CONCIERTOS DE ABONO

TEMPORADA 2021 / 2022

DIRECTOR TITULAR Y ARTÍSTICO **CARLOS DOMÍNGUEZ-NIETO**

10° CONCIERTO

LA HISTORIA DE UN SOLDADO

Jueves 12 y viernes 13 de mayo de 2022 Gran Teatro de Córdoba a las 20.30 h.

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) Serenata nº 2 en la mayor, op. 16 (1859)

En colaboración con el Conservatorio Superior de Música "Rafael Orozco"

PAUSA

IGOR STRAVINSKI (1882-1971) La historia de un soldado (1917)

Para ser leída, tocada y bailada, en dos partes

Edición 1.987 de Igor Stravinski, Texto de Charles Ferdinand Ramuz J. and W. Chester Ltd., of London Editores y propietarios

Texto: Charles Ferdinand Ramuz **Música:** Igor Stravinski

Narradora: Tamera Rueda El soldado: Alejandro Garasa El diablo: Paula Domínguez y

Javier Valdizán

La princesa: Lucía Pareja

Director de escena:

Dominik Wilgenbus

Asistente de dirección:

Paula Domínguez

Coreografía: Ana Lia de Paz Mora Inés García Pérez-Mallaina Maquillaie: Valentina Guzmán

Sousluaga

Iluminación y sonido: Óscar Gálvez

Violín: Hoang Linh Chi

Contrabajo: Nazaret Kiourtchian Clarinete: Joaquín Calderón

Fagot: José Giner Corneta: Arturo García Trombón: Rafael Martínez Percusión: Cristina Llorens

En colaboración con la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba y el Conservatorio Profesional de Danza de Córdoba

ORQUESTA DE CÓRDOBA

Director

CARLOS DOMÍNGUEZ-NIETO

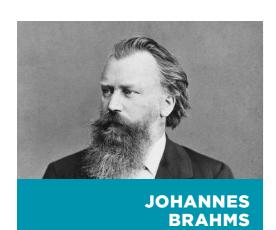
TEMPORADA

2021 | 2022

10° CONCIERTO DE ABONO LA HISTORIA DE UN SOLDADO

ORQUESTA DE CÓRDOBA

DIRECTOR TITULAR Y ARTÍSTICO CARLOS DOMÍNGUEZ-NIETO

- * 7 de mayo de 1833, Hamburgo † 23 3 de abril de 1897, Viena
- Serenata nº 2 en la mayor, op. 16

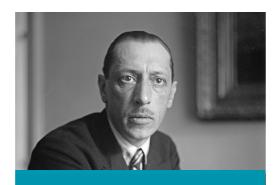
COMPOSICIÓN / 1859 ESTRENO / 10 de febrero de 1860 DEDICATORIA / A Clara Schumann, amiga personal del autor

Los comienzos artísticos de Johannes Brahms fueron modestos: su educación musical lo era v le permitía alcanzar a moverse en la periferia del mundo profesional, tocando piezas populares en encuentros sociales para ganarse la vida. Con veinte años se unió al violinista Eduard Reményi en un viaie por Renania en el que conoció al también violinista Joseph Joachim quien, impresionado por las composiciones del joven hamburgués lo instó a presentarse ante los Schumann en Düsseldorf De este encuentro surgió la amistad imperecedera entre Brahms v Clara v el entusiasmo desbordado de Robert por su joven amigo. Tan grande fue éste que el joven compositor se sintió abrumado ante la obligación de responder a las expectativas creadas por las efusivas declaraciones de su afamado mentor: "Ha llegado uno del que podemos esperar todo tipo de maravillas. Su nombre es Johannes Brahms" escribió en un artículo sobre jóvenes compositores.

Brahms estaba hondamente impresionado por la obra de Beethoven y como compositor no se consideraba digno de seguir los pasos del maestro, aunque ese fuese realmente el camino que de forma instintiva quería recorrer. La modestia del hamburgués le llevó a ser extremadamente cauteloso en la magnitud de sus obras, sin exagerar la ambición ni quedarse corto en las expectativas: sus primeras obras puramente sinfónicas -si dejamos de lado el primer concierto para piano- son las dos serenatas, obras consideradas música de entretenimiento. Consideradas, porque la segunda es, en manos de Johannes Brahms, algo más que entretenimiento, sin duda.

La primera decisión del autor es audaz: orquesta para una sección de viento completa y descarta los violines en la de cuerda. El resultado es sorprendente; el brillo perdido al eliminar los violines se gana en calidez con las violas como voz más aguda y el cambio en el color de las cuerdas se recupera con la robustez de la sección de vientos, posibilitando la creación de atmósferas aterciopeladas, a veces rumorosas, entre dos luces. Parece que Brahms quiere comenzar su obra sinfónica con brisas, que ya habrá sinfonías para desatar tempestades.

Es quizás el *Allegro moderato* el movimiento en el que más claramente se puede observar resultado del cambio de color orquestal: el primer tema se dibuja dulce y cantabile en los vientos sobre el cálido fondo en las cuerdas. El breve Scherzo que le sique es exuberante v prepara el contraste con el *Adagio, non* troppo, el movimiento más apreciado por Clara Schumann, que lo tocaba con frecuencia en el piano. Persuasivo y ondulante, grave v generoso, la concisión de sus frases evita llegar más allá de lo conveniente en una pieza de "entretenimiento", al menos de forma aparente: la densidad brahmsiana se oculta bajo la amable superficie, para quien quiera bajar a visitarla. El Quasi menuetto es un hermoso Scherzo camuflado, reposado y digno que precede al Finale, el más danzable de los movimientos y el más brillante también.

IGOR STRAVINSKI

- * 17 de junio de 1882, Oranienbaum, Rusia † 6 de abril de 1971, Nueva York
- La historia de un soldado

COMPOSICIÓN / 1917 ESTRENO / 29 de septiembre de 1918, Lausanne, Suiza

"Esta época, a finales del año 1917, fue la más dura de mi vida. Estaba totalmente desanimado, (...) mi situación económica era más difícil que nunca. La revolución comunista que acababa de triunfar en Rusia me privó de los últimos recursos que de vez en cuando recibía de mi país. Por así decirlo, me encontraba frente a la nada, en un país extranjero y en plena guerra".

Al comenzar la Primera Guerra Mundial, Stravinski se refugió en Suiza y resistió las duras condiciones de vida dedicándose a componer para obras escénicas con pocos instrumentos, pocos actores y pocas exigencias presupuestarias. Como compañero de viaje para esta aventura tuvo a Charles Ferdinand Ramuz, uno de los máximos exponentes de las letras suizas a comienzos del siglo XX.

Lógicamente, la experiencia personal de la guerra y las estrechas condiciones para componer y estrenar llevarían al compositor ruso a abrir una nueva etapa en su obra: *La historia de un soldado* marca su ruptura con la orquestación a la rusa, lo que le permite orientarse hacia agrupaciones más reducidas e indagar en nuevas sonoridades, facilitando su tránsito hacia "su" neoclasicismo, que no se parece al del resto de compositores.

Para elaborar el texto, escrito íntegramente en verso, Ramuz fusiona dos cuentos tradicionales rusos recopilados por Afanasiev sobre el tema del engaño del Diablo a los humanos, pero lo aleja del relato ruso, escorándolo hacia el Fausto de Goethe, aunque en forma de breve cuento con un estilo muy directo, claro y concentrado, estilo que comparte con la música en un tejido delicado y muy eficaz.

La historia es la de un soldado que regresa de permiso a casa v es burlado por el Diablo, en forma de un desconocido que le sugiere cambiar su violín por un libro mágico con el que podrá conocer el futuro... El soldado acepta el trueque y pasar tres días en compañía del desconocido con el fin, por una parte, de enseñarle a tocar el instrumento y, por otra, de aprender a interpretar el contenido del libro. Pero en vez de tres días, ha pasado con el Diablo tres largos años, tras los cuales vuelve a su aldea y nadie lo reconoce - ni su madre, ni su prometida. a la que encuentra ya casada y con hijos-. El soldado utiliza entonces su libro para volverse inmensamente rico. Incapaz de contentarse con su fortuna, juega a las cartas contra el Diablo: su dinero contra el violín. El Diablo gana de nuevo pero, embriagado por sus ganancias, se deja robar el violín. El soldado se dirige entonces al palacio real para sanar a la princesa con la música de su instrumento, pues el rey ha prometido la mano de su hija enferma a quien le devuelva la salud. Pero, tras conseguirlo, el soldado y la princesa, en su insaciable búsqueda de una mayor felicidad, abandonan el reino, desobedeciendo así al Diablo, que los castiga llevándose al soldado al infierno.

La necesidad de obtener ingresos de alguna forma llevó a Stravinski a reunir a algunos amigos entorno a este proyecto de presupuesto mínimo: la idea era crear un teatrito ambulante que fuera fácil de transportar y una compañía en la que tanto los instrumentistas como los actores se redujeran al mínimo posible.

Sin embargo, lo que pueden ser limitaciones para muchos, son oportunidades para otros: al reducir la formación a siete instrumentos -violín y contrabajo, clarinete y fagot, trombón y corneta, percusión- y un director -Ernest Ansermet-, Stravinski encuentra nuevas posibilidades expresivas: "Esta idea tenía otro factor que me seducía. Era el interés que suscita en el espectador la visión de estos instrumentistas, cada uno con su papel concertista... La visión del gesto y del movimiento de cada parte del

cuerpo que produce esta música constituye una necesidad esencial para llegar asimilarla en toda su extensión". A partir de esta idea, la obra se ordena espacialmente en tres bloques: en el centro, la escena y los actores, a un lado los músicos y al otro el narrador en su atril, pasándose unos a otros la palabra o combinándose de diferentes formas.

El sonido creado por esta singular formación y por la curiosa condición de que todos los instrumentos actúan como solistas se acerca más a la música de circo o de feria, lo que no es óbice para la obra contenga una gran diversidad estilística que abarca formas como la fanfarria, el coral, el vals, el ragtime, el tango o el pasodoble. La sucesión de climas musicales que acompañan al texto y su concisión apuntalan la linealidad del relato, que continúa implacable en su avance hacia un final catastrófico mientras la música se va haciendo presente de forma cada vez más intensa, hasta hacer coincidir intensidad musical y tragedia narrativa al final. La depurada música compuesta por Stravinski es muy acertada a la hora de narrar la terrible situación en la que se encuentra el soldado: el sonido áspero, afilado y caustico forma una eficaz imagen especular, un refleio sonoro de lo que se cuenta y se representa en la escena. Por otra parte, las disonancias y el contrapunto cortante alejan el relato de todo romanticismo, acercándolo a la amargura del soldado v. probablemente de toda la compañía teatral-musical.

Cerrando el círculo de las desgracias fuera y dentro de la escena, la obra sólo se representó en su estreno en Lausanne, ya que el avance de la gripe española por Europa abortó la gira prevista; Stravinski habría de esperar hasta 1924 para volver a verla en cartel.

PRÓXIMO CONCIERTO DE ABONO Jueves 2 de junio de 2022

Gran Teatro de Córdoba a las 20.30 h.

LA SINFONÍA DEL RHIN

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) Sinfonía nº 25 en sol menor KV. 183 (1773)

ROBERT SCHUMANN (1810-1856) Sinfonía n° 3 en mib mayor, op. 97, "Renana" (1850)

DOMINIK WILGENBUS

Dominik Wilgenbus nació en Memmingen y creció en Borken/Westfalia (Alemania). Estudió dirección teatral con August Everding v Cornel Franz en Múnich v desde entonces ha trabajado como director de escena, traductor, autor y conferenciante. También es cofundador de varios teatros, como el Teatro Metropol (1997), el Teatro de ópera de la Pasinger Fabrik de Múnich (1999) v la Ópera de Cámara de Múnich (2005). Con este último ha hecho una serie de redescubrimientos de obras de teatro musical del pasado, incluvendo El matrimonio secreto de Cimarosa. La Cecchina de Piccinni. La urraca ladrona de Rossini. Los graciosos Nibelungos de Oscar Straus y, más recientemente. Talestri de Maria Antonia Walpurgis. Las creaciones propias son el pasticcio de Haydn iPagas infiel! o no, o el proyecto de F. Schubert Kaspar Hauser.

Sus actividades como director lo han llevado al Teatro Gärtnerplatz de Múnich, la Volksoper de Viena, el Teatro Gorki de Berlín y en varias ocasiones a Dortmund, Gießen, Klagenfurt, Leipzig y Rostock. El musical sobre Heidi con música de HC Mylla, escrito y dirigido por él, ha estado en el programa de la Musikalische Komödie de Leipzig desde 2004. Escenificó "Orlando" de Händel con el Carissimi Consort para el Verano Barroco de Múnich, "Bezaubernes Fräulein" de Ralph Benatzky en el Festival Klangbogen de Viena y su "El mundo de la luna" de Haydn para el Festival de Verano J:Opera, entre otros, en el año del aniversario de Haydn. Ha representado obras en Viena (Tamerlano), Múnich (Cyrano de Bergerac). Meiningen (El empresario de Smyrna) y en el Teatro de Verano de La Haya (Amadeus).

Le gusta trabajar como profesor y director con estudiantes universitarios, actualmente en "Enfant et les sortilèges" de Ravel en Lübeck y regularmente en el Conservatorio de Maastricht y en los Jeunesses Musicales en Weikersheim. En 2021 representó "Così fan tutte" en Coburg, "Clemenza di Scipione" de J. Chr. Bach en Eisenach y su propio musical, "La vaca Carmen" en Múnich.

ORQUESTA DE CÓRDOBA
Director invitado
JUAN CARLOS LOMÓNACO