CICLOS MUSICALES
DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE MADRID

Jueves,
26 de abril de 2018

(19.30 HORAS)

Orquesta Sinfónica de Madrid

ORQUESTA TITULAR DEL TEATRO REAL

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. SALA SINFÓNICA

Programa

Anton Bruckner

Sinfonía nº 5 en si bemol mayor, WAB 105, "Católica"

(Tercera edición revisada, 1878)

Adagio

Adagio. Sehr langsam

Scherzo. Molto vivace (Schnell)

Finale. Adagio

Orquesta Sinfónica de Madrid
(Orquesta Titular del Teatro Real)

Pablo Heras Casado, DIRECTOR

Quinta sinfonía, «Católica»

JOSÉ LUIS TEMES

Al igual que Gustav Mahler, Anton Bruckner nos legó su más ambicioso pensamiento musical a través de nueve monumentales sinfonías. Para ambos, esas respectivas nueve sinfonías supusieron otros tantos retos creadores, nueve problemas a resolver y nueve propuestas larguísimamente meditadas. En términos generales, admitamos que hoy día las sinfonías de Mahler aventajan en popularidad a las de Bruckner, por lo que resulta muy bienvenida la programación, como en el concierto de esta tarde, de alguna de las complejas sinfonías brucknerianas.

Los paralelismos entre ambos compositores no se detienen en el número de sinfonías que dieron a luz: ambos compusieron más obras, que hoy no han calado en el repertorio en la misma medida que dichas sinfonías; ambos huyeron de componer una sola ópera (por más que ambos eran dos formidables melodistas); ambos sentían pasión admirativa por Richard Wagner; para ambos el trasfondo de su música fue muy paralelo a su visión religiosa (o más ampliamente, trascendental) de la vida; y a ambos les llegó de manera retardada el reconocimiento generalizado de la comunidad musical mundial, pues aunque sus creaciones fueron idolatradas por un grupo selecto de sus contemporáneos, habrían de pasar décadas hasta su asentamiento en los programas de repertorio.

Pero tampoco son menores sus diferencias: Mahler ensanchó paso a paso el concepto y la plantilla orgánica de la sinfonía, mientras que el dilema de Bruckner era exactamente el contrario: cómo ir más allá cada vez sin traicionar el concepto sinfónico formal. Y de hecho –y salvo la utilización tardía de las trompas modificadas, al estilo Wagner– compone sus nueve sinfonías para una misma plantilla instrumental clásicorromántica, huyendo de las voces humanas que "contaminan" el concepto escolástico de sinfonismo. Mahler, pese a todo, sentía adoración por Bruckner, por cierto, treinta y seis años mayor que él.

Había nacido Bruckner en 1824, en la aún hoy pequeña población de Ansfelden, al norte de Austria. Su vida musical girará en torno al órgano, no sólo su instrumento profesionalmente hablando sino su confidente, su laboratorio y su profesión de fe

como profundo cristiano que siempre se manifestó (todo ello emparenta a nuestro protagonista con Olivier Messiaen, otro "apóstol del cristianismo" a través del órgano). Adelantemos que Bruckner alcanzará celebridad como organista y maestro de armonía y contrapunto, aunque su faceta de compositor, como quedó dicho, fue mucho menos apreciada en su vida. Bruckner amó con devoción el órgano de la iglesia de San Florián, muy cercana a su ciudad natal, y aunque la vida le llevó luego a ciudades, templos y órganos de mayor renombre (Linz, Viena…) algo de él permaneció siempre en San Florián, junto a cuyo órgano pidió ser enterrado, «para seguir escuchando aquel instrumento desde la eternidad». Había fallecido en Viena en 1896, a los 72 años de edad.

Tras alguna previa sinfonía de juventud, la primera sinfonía que Bruckner reconoce en su catálogo se estrenó en 1866, a sus veintidós años de edad. Si pensamos que la novena (aunque inconclusa) data de 1896, deduciremos que fueron necesarios treinta años de creación sin descanso –por supuesto, compatibilizada con otras obras– para concluir estas nueve obras capitales. Ello sin olvidar –esto es muy importante en cualquier estudio sobre Bruckner– que nuestro autor modificaba, alteraba, replanteaba y reelaboraba hasta lo enfermizo cada una de sus obras; dando como resultado una pluralidad de versiones contradictorias, que no siempre son excluyentes. De su *Cuarta sinfonía*, por ejemplo, se estrenaron y editaron hasta cuatro versiones diferentes, nada menos que en el plazo de catorce años. Hay amplia polémica en la musicología especializada sobre el verdadero alcance de estas revisiones.

La *Quinta sinfonía* de Bruckner, en si bemol mayor, que hoy escuchamos. es uno de los grandes monumentos sinfónicos del Romanticismo tardío. Alguien incluso prefiere hablar de "Catedral sinfónica", dado el misticismo religioso que impregna la obra entera. Por este mismo misticismo se ha sugerido el epíteto de "Sinfonía Católica" para estos ochenta minutos de música introvertida y a la vez espectacular, tan humana y tan divina. Pero dejando claro que no es éste un subtítulo que partiera del propio compositor, por otra parte devoto católico, como quedó dicho.

Es esta sinfonía el mejor resumen de lo que sobre Bruckner enardecía hasta el éxtasis a muchos expertos (para Sergiu Celebidache Bruckner fue el más grande sinfonista romántico) pero movía a reparos a algunas mentes no menos lúcidas (a Eduard Hanslick le desesperaban las vacuas reiteraciones de esta música, que consideraba pretenciosa). Un Bruckner en estado puro, que comenzó a emerger cuando aún no había terminado la anterior sinfonía, la *Cuarta*, desolado el autor por lo poco afín que se mostraba el público de su tiempo ante aquellos alardes contrapuntísticos. Anton Bruckner constataba una y otra vez que el mismo público que le admiraba y respetaba como músico y persona, le negaba la excelencia en cuanto sinfonista. La amargura hizo presa en él de tal manera, que quiso refugiarse en esta nueva sinfonía que hoy escuchamos, probablemente la más trascendente y filosófica –tentados estamos de decir que la más desolada– de sus nueve monumentos. No por ello, esta quinta entrega obtuvo mayor éxito, sino todo lo contrario: su estreno se pospuso una y mil veces, hasta casi los veinte años después de su composición, cuando su autor estaba ya muy enfermo. De modo que Bruckner nunca llegó a escuchar esta sinfonía que hoy se programa.

Pese a su gran duración, Bruckner se mantiene no sólo en la plantilla instrumental convencional –una orquesta romántica, con maderas a tres y sólo timbales en cuanto percusión–, sino en los cuatro movimientos de cualquier sinfonía clásica; bien es verdad, que de una duración insólita (el más breve –el tercero, "Scherzo"– dura más que el más largo de cualquier sinfonía de Brahms). Pero Bruckner necesita estas expansiones, requiere ser escuchado sin prisas, necesita variar y variar los mismos temas, pues de hecho el índice temático no es mucho más plural que en cualquier sinfonía de menor vuelo y duración.

Sucede lo mismo con el margen dinámico que esta *Quinta sinfonía* demanda de la interpretación. Desde tejidos casi inaudibles, diríamos que en el subconsciente de la escucha, hasta el abrumador colosalismo, tan fortísimo como sea posible. En estos últimos pasajes, la escritura para el metal es brillantísima, difícil en extremo y exigente de un sonido orquestal al tope de decibelios… mas nunca más allá de su "nobleza". Convertir en mero estrépito el brillo orquestal bruckneriano es una tentación en la que orquesta y director nunca deben caer.

No es necesaria mucha sagacidad para entender que detrás de ese trompeterío enervante y esos bajos rotundos está el sonido del gran órgano romántico, con su plenitud desbordante, que Bruckner sentía cada día bajo sus dedos y sus pies. Ya adelantamos que el que Bruckner fuera organista condicionó no sólo su pensamiento temático y armónico, sino su escritura orquestal.

Además, en esta *Quinta* encontramos una fuerte encadenación de unos temas y otros, incluso fuera de un mismo movimiento, lo que ratifica ese sentido de catedral unitaria y sólida que referíamos. Fugas y dobles fugas, derroches contrapuntísticos, cromatismos y acordes complejos (aunque nuestro autor sólo navegará en aguas diatónicas, eso sí, a veces llevadas al límite), configuran esta obra colosal como un Tratado de Composición en movimiento. Recuerdo bien como nuestro Catedrático de Contrapunto y Fuga en el Conservatorio de Madrid, el inolvidable Francisco Calés, hablaba de la "orgía contrapuntística" de Bruckner. Ni los más escépticos podrán negar la armazón portentosa que sustenta este edificio, en el que, pese a su apariencia de fuerza impulsiva, meramente pasional, subyace un compositor convertido en científico de bata blanca

Pablo Heras-Casado

DIRECTOR MUSICAL

Descrito por *The Telegraph* como un director de "reputación brillante", Pablo Heras-Casado disfruta de una carrera inusualmente variada, que abarca tanto música sinfónica como el repertorio operístico, alternando interpretaciones historicistas y música contemporánea. En 2017 Heras-Casado ha sido nombrado director del Festival de Granada y es el principal director invitado del Teatro Real de Madrid. Primer director laureado de la Orchestra of St. Luke's de Nueva York de la cual había sido director principal entre 2011 y 2017. También colabora de forma habitual con la Freiburger Barockorchester en giras y grabaciones. En la temporada 2017-2018 Heras-Casado vuelve a dirigir a la Staatskapelle Berlin, con la que se presenta en la Boulezsaal, además de actuar con la Philharmonia Orchestra de Londres, la Orchestra of St. Luke's, la Sinfónica de San Francisco, la Orquesta de Filadelfia, la Mozarteumorchester Salzburg, la Tonhalle-Orchester Zurich, la NDR-Philharmonieorchester de Hamburgo y la Münchner Philharmoniker, entre otras. Además, dirige por primea vez a la Orquesta Sinfónica de Dallas y la Orquesta del Festival de Verbier. Dirige para la escena el estreno de *Die Soldaten* de Zimmermann en el Teatro Real. La temporada pasada regresó al Festival d'Aix-en-Provence con la Orchestre de Paris para dirigir *Carmen* de Bizet –con escenografía de Dmitri Cherniakov– y se presentó por primera vez en el Festival Internacional de Edimburgo con la Scottish Chamber Orchestra, así como en los BBC Proms con la Freiburger Barockorchester e Isabelle Faust. Con una extensa discografía, Heras-Casado ha recibido numerosos premios, entre ellos, tres premios ECHO Klassik, un Preis der Deutschen Schallplattenkritik, dos Diapason d'Or y un Grammy Latino. Pablo Heras-Casado está implicado con la ONG española *Ayuda en Acción*, de la cual es embajador mundial, apoyando y promoviendo el trabajo internacional de la organización para erradicar la pobreza y la injusticia en el mundo.

Orquesta Sinfónica de Madrid

ORQUESTA TITULAR DEL TEATRO REAL

La Orquesta fue fundada en 1903 y se presentó en el Teatro Real de Madrid el 7 de febrero de 1904, dirigida por Alonso Cordelás. En 1905 se inició una fecunda colaboración con Enrique Fernández Arbós, que se prolongó durante tres décadas, en las que también ocuparon el podio figuras de la talla de Richard Strauss e Ígor Stravinski. Tras la muerte de Arbós la titularidad de la Orquesta fue ocupada por directores españoles como Conrado del Campo, José María Franco, Enrique Jordá y Vicente Spiteri. En 1981, tras un acuerdo con el Ministerio de Cultura, pasó a ser la orquesta estable de todos los espectáculos del Teatro de la Zarzuela y se produce, asimismo, la recuperación de su actividad puramente sinfónica, campo en el que destaca el ciclo anual de conciertos de la Comunidad de Madrid en el Auditorio Nacional de Música. Además de trabajar con todos los directores españoles más importantes, ha sido dirigida por maestros como Peter Maag, Kurt Sanderling, Krzysztof Penderecki, Mstislav Rostropóvich, Semyon Bychkov, Pinchas Steinberg, Armin Jordan, Peter Schneider, James Conlon, Hartmut Haenchen, Thomas Hengelbrock y Jeffrey Tate, Nicola Luisotti y Lothar Koening. Desde 1997 la Orquesta Sinfónica de Madrid, por medio de sucesivos contratos con la Fundación del Teatro Lírico, se ha constituido como Orquesta Titular del Teatro Real hasta el año 2026 y ha contado con la dirección musical de Luis Antonio García Navarro (1999-2002), Jesús López Cobos (2002-2010) y, actualmente, Ivor Bolton, junto con Pablo Heras-Casado como principal director invitado y Nicola Luisotti como director asociado. En su discografía destacan las zarzuelas y ópera españolas grabadas para Auvidis, la integral de las *Sinfonías* de Felix Mendelssohn, bajo la dirección de Peter Maag, para Arts y las primeras grabaciones mundiales de *Merlin* y *Henry Clifford* de Issac Albéniz, dirigidas por José de Eusebio, para Decca. Una parte significativa de sus actuaciones en el Teatro Real está siendo publicada tanto en disco como en dvd.

www.osm.es

Orquesta Sinfónica de Madrid

PLANTILLA

Concertino
Gergana Gergova

Violines I
Victor Ardelean**
Aki Hamamoto*
Zograb Tatevosyan*
Jan Koziol
Farhad M. Sohrabi
Mitchell S. Andersson
Wolfgang Izquierdo
Erik Ellegiers
Shoko Muraoka
Alexander Morales
Tomoko Kosugi
Saho Shinohara
David Tena
Santa-Mónica Mihalache
Gabor Szabo
Mayumi Ito

Violines II
Margarita Sikoeva**
Sonia Klikiewicz**
Vera Paskaleva*
Laurentiu Grigorescu*
Barbara Wierzbicka
Esperanza Velasco
Manuel del Barco
Marianna Toth
Teresa Heidel
Daniel Chirilov
Ivan Görnemann
Felipe Rodríguez
Rubén Mendoza
Pablo Quintanilla

Violas
Sergio Vacas**
Ewelina Bielarczyk**
Wenting Kang*
Leonardo Papa *(P)
Hanna Mª Ambros
Josefa Lafarga
Emilian Szczygiel
Álex Rosales
Vidor Vankay
Manuel Ascanio
Oleg Krylnikov
Laure Gaudrón
Olga Izsak

Solo violonchelo
Dragos A. Balan
Simon Veis

Violonchelos
Dmitri Tsirin**
Natalia Margulis*
Antonio Martín *
Milagro Silvestre
Andrés Ruiz
Michele Prin
Gregory Lacour
Mikolaj Konopelski
Héctor Hernández
Paula Brizuela

Contrabajos
Fernando Poblete**
Vitan Ivanov**
Luis A. da Fonseca*
José Luis Ferreyra
Holger Ernst
Silvia Costigan
Bernhard Huber
Andreu Sanjuan

Flautas
Pilar Constancio**
Aniela Frey**
Mª José Belotto ** (flautín) (P)

Oboes
Cayetano Castaño**
Guillermo Sanchís**
Carmen Guillem*
Álvaro Vega** (corno inglés)

Clarinetes
Luis Miguel Méndez**
Nerea Meyer*
Ildefonso Moreno** (clarinete bajo)

Fagotes
Salvador Aragó**
Francisco Alonso**
Àlber Català*
Ramón M. Ortega** (contrafagot)

Trompas
Ramón Cueves**
Fernando E. Puig**
Manuel Asensi*
Héctor M. Escudero*
Damián Tarín*
Joaquín Talens*

Trompetas
Andrés Micó**
Francesc Castelló **
Ricardo García*
Marcos García*

Trombones
Alejandro Galán**
Simeón Galduf**
Sergio García*
Gilles Lebrun** (bajo)

Tuba
Walter R. Stormont**

Arpas
Mickäele Granados**
Susana Cermeño**

Timbal
Dionisio Villalba**
José Manuel Llorens**

Percusión
Juan José Rubio**
Esaú Borredá**

Inspector
Ricardo García

Archiveros
Joaquín Botana
José Guillén

Auxiliares
Alfonso Gallardo
Juan Carlos Riesco

Administración
Fernando Iglesias

Secretaría
Mª Pilar Meler
Eusebio López
Israel García

** Solista
* Ayuda de solista
(P) Provisional

Los percusionistas de la OSM utilizan instrumentos Zildjian.

CICLOS MUSICALES
DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE MADRID

1

JUEVES, 18
DE OCTUBRE DE 2018
(19.30 HORAS)

Maximiano Valdés
DIRECTOR

I

Hector Berlioz
Obertura *El Corsario*, op. 21, H 101

Robert Schumann
Concierto para piano y orquesta
en la menor, op. 54

SOO JUNG ANN, PIANO
Ganadora del Concurso Internacional de Piano Maria Canals

II

Anatol Liádov
El lago encantado, op. 62

Claude Debussy
La mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre
(El mar, tres esbozos sinfónicos para orquesta)

OCTUBRE

2

LUNES, 26
DE NOVIEMBRE DE 2018
(19.30 HORAS)

Juanjo Mena
DIRECTOR

CONCIERTO DE SANTA CECILIA
(EDICIÓN 33ª)

I

Manuel de Falla
Suite *Homenajes*

Bohuslav Martinů
Concierto para oboe y pequeña orquesta, H 353

CAYETANO CASTAÑO, OBOE

II

Maurice Ravel
Valses nobles et sentimentales, M 61
(Valses nobles y sentimentales)

Ígor Stravinski
Suite de *L'Oiseau de Feu nº 2*
(El pájaro de fuego)

NOVIEMBRE

3

VIERNES, 14
DE DICIEMBRE DE 2018
(22.30 HORAS)

Nicola Luisotti
DIRECTOR

CONCIERTO DE NAVIDAD
(EDICIÓN 29ª)

Ludwig van Beethoven
Sinfonía nº 9 en re menor, op. 125, "Coral"

INTERMEZZO COROS A LA CARTA

CUARTETO A DETERMINAR

DICIEMBRE

4

MIÉRCOLES, 6
DE FEBRERO DE 2019
(19.30 HORAS)

Pablo Heras Casado
DIRECTOR

I

Antón Bruckner
Sinfonía nº 1 en do menor, WAB 101
(1891)

II

A. Bruckner
Sinfonía nº 2 en do menor, WAB 102
(1877)

FEBRERO

5

MARTES, 5
DE MARZO DE 2019
(19.30 HORAS)

Ivor Bolton
DIRECTOR

Anton Bruckner
Sinfonía nº 8 en do menor, WAB 108
(1890)

MARZO

6

MARTES, 9
DE ABRIL DE 2019
(19.30 HORAS)

Pinchas Steinberg
DIRECTOR

I

Piotr Ilich Chaikovski
Serenata para cuerdas en Do mayor, op. 48

II

Dmitri Shostakóvich
Sinfonía nº 11 en sol menor, op. 103

ABRIL

7

MARTES, 14
DE MAYO DE 2019
(19.30 HORAS)

Pedro Halffter
DIRECTOR

I

Cristóbal Halffter
Alucinaciones. Collage para trío bajo y orquesta

Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Música Contemporánea 2012

VIOLA, VIOLONCHELO, CONTRABAJO A DETERMINAR

II

Gustav Mahler
Sinfonía nº 6 en la menor
("Trágica")

MAYO

8

MARTES, 18
DE JUNIO DE 2019
(19.30 HORAS)

Gordan Nikolić
CONCERTINO DIRECTOR

I

Ludwig Van Beethoven
Grosse Fuge, op. 133

Bela Bartók
Divertimento para orquesta de cuerdas, Sz 113

II

Richard Strauss
Suite de *Le Bourgeois gentilhomme*, op. 60
(El burgués gentilhombre)

JUNIO

La
ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID
ha creado la

FUNDACIÓN ARBÓS

para el desarrollo de sus **Proyectos Sociales**

www.fundacionarbos.org

ORQUESTA OSM SINFÓNICA DE MADRID

Orquesta Sinfónica de Madrid
Barquillo 8, 1º derecha / 28004 Madrid
Tel: (34) 91 532 15 03 / Fax: (34) 91 532 53 64
osm@osm.es
www.osm.es

Coordinación editorial: Víctor Pagán
Diseño y maquetación: Argonauta
Imprime: Artes Gráficas GD, S.L.
Depósito legal: M-11017-2018