfonía nº 9 en Re mayor* de Gustav Mahler en el Teatro de la Maestranza o las obras dirigidas por el maestro Manuel Hernández-Silva como el *Concierto nº 5 para piano y orquesta en Fa mayor*, Op. 103 «El Egipcio» de C. Saint-Saëns con el solista Javier Perianes y la *Sinfonía nº 2 en Re mayor*, Op. 43 de J. Sibelius. Por último la interpretación del *Concierto nº 2 para piano y orquesta en La mayor* G. 125 de F. Liszt con el pianista sevillano Óscar Martín o la *Sinfonía nº 4 en Mi bemol mayor* «Romántica» de Anton Bruckner, forman parte del repertorio más reciente de la orquesta.

Juan de Udaeta y Michael Thomas han sido los anteriores directores artísticos, tarea que desde julio de 2014 recae sobre el maestro Manuel Hernández-Silva.

En 2015, la Orquesta Joven de Andalucía, bajo la dirección de Hernández-Silva, realizó el estreno absoluto, en el Festival de Granada, del espectáculo *El Amor Brujo: El fuego y la palabra*, con música de Manuel de Falla y con la producción escénica de La Fura dels Baus. El espectáculo, fue objeto de una larga gira internacional, recaló igualmente con la OJA en el Festival Castell de Peralada, siendo en esta ocasión el director Josep Vicent.

En diciembre de 2015 el Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes (Orquesta Joven de Andalucía-Joven Coro de Andalucía) recibió, de la mano de la Presidenta de la Junta de Andalucía, el premio Andalucía Joven 2015 en la modalidad de Arte, concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud.

Manuel Hernández-Silva. Director

Manuel Hernández-Silva se graduó con Matrícula de Honor en la cátedra de los profesores R. Schwarz y G. Mark en el Conservatorio Superior de Viena. En el año de su diplomatura gana el Concurso Forum Junger Künstler de la Orquesta de Cámara de Viena, dirigiéndola en la Konzerthaus de Viena y en la Brucknerhaus de la ciudad de Linz.

En la actualidad es director titular y artístico de la Orquesta Filarmónica de Málaga y director musical de la Orquesta Joven de Andalucía.

Fue director titular y artístico de la Orquesta de Córdoba llevando a esta formación a grandes escenarios europeos, como la Musikverein de Viena, donde fue despedida con una gran ovación. Durante cinco temporadas fue director principal de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

Ha actuado como director invitado con la Orquesta Sinfónica de Viena, Sinfónica de Wuppertal, WDR Colonia, Reinische Philharmonie, Radio de Praga, Orquesta Sinfónica de Israel, Filarmónica Nacional de Armenia, Filarmónica de Seúl (Corea), Nord-Tschechische Philharmonie, Orquesta Sinfónica de Karlsbad, Orquesta Filarmónica de Olomouc (República Checa), Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Orquesta Nacional de Chile, Orquesta Sinfónica de Venezuela, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Orquesta Sinfónica Nacional de México, Orquesta Municipal de Caracas. También es un invitado habitual a la mayoría de las orquestas españolas.

El maestro Hernández-Silva ha desarrollado una intensa actividad docente, impartiendo cursos internacionales de dirección e interpretación, así como numerosas conferencias.

Guillermo Pastrana. Violonchelo

Guillermo Pastrana es uno de los grandes talentos de la interpretación actual en España, lo que le hizo acreedor del Premio Ojo Crítico de Radio Nacional 2014 y del Premio Granada Joven en 2015. Nació en Granada en 1983 y comenzó sus estudios a los seis años en el conservatorio de dicha ciudad, ampliando sus conocimientos en Basilea (Suiza) con Ivan Monighetti.

Fue ganador de numerosos concursos nacionales e internacionales y ha realizado recitales y conciertos en ciudades y festivales de todo el mundo.

La crítica, el público y los grandes profesionales con los que ha colaborado coinciden en destacar su musicalidad, la calidad de su sonido, afinación y perfección técnica, además de su carisma sobre el escenario.

Ha obtenido grandes éxitos junto a las principales orquesta españolas, bajo la dirección de Michal Nesterowicz, Paul Daniel, Josep Vicent, Kazuki Yamada, Manuel Hernández-Silva, Alejandro Posada, Aldo Ceccato, Antoni Wit, Damian Iorio y Salvador Mas, entre otros.

La Sinfónica de Castilla y León encargó al Premio Nacional de Música, David del Puerto, su *Concierto nº1 para violonchelo y orquesta, Campos de Tauro*, dedicado y estrenado por Guillermo Pastrana en 2014.

Orquesta Joven de Andalucía

Flauta: Alberto Acuña Almela (Sevilla) / Cristina Beatriz de la Torre Castellano (Granada) / Natalia López de los Mozos Atochero (Manzanares, Ciudad Real) / Ana Belén Rodríguez Pamos (Torredelcampo, Jaén)

Oboe: María José García Ruiz (Córdoba) / Francisco Javier Gutiérrez Jiménez (Villanueva del Ariscal) / Jesús López Melero (Martos, Jaén) / María José Meniz Márquez (Valverde del Camino, Huelva)

Clarinete: Alejandro Lobato Juan (Almería) / Antonio Pérez Barrera (Écija, Sevilla) / Claudia Reyes Segovia (Granada) / Luz Amable Sedeño García (Granada)

Saxofón: María Domínguez Ramos (Moguer, Huelva)

Fagot: María García Bustos (Mairena del Alcor, Sevilla) / Andrea Matés Pro (San Lorenzo Escorial, Madrid) / Esteban Rodríguez Gálvez (Madrid) / Alberto Sáez Larrán (Madrid) / María Yáñez Ocaña (Granada)

Trompa: Francisco Javier Cámara Bernal (Sevilla) / Miguel Carrasco Fernández (Sevilla) / Francisco Antonio García Romero (Jaén) / Alejandro Lagares Díaz (Huelva) / Marco Pacyga Pérez (Cartaya, Huelva) / Marcos Pérez García (Linares, Jaén)

Trompeta: Francisco Gil Angosto (La Higuera, Jaén) / Julio Jiménez Mérida (Lanjarón, Jaén) / Antonio José Mateos Almirón (Fuentes de Andalucía, Sevilla) / Andrés Ruiz González (Huelva)

Trombón: Juan Jesús Imbroda Ortuño (Alhaurín El Grande, Málaga) / José Miguel Luna Agudo (Iznatoraf, Jaén) / Alejandro Ruiz Casado (Porcuna, Jaén)

Trombón Bajo: Carlos David Lara Ruano (Granada)

Tuba: Ángel Luis Martín Iglesias (Granada) / Jesús Salazar Gómez (Córdoba)

Percusión: Fernando Franco García (El Puerto de Santa María, Cádiz) / Marcos González Medina (Maracena, Granada) / Víctor López Prados (Granada) / Néstor Pamblanco Zanón (Granada) / Julia Ramos Ramos (Utrera, Sevilla) / Alejandro Tur de Carlos (Sevilla)

Piano: Diana Rodríguez Adán (Sevilla)

Arpa: José Luis Ríos Delgado (Málaga)

Profesores

Flauta, Juan Antonio Nicolás

Oboe, Francisco J. Sancho

Clarinete, Miguel Domínguez

Fagot, Antonio Lozano

Trompa, Juan Antonio Jiménez

Trompeta, Ángel San Bartolomé

Trombón, Francisco J. Rosario

Tuba, Alejandro Marco

Percusión, Carolina Alcaraz

Violín, Miguel Borrego

Violín: Laura Alganza Jiménez (Cúllar Vega, Granada) / Álvaro Calero Fernández (Puertollano, Ciudad Real) / María De Grandy Ruzafa (Algeciras, Cádiz) / María Cristina Domínguez Asperilla (Huelva) / Cristina Fernández Sánchez (Granada) / Fernando Gallardo Fuentes (Priego de Córdoba, Córdoba) / Claudia Gallardo Uriarte (Los Barrios, Cádiz) / María Teresa Gamaza Acuña (Sevilla) / Lucía García de León Fernández (Madrid) / Marina García Magdaleno (Granada) / María Teresa Gil Angosto (Jaén) / Clara Isabel Gris Sánchez (Córdoba) / Elisa Gutiérrez Moreno (El Puerto de Santa María, Cádiz) / María Juárez Limia (Motril, Granada) / José Ignacio López García (Sevilla) / Alicia López González (Sevilla) / Irene Martín Galán (Málaga) / Laura Martínez Yáñez (Madrid) / Juan Carlos Moreno Castillo (Málaga) / Isabel Ontiveros Vázquez (Málaga) / Diego Padilla Pérez (Málaga) / Clara Pedregosa Nieto (Granada) / Fernando José Pina Muñoz (Jerez de la Frontera, Cádiz) / Laura Romero Alba (Málaga) / Óscar Sánchez López (Málaga) / Elena Vallecillo Postigo (Málaga) / Sergio Vallés Fernández (Sevilla) / Alejandro Vega Sierra (Sevilla) / María Vizcaíno Rodríguez (Sevilla) / Teresa Vizcaíno Rodríguez (Santiago de Compostela)

Viola: Marina Cruz García (Málaga) / Manuel Joaquín Fernández Rebollo (Sevilla) / Mario Valentín Guerrero Moya (Málaga) / Sílvia Catalina Miranda Gálvez (Fernán Núñez, Córdoba) / Ana Moreno Rosales (Sevilla) / Ángel Muñoz Vella (Córdoba) / Luis Pérez Bartivas (Córdoba) / Adriana Pulido Bandera (Málaga) / Helena Reguera Rivero (Sevilla) / Francisco Javier Rodas Sánchez (Almería) / Alba Rodríguez García (Granada) / Manuel Israel Ruiz Hernández (Granada)

Violonchelo: Fabio Rafael Arias García (Cádiz) / Pablo Chica Ocaña (Torredonjimeno, Jaén) / Ana Domínguez Medina (Málaga) / Francisco Daniel España Arjona (Málaga) / Enrique García Galera (Ceuta) / Sergio Garrido Mariotte (Huelva) / Álvaro Peregrina González (Granada) / María Polo García (Granada) / José María Rodríguez Palacios (Casariche, Sevilla) / Gabriel Sevilla Martínez (Úbeda, Jaén) / Israel Sobrino Muñoz (Ciudad Real) / Andrea Villalba López (Ronda, Málaga)

Contrabajo: Miriam Aragón González (Málaga) / Miguel Ángel Aranda Gómez (Málaga) / Amador del Pozo Macías (Fuengirola, Málaga) / Pablo Estébanez Blanco (Zamora) / Francisco José Gómez Gámez (Córdoba) / Vicente Jiménez Arroyo (Luque, Córdoba) / David Romero Medina (Jaén) / David Tinoco Cacho (Sevilla)

15-16