

T13 Petrushka

**Vega, Dutilleux
y Stravinski**

Viernes 26.04.2024

Auditorio de Tenerife, 19:30h

José Luis Gómez director

Victor Julien-Laferrière violonchelo

Últimas interpretaciones:

HENRI DUTILLEUX

Tout un monde lointain... Concierto para violonchelo

Abril de 1997; Jan Krenz, director; Xavier Phillips, violonchelo

ÍGOR STRAVINSKI

Petrushka (rev. 1947)

Mayo de 2017; Lorenzo Viotti, director

La Sinfónica y el director:

José Luis Gómez dirigió a la Sinfónica el 8 de julio de 2022 [Extraordinario].

La Sinfónica y el solista:

Victor Julien-Laferrrière debuta con la Sinfónica.

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música [ATADEM] organiza una charla sobre las obras que se podrán escuchar en este concierto impartida por Laura Vega, el viernes, 26 de abril de 2024, de 18:30 a 19:15, en la Sala Avenida (en el hall del Auditorio de Tenerife).

I Parte

01 **Laura Vega** (1978)

Galdosiana (2021)*

02 **Henri Dutilleux** (1916–2013)

Tout un monde lointain... Concierto para violonchelo (1970)

- I. Énigme
- II. Regard
- III. Houles
- IV. Miroirs
- V. Hymne

II Parte

03 **Ígor Stravinski** (1882–1971)

Petrushka (1911; rev. 1947)

PRIMERA PARTE:

Fiesta de Carnaval: Vivace

Danza rusa: Allegro giusto

SEGUNDA PARTE:

En casa de Petrushka: Impetuoso

TERCERA PARTE:

Con el moro: L'istensso tempo

Vals: Lento cantabile

CUARTA PARTE:

Fiesta de Carnaval y muerte de Petrushka: Tempo giusto

Danza de las nodrizas: Allegretto

El domador de osos: Poco accelerando

Los gitanos: Tempo giusto

Danza de los cocheros: Allegro moderato

Mascarada: L'istesso tempo ma poco a poco agitato

José Luis Gómez director

Primer Premio del Concurso Internacional de Dirección Sir Georg Solti en 2010, fue inmediatamente nombrado Director Asistente de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Fráncfort. Fue Director Principal de la Orquesta 1813 Teatro Sociale di Como entre 2012 y 2015, y en 2016 fue nombrado Director Musical de la Orquesta Sinfónica de Tucson.

Ha trabajado con orquestas como la Sinfónica de RTVE, Weimar Staatskapelle Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Sinfónica de Hamburgo, Karlsruhe Staatstheater Orchester, Basel Sinfonietta, Orquesta Sinfónica do Porto, Pomeriggi Musicali de Milán, Sinfonía Varsovia,

SWR Radio Sinfonie-Orchester Stuttgart, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Sinfónica de Houston, National Arts Centre Orchestra de Ottawa, Orquesta Sinfônica Brasileira, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Orquesta Nacional de Perú o las orquestas sinfónicas de Colorado, Alabama o Louisiana.

En el terreno operístico destacan sus interpretaciones de *La Bohème* en la Ópera de Fráncfort y una nueva producción de *La Cenerentola* de Rossini en la Ópera de Stuttgart, *La Forza del Destino* en Tokio con el New National Theatre, *Don Carlo* y *Norma* en The State Opera en Tbilisi, Georgia, *La Traviata* en versión de concierto con la Filarmónica de Sacramento, o *Le Nozze di Figaro*, *Don Giovanni* y *Cavalleria Rusticana* en el Teatro Sociale di Como. Ha grabado el *Concierto nº 2 para banjo y orquesta 'Juno Concerto'* de Bela Fleck con la Orquesta Sinfónica de Colorado, y los conciertos para clarinete de Nielson, Françaix y Debussy con Vladimir Soltan y la Sinfónica de Hamburgo.

Victor Julien-Laferrière violonchelo

Ganador del primer premio de *Queen Elisabeth Competition* en 2017 (el primer año dedicado al violonchelo), Victor Julien-Laferrière fue descrito como "uno de los talentos más fiables de la joven generación de violonchelistas franceses" por la revista *Diapason*. También recibió el primer premio y dos premios especiales en el Concurso Internacional Primavera de Praga 2012, y en 2018 fue galardonado con la *Victoire de la Musique* en Francia como Solista Instrumental del Año.

Victor Julien-Laferrière ha actuado con orquestas de renombre en todo el mundo, como Royal Concertgebouw Orchestra, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Frankfurt Radio Symphony

Orchestra, Orchestre de Paris, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre National de France, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre National de Lyon, BBC Philharmonic Orchestra, Bournemouth Symphony Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Netherlands Philharmonic Orchestra, Royal Stockholm Philharmonic, Filarmónica de Bruselas, Orquesta Nacional de Bélgica, Orquesta Sinfónica de Amberes, Orchestre de Chambre Paris, Les Siècles, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, RTÉ National Symphony Orchestra, Nordwestdeutsche Philharmonie, y con prestigiosos directores como Valery Gergiev, Kristiina Poska, Emmanuel Krivine, Tugan Sokhiev, Elim Chan, Maxim Emelyanychev, François-Xavier Roth, Jun Märkl, Philippe Herreweghe, Nathalie Stutzmann, Stéphane Denève, Joshua Weilerstein, Eivind Gullberg Jensen, Gergely Madaras y Ben Glassberg.

Además, ha grabado numerosos discos. Sus últimas grabaciones para Alpha Classics incluyen una grabación de los conciertos de Dvořák y Martinu con la Orchestre Philharmonique Royal de Liège dirigida por Gergely Madaras (2021) y, más recientemente, los conciertos para violonchelo de Dutilleux y Dusapin con la Orchestre National de France dirigida por Kristiina Poska y David Robertson, que recibió el *Diapason d'Or*.

Victor Julien-Laferrière estudió con René Benedetti, y posteriormente con Roland Pidoux en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, con Heinrich Schiff en la Universidad de Viena y Clemens Hagen en el Mozarteum de Salzburgo. Toca con un violonchelo de Domenico Montagnana y con un arco de Dominique Peccatt.

T13 Petrushka

“El mar con su brisa constante,
con su cantar grave que todo lo dice sin decir nada...”

Carta de Benito Pérez Galdós a Teodosia Gandarias (16 de julio de 1907)

01

Comenzamos la cita de hoy con la obra *Galdosiana* (2020), escrita por la compositora y docente grancanaria LAURA VEGA (Vecindario, 18-IV-1978), quien, además, es Académica Numeraria de la Real Academia Canaria de Bellas Artes desde 2011. Entre las más de setenta composiciones que engloba su catálogo destacan las obras orquestales, y *Galdosiana*, desde su estreno en Las Palmas el 4 de enero de 2021, es una de las más interpretadas. Hoy la Orquesta Sinfónica de Tenerife nos la ofrece por primera vez. Esta partitura fue resultado de un co-encargo de la Joven Orquesta de Canarias y la Orquesta y Coro Nacionales de España para homenajear al escritor, oriundo de Las Palmas de Gran Canaria, Benito Pérez Galdós en el centenario de su fallecimiento, que tuvo lugar el 4 de enero de 1920. En palabras de la autora:

“Decidí inspirarme más en el hombre que en su producción artística, más en sus palabras íntimas que en su discurso literario. La correspondencia dirigida al último amor de su vida Teodosia Gandarias, me ha servido como excusa para descubrir, imaginar e interpretar el sentir del ser humano que fue y no el del genio, así como para trazar mi obra musical. La correspondencia íntima revela su dimensión humana y nos acerca al hombre cercano y cariñoso que no pudo vivir sin relacionarse con las mujeres. Vivió rodeado de ellas toda su vida (madre, tías, hermanas, primas, sobrinas, amantes, meretrices y sirvientas) que le cuidaron con mimo”.

La partitura de Laura Vega comienza con un lírico pasaje para los cuatro solistas de las cuerdas que ya nos pone en antecedentes de la melancolía y el apasionamiento que encontraremos en la pieza, así como de la importancia del parámetro melódico en una obra que, según la compositora “se enmarca en un lenguaje armónico consonante y tradicional con gestos musicales cargados de romanticismo que simbolizan el amor de quien se entrega y verdaderamente ama”. La combinación de secciones cantábiles, ahora dulces ahora trágicas, con fragmentos *ostinati* agitados y de cierta cualidad cinematográfica, vertebran un discurso en el que la autora ha querido incluir distintas citas y autocitas. En primer lugar, se ha basado en su propia obra de cámara *Paraísos perdidos*. Por otra parte, aparece de forma recurrente el motivo melódico del arrorró canario con su característico intervalo de cuarta justa ascendente. Y, además, encontramos el tema inicial de la *Fantasia*, Op. 17 de Robert Schumann o diseños de *La consagración de la Primavera* de Stravinski, del *Concierto para la mano izquierda* de Ravel y de la *Sinfonía nº 9 “Coral”*, Op. 125 de Beethoven, quien fue uno de los compositores predilectos de Pérez Galdós.

02

La inspiración literaria también impregna la obra *Tout un monde lointain... (Todo un mundo lejano...)* (1967-1970) de HENRI DUTILLEUX (Angers, 22-I-1916; París, 22-V-2013), un compositor que, continuando la senda abierta por Debussy y Ravel, planteó su novedosa propuesta musical de forma independiente, sin adscribirse a ninguna escuela. El legendario violonchelista Mstislav Rostropóvich conoció al francés en la década de los años sesenta y le solicitó personalmente una obra para él. Así nació *Tout un monde lointain...* Tras su estreno el 25 de julio de 1970 en Aix-en-Provence, con el propio Rostropóvich como solista,

esta composición se convirtió en uno de los conciertos para violonchelo y orquesta más destacados del s. XX, junto a los de Britten y Shostakovich.

“*Tout un monde lointain, absent, presque défunt...*” es un verso del poema *La chevelure (La cabellera)* incluido en *Las flores del mal* (1868) de Charles Baudelaire, escritor que fascinaba a Dutilleux. La atmósfera onírica, misteriosa y sensual del texto se plasma en la música. Cada una de las cinco secciones está precedida en la partitura por sugerentes versos de *Las flores del mal*. En la primera, “Enigma” (“...Y en esta naturaleza extraña y simbólica...”), sobre un sutil acompañamiento de la percusión, el cello despliega una cadencia de corte dodecafónico a la que se incorpora progresivamente toda la orquesta. “Mirada” (“...El veneno que mana de tus ojos, de tus ojos verdes, lagos donde mi alma tiembla y se ve reflejada al revés...”) se inicia con un lento descenso melódico modal del solista que dominará toda la sección. En “Oleaje” (“...Tú contiene, mar de ébano, un deslumbrante sueño de velas, de remeros, de grímpolas y mástiles...”), el violonchelo desarrolla un complejo pasaje en *forte*, repleto de dobles cuerdas y cromatismos, mientras la orquesta propicia un amplio y continuo *crescendo*. “Espejos” (“...Nuestros corazones serán grandes antorchas que reflejarán su doble luz en nuestros dos espíritus, espejos gemelos...”) nos sorprende por el logrado efecto tímbrico del tam-tam con el arpa y la marimba, sobre los que el cello despliega un canto lírico “lento y estático”. Por último, “Himno” (“...Guarda tus sueños, los cuerdos no los tienen tan bellos como los locos...”) retoma materiales de las secciones previas en un discurso agitado y denso que se funde finalmente con el silencio mediante un delicado trino del solista.

03 El ballet *Petrushka* (1911, rev. 1947) de ÍGOR STRAVINSKI (Oranienbaum, 17-VI-1882; Nueva York, 6-IV-1971) representa un elemento crucial del camino hacia la modernidad musical del s. XX con sus rupturas melódicas, armónicas, tímbricas, rítmicas y formales. El empresario Serguéi Diáguilev, que había confiado en un joven y desconocido Stravinski de 27 años para *El pájaro de fuego* (1910), quería repetir aquel triunfo. Cuando Diághilev le visitó a finales del verano de 1910 en Lausanne (Suiza), el compositor le sorprendió con una nueva página que había concebido para piano y orquesta y cuyo carácter le recordaba a *Petrushka*, “el eterno y desdichado héroe de todas las ferias”. El empresario convenció al músico de que aquella pieza concertante podía conducir a un prodigioso ballet cuyo argumento nos acercase a la marioneta tradicional rusa *Petruhska* que cobra vida en el carnaval de San Petersburgo. Y así fue. El estreno tuvo lugar el 13 de junio de 1911 en el Teatro del Châtelet de París con una espléndida acogida. La versión que hoy escucharemos es la revisada en Estados Unidos en 1947, con una orquesta reducida y pensada más para el concierto que para la danza.

El ballet, en un acto y cuatro escenas, acusa la influencia de la música popular rusa. Nos situamos en la feria de carnaval de la plaza del Almirantazgo de San Petersburgo, alrededor de 1830. Stravinski recrea el bullicio con un caleidoscopio de motivos breves y repetitivos que se yuxtaponen. El fagot da voz a un inquietante mago que abre su teatrillo de títeres: *Petrushka*, una bailarina y el moro. Con el sonido de la flauta cobran vida y se unen en una brillante danza rusa. *Petrushka* y el moro están enamorados de la bailarina, pero ésta prefiere claramente al moro. El siguiente cuadro se desarrolla en la habitación del protagonista, que patatea y grita de rabia mediante el “tema

de Petrushka”, con las tonalidades de Do Mayor y Fa sostenido Mayor superpuestas. En la tercera escena el moro está recluido en su habitación. Con un solo de trompeta entra la bailarina y, junto a él, baila un vals. Entonces, irrumpe Petrushka loco de celos y se produce una vertiginosa persecución que termina con violentos acordes sincopados. Salimos de nuevo a la plaza del Almirantazgo en la cuarta escena. Continúa la fiesta con la “Danza de las nodrizas”, “El domador de osos”, “Las gitanas”, la “Danza de los cocheros” y la “Mascarada”. El tema de Petrushka anuncia su aparición perseguido por el moro, que al final lo mata con su cimitarra. El muñeco de trapo muere, pero su espíritu surge de nuevo acompañado por su leitmotiv en las trompetas.

EVA SANDOVAL

musicóloga e informadora de Radio Clásica (RTVE)

PRÓXIMO PROGRAMA:

T14 La novena de Bruckner

Viernes, 3 de mayo de 2024 • 19:30 h

Auditorio de Tenerife Adán Martín

Víctor Pablo Pérez, *director*

Bomsori, *violín*

Obras de BEETHOVEN y BRUCKNER.

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música [ATADEM] organiza una charla sobre las obras que se podrán escuchar en este concierto impartida por Tania Marrero, el viernes, 3 de mayo de 2024, de 18:30 a 19:15, en la Sala Avenida (en el hall del Auditorio de Tenerife).

20 AÑOS | AUDITORIO DE TENERIFE