

Orquesta Sinfónica de Tenerife

Programa nº 9

Rosa Torres-Pardo *Piano*Víctor Pablo Pérez *Director*

Abono OST 9

Viernes 12 de marzo de 2010 • 20.30 hs

Auditorio de Tenerife

* Primera vez por esta orquesta

Editado por:

Cabildo de Tenerife

Patronato Insular de Música

TEA Tenerife Espacio de las Artes

Avda. de San Sebastián, 8. 3ª Planta

38003 Santa Cruz de Tenerife • España

Teléfono: 922 849 080

Fax: 922 239 617

E-mail: info@ost.es • Internet: www.ost.es

Coordinación editorial:

Miguel Ángel Aguilar Rancel

Ayudante coordinación editorial:

Marisa Gordo Casamayor

Diseño Gráfico:

Jorge Zubiria Tolosa

I Parte

Antoni Parera Fons

(1943)

Nocturn per a un capvestre blau[*Nocturno para un atardecer azul*],

para orquesta*

Camille Saint-Saëns

(1835-1921)

Concierto para piano y orquesta nº 2
en Sol menor, op 22**Andante sostenuto**Allegro scherzando**Presto*

II Parte

Felix Mendelssohn-Bartholdy

(1809-1847)

Sinfonía nº 5 en Re mayor

"Reforma", Op 107

*Andante - Allegro con fuoco**Allegro vivace**Andante**Coral: Andante con moto*

Herencias

De acuerdo con la estructura clásica del concierto, este programa reúne tres obras de géneros dispares. La clásica obertura de arranque se trastoca en una obra de nuestro tiempo. El *Nocturn per a un capvestre blau* es una composición del mallorquín Antoni Parera Fons quien con su estética de corte tradicional afianzada en el folclore y en la sugerencia nos acerca a uno de los planteamientos que actualmente están vigentes en la composición actual, en donde son muchos los estilos y las tendencias. La heterogeneidad que caracteriza el arte de nuestro tiempo es algo que en mayor o menor medida se ha vivido en épocas anteriores, especialmente a partir de comienzos del XIX, cuando el Romanticismo irrumpe de forma convulsiva. Entre las diversas tendencias de la primera generación de románticos que sigue al gran Beethoven se encuentra la de aquellos que fieles a los valores de orden del Clasicismo lo tiñen de una sugerente fusión. Mendelssohn es el gran clásico entre todos los románticos pero también fue un hombre comprometido con su tiempo que vivió de cerca algunas novedades como las relacionadas con la reforma litúrgica. La 5ª Sinfonía ejemplifica todo esto con el añadido de ser una obra de infrecuente escucha especialmente si la comparamos con las más descriptivas y divulgadas "Italiana" y "Escocesa". El mundo sinfónico centroeuropeo que el propio Mendelssohn se encargó de enriquecer invadió otros países que rápidamente lo transcribieron a su propia forma de ser. Las obras orquestales de Camille Saint Saëns y en concreto el Concierto nº 2 para piano y orquesta son ejemplos de un catálogo pionero en Francia, país, en el que a partir de entonces surgirá un nuevo y perdurable, hasta nuestros días, interés por la música instrumental. La posterior consolidación de este tipo de composiciones debe mucho al Impresionismo, corriente estética de tan importante influencia que aún hoy en día compositores como el propio Parera Fons lo tienen presente a la hora de elaborar su música. Estas sutiles relaciones se reúnen en un programa que a modo de aparente *collage* une a tres autores de tan distinta procedencia temporal y espacial.

Antoni Parera Fons

Manacor, Mallorca, 1943.

Nocturn per a un capvestre blau [Nocturno para un atardecer azul], para orquesta

Compuesta: 2008. Estreno: 20-III-2009.

El programa comienza con el *Nocturn per a un capvespre blau* del polifacético Antoni Parera Fons. Su nombre se dio a conocer en los años sesenta como cantautor, tras su paso por los conservatorios de Palma de Mallorca y Valencia y de recibir clases de piano de Rosa Sabater. Los folcloristas Manuel García Matos y Antonio Galmes orientaron su interés por la música tradicional y popular, lo que ha marcado el estilo de su obra, tanto pianística como vocal o sinfónica. Su obra abarca más de doscientos cincuenta títulos, muchos de ellos canciones o ciclos de canciones, algunos escritos por encargo de sus intérpretes. Así han sido interpretados y grabados en disco por Montserrat Caballé, Josep Carreras, Joan Pons, María del Mar Bonet, Núria Feliu, María Dolores Pradera y el último titulado *Les trente-trois noms de Dieu*, sobre textos de Marguerite Yourcenar, por José van Dam. Entre los encargos en el terreno sinfónico y coral se incluye música para teatro, cine, televisión y concierto. Entre las últimas están la cantata *Dictionarium in musica*, para orquesta sinfónica, coro y solista (2003), las obras para coro *Dura tamen molli saxa cavantur aqua* (2004), *No arraconem els noms* (2004), y el cuarteto de cuerda *Inici, Tonada i Dansaque*.

Si importante es su faceta como compositor, tanto o más es su vertiente de productor y director artístico. Antoni Parera Fons ha participado en grandes acontecimientos como las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Ha asumido la producción artística de centenares de grabaciones discográficas, entre otros con Josep Carreras, Montserrat Caballé, María Bayo, Alfredo Kraus, Joan Pons, Jaume Aragall y los Sabandeños. Colabora con los directores Antoni Ros Marbà, Víctor Pablo Pérez y Jesús López Cobos en grabaciones sinfónicas y líricas con la mayoría de las orquestas sinfónicas españolas. También es director artístico de la colección *Zarzuela* editada por Auvidis/Fundación Caja de Madrid, que ha recibido elogios de toda la prensa internacional. La grabación de la ópera *El gato con botas* de Xavier Montsalvatge, realizada en 2004 en el Gran Teatro del Liceu, fue nominada para un 'Grammy' a la mejor producción de ópera.

Con una duración cercana a los diecisiete minutos, *Nocturn per a un capvespre Blau* [Nocturno para un atardecer azul], para orquesta, responde a un encargo de la Fundació Caixa de Catalunya y la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya [OBC], y fue estrenada por la OBC durante la temporada 2008-2009, en el concierto de abono núm. 25, del 20 de marzo de 2009 bajo la dirección musical de Josep Pons. La crítica lo recibía así:

Con probabilidades de sobrevivir en futuras programaciones, la obra de Parera es ambiciosa —por generosa plantilla y hechicero discurso musical—, se presenta lejana al alegato más bien contemplativo que domina el panorama contemporáneo de nueva creación, además de poseer una textura orquestal densa y ciertas reminiscencias a Falla y a la paleta raveliana muy bien aderezadas con sabores del arco mediterráneo; en suma, una obra que el público supo apreciar y agradecer al propio compositor, quien estuvo presente en la sala. . .

Manel Cereijo, *El periodico.com*, 22-III-2009.

La música de Parera se alimenta de diversas fuentes. Se ha escrito que a través de ella asoma una especie de neoimpresionismo singularmente teñido de un carácter mediterráneo. En sus obras son habituales elementos que caracterizan el origen mallorquín. Sin embargo, Parera antepone a todo ello una expresión personal y muy característica. En el caso del *Nocturn* hay una idea extramusical que hace referencia a la noche como alternancia con el día. Josep Pascual, en el programa de mano del estreno de la obra, señalaba que “la noche se convierte en metáfora, la noche es la oscuridad, la nada, el olvido del día, pero entre la luz y la oscuridad está el atardecer, momento de transición, de resignación y a la vez de esperanza. Y no es un atardecer cualquiera, es un atardecer azul, con lo que este hecho tiene de carga poética y definición: un atardecer sereno”.

En el *Nocturn*, el material temático parte de la melodía inicial a cargo del corno inglés, tras una breve introducción que afianza el carácter de la obra. En esta melodía de arranque es donde se averigua la cercanía de Parera y su Mallorca natal. Es un ejemplo de folclore imaginario, es decir que se trata de una melodía compuesta de forma original por Parera Fons, pero que sin embargo evoca el repertorio popular a través de sus giros y cadencias. Hay un segundo tema de carácter contrastante. En palabras del propio Parera “sigue habiendo sabia isleña”, lo que quiere decir que es evidente la cercanía hacia el repertorio popular sin olvidar el carácter misterioso que domina en la obra a través del desarrollo de estas ideas musicales. Todo ello se afianza a través de un discurso en el que predomina el interés por definir un estado determinado y por evocar un ambiente concreto. La obra de Parera es una especie de elaborado pensamiento cargado de intención poética de la que no son ajenos algunos momentos de contraste que le confieren un plus de variedad.

Camille Saint Saëns

París, 9-X-1835; Argel, 16-XII-1921.

Concierto para piano y orquesta nº 2 en Sol menor, op 22

Composición: 1868. Estreno, París, 13-V-1868.

De los cinco conciertos para piano que Camille Saint Saëns escribió a lo largo de su longeva y prolífica vida, con un catálogo de más de cuatrocientas obras, el número 2 que interpreta la Orquesta Sinfónica de Tenerife, es el concierto más famoso y desde su estreno no ha dejado de interpretarse. Le sigue en fama el número 5 conocido con el nombre de "Egipcio", escrito en parte en 1895 durante una estancia del autor, viajero empedernido, en Luxor. Con ellos situó el concierto instrumental a la altura de los centroeuropeos que dominaban el género, mientras que la mayoría de sus compatriotas, Bizet, Massenet, se dedicaban a escribir óperas. Saint Saëns era un importante pianista, con un estilo sobrio y claro, que le proporcionaría fama internacional. El día de su ochenta y cinco cumpleaños todavía tocó como solista uno de sus conciertos de piano en un gran festival celebrado en París.

En diecisiete días, Saint Saëns escribió el Concierto nº 2 en Sol menor, op 22. El estreno tuvo lugar en París, el 13 de mayo de 1868, en la Sala Pleyel, con la presencia de Franz Liszt. Dirigió Anton Rubinstein y el propio Saint Saëns fue el solista. La obra se estructura en tres movimientos, no hay movimiento lento y el primero *Andante sostenuto* adopta libremente la forma sonata manteniendo los dos temas tradicionales y terminando como una cadenza del solista. El original comienzo está a cargo del piano, que desde el registro grave establece la tonalidad principal. Por ejemplo, en el característico momento a cargo del oboe, lo lírico se une a lo virtuosístico protagonizado por el solista. También el segundo y tercer movimiento parten de la forma sonata. En el primer caso a través de un cierto juego entre los dos temas como si de un *scherzo* se tratara. La presencia de los timbales es un hecho típico de este movimiento y fundamental, pues señalan la base rítmica de la que el piano también participará. En el caso del tercer movimiento, "Presto", se añade un tercer tema ya en la reexposición. Llama la atención el curioso motivo a cargo del piano que en su carácter popular evoca el torbellino de una tarantela napolitana.

En general la obra pianística de Camille Saint Saëns, pese a no ser tan profunda ni emocional como la de algunos de sus contemporáneos, constituye la continuidad estilística entre Liszt y Ravel. Su labor es decisiva en el afianzamiento de la música instrumental francesa. En este sentido, Saint Saëns es un compositor enormemente original que a su propia inventiva añade algunas de las tradicionales características de la música francesa. Un principio de elegancia, el gusto por la precisión en el detalle y la forma, además de una clara voluntad lírica. En sus últimos años, Camille Saint Saëns sufrió la crítica de quienes le consideraban un músico pasado de moda, pero para entonces había explorado muchas novedades. La gran facilidad para componer es también uno de los motivos que se criticaron a la hora de señalar la falta de seriedad y profundidad de su obra. Pero la forma elegante, su forma de expresarse, clara y sin complicaciones, y la técnica refinada son síntomas de un sentido clásico del arte, inteligente y de buen gusto. Saint Saëns hizo una importante aportación a la música francesa, no sólo en el terreno del concierto sino también en el de la música orquestal con ejemplos representativos en el género del poema sinfónico. Pero los conciertos para piano le representan de forma muy estimable. El ya citado "Egipcio" es un buen ejemplo del interés por el exotismo que llega a la música francesa y a partir del cual compuso una ópera como *Samson et Dalila*. El interés de Saint Saëns fue muy amplio defendiendo la música de Wagner, Liszt y Schumann y dando a conocer partituras de Rameau y Mozart. Entre sus discípulos están Fauré y Ravel, continuadores de su labor.

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Hamburgo, 3-II-1809; Leipzig, 4-XI-1847

Sinfonía nº 5 en Re menor "De la Reforma"

Compuesta: 1829-1830. Estreno: 1832.

El programa se cierra con la Sinfonía nº 5 en Re menor "De la Reforma" de Felix Mendelssohn. Autor procedente de una rica y culta familia de banqueros judíos, que le proporcionaron los mejores maestros como Carl Friedrich Zelter, a su vez amigo de Goethe, e importantes amistades como Heinrich Heine, Hoffmann, Wieck, Hegel. Todos admiraron las facultades de un niño prodigio que supo aprovechar sus facultades, obteniendo un buen rendimiento de sus estudios y viajes, lo que le permitió adquirir una gran cultura humanística. Escribió obras de extraordinaria belleza en los terrenos de la música sinfónica y de cámara, el piano, la música incidental, la canción, el oratorio, además de interesantes incursiones en la

composición de piezas para órgano y también en la ópera, donde es autor de un título basado en el episodio cervantino de *Las bodas de Camacho* [*Die Hochzeit des Camacho*]. Su música, perteneciente al mundo romántico, guarda generalmente un sano equilibrio entre una noble inspiración melódica y una realización técnica de impecable perfección, de raíces clásicas, pero acorde a la nueva libertad expresiva de su tiempo. Es el gran representante del sentimentalismo.

Viajero y culto, el autor de *El sueño de una noche de verano* [*Ein Sommernachtstraum*], no sólo fue un importante compositor, sino también notable pianista y director de orquesta. Convirtió a Leipzig y a su Gewandhaus en un importante centro musical. Diseñó una educación moderna y más eficaz junto a sus colegas Reinecke y Moscheles, lo que significó el modelo para la educación profesional musical tanto en Alemania como en los países anglosajones. Como director de orquesta presentó a compositores como Robert Schumann y dio primeras audiciones de numerosas obras. En 1829, exhumó la *Matthäuspassion* [*Pasión según San Mateo*] de Bach, un autor admirado en los restringidos círculos de los entendidos; su obra era objeto de estudio y admiración pero aún estaba lejos del reconocimiento público. Fue Mendelssohn el que hizo posible que la música de Bach volviera a sonar en las iglesias y en las salas de concierto, y fuera asimilada y comprendida por los compositores románticos. Su quinta sinfonía tiene mucho que ver con esta orgullosa reconstrucción de las raíces musicales del país.

Mendelssohn compuso dos grupos de sinfonías. El primero consta de trece obras breves para orquesta de cuerda que escribió entre 1821 y 1823 cuando contaba entre doce y catorce años. El segundo grupo consta de cinco sinfonías para orquesta —en la segunda “Lobgesang” emplea también el coro— que, excepto la primera, fueron escritas entre 1832 y 1842, época de madurez, aunque hay que tener en cuenta que Mendelssohn falleció a los treinta y ocho años. Comienza a trabajar en la Sinfonía nº 5, en 1829 con el fin de estrenarla al año siguiente coincidiendo con el tricentenario de la Confesión de Augsburgo, el texto fundacional de la nueva iglesia surgida de la reforma luterana. De ahí que a esta sinfonía se la conozca con el nombre de “Sinfonía de la Reforma”. Su estreno no tuvo éxito y el propio autor renunció a publicar la obra. Se editó veintiún años después de su muerte y por ello está catalogada como la última, con el número cinco.

La severidad de la obra se refleja en la densidad de sus cuatro movimientos. El primero, “Andante”, evoca una atmosfera casi religiosa marcada por la presencia de diversos temas litúrgicos como entre ellos el *Magnificat* del tercer tono, el *Nunc Dimittis* gregoriano y un tema del llamado *Amen* de la Iglesia de Dresde, que más tarde Wagner inmortalizó como *leitmotiv* del Santo Grial en *Parsifal*. El segundo movimiento, “Allegro con fuoco”, tiene la originalidad de mezclar el espíritu luterano con la ligereza misteriosa de los típicos *scherzi* de Mendelssohn. El tercero, “Andante”, está dominado por una expresiva melodía a cargo de la cuerda, una especie de “romanza sin palabras” —las más evocadoras obras para piano de Mendelssohn, se reúnen bajo este título— que sirve sobre todo para introducir el último movimiento. En este tiene una presencia muy importante el contrapunto de clara vinculación con la música religiosa. Mendelssohn mezcla además la melodía del famoso coral luterano “Ein’Feste Burg ist unser Gott” [“Nuestro Dios es una poderosa muralla”], también utilizado por Bach. El coral se va transformando a través de diversos tratamientos contrapuntísticos. Es inevitable pensar en la influencia de Bach y su música a la que Mendelssohn estuvo tan cercano. Al final, el coral se convierte en un grandioso himno orquestal que remata coherentemente el sentido pseudo religioso de esta composición.

© Concha Gómez Marco

Artículos de enciclopedia

TRANCHEFORT, Francois-Rene, en *Guía de la música sinfónica*, versión española de Eduardo Rincón. Alianza Editorial, Madrid, 1989.

HONEGGER, Marc, *Diccionario de la música. Los hombres y sus obras*, edición española de Tomas Marco. 2 vol. Espasa-Calpe, Madrid, 1988.

Discografía

PARERA FONS, Antoni *Nocturn per a un capvespre blau*

No existe grabación comercializada. Para su estudio se ha utilizado una copia del concierto de la OBC, facilitada por la gentileza de Radio Clásica, RNE.

PARERA FONS, Antoni, *Les trente-trois noms de Dieu*, sobre texto de Marguerite Yourcenar, 1 CD, Decca y Semana de Música Religiosa de Cuenca [SMR], 0028947664611, 2008; José van Dam, bajo-barítono, Antoni Parera Fons, piano.

SAINT-SAËNS, Camille, Concierto para piano nº 2, en *Saint-Saëns, Concierto para piano nº 2 / Schumann: Concierto para piano / Liszt: Concierto para piano nº 1*, 1 CD, The Rubinstein Collection, vol. 53, BMG 9026-63053-2 (1956, 1958, 1967), 1999; Artur Rubinstein, piano. Symphony of the Air, Alfred Wallenstein, dirección.

MENDELSSOHN, Felix, Sinfonía nº 5, en *Sinfonías nº 1, 2, 3, 4 y 5. Oberturas, Las Hébridias, El sueño de una noche de verano y La bella Melusina*, 4 CDs, Deutsche Grammophon, 415 353-4 (1985); London Symphony Chorus and Orchestra, Claudio Abbado, dirección.

MENDELSSOHN, Felix, Sinfonía nº 5, en *Mendelssohn Sinfonía nº 5 / Saint-Saëns: Sinfonía nº 3 para órgano*, 1 CD, Auvidis UCD 16587 (Forlane) (1956, 1958), 1989; London Philharmonic Orchestra, Eugene Goossens, dirección.