Conciertos de Abono

CONCIERTO 10
A LA MEMORIA DE UN ÁNGEL

CHARLES IVES (1874-1954)
La pregunta sin respuesta (1908)

ANTON WEBERN (1883-1945)
Passacaglia, op. 1 (1908)

- PAUSA -

ALBAN BERG (1885-1935)
Concierto de violín "A la memoria de un ángel" (1935)

I. I. Andante – Allegretto
II. II. Allegro – Adagio

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Sinfonía No. 8 en si menor, "Incompleta" (1822)

I. I. Allegro moderato
II. II. Andante con moto

Birgit Kolar, violín

ORQUESTA DE CÓRDOBA

Pablo Rus Broseta, director invitado

No está permitido tomar fotografías ni vídeos durante la actuación. Por favor, no molestes a otros espectadores con la pantalla de tu móvil en el concierto. **Asegúrate de que permanece en silencio durante toda la actuación.**

PRÓXIMO CONCERTO DE ABONO
A HAMBURGO EN VAPORETTO

JUE 8 JUNIO **2023**
Gran Teatro de Córdoba, a las 20:00 h.

Con obras de Giuseppe Sammartini, Antonio Vivaldi y Johannes Brahms

Sophia Schambeck, flautas de pico.

zum.es

ORQUESTA DE CÓRDOBA

Junta de Andalucía
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico

Diputación de Córdoba
Delegación de Cultura

fundaciones cajasur

IMGEMA Real Jardín Botánico de Córdoba
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
IMAE
ESAD CÓRDOBA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA LUIS DEL RÍO
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA RAFAEL OROZCO
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CÓRDOBA Manuel Zeyab

elDía DE CÓRDOBA
ABC CÓRDOBA
CORDÓPOLIS
CÓRDOBA 80 ANIVERSARIO

PROGRAMA

CONCIERTO 10 DE ABONO
A LA MEMORIA DE UN ÁNGEL

JUE 18 Y **VIE 19** MAYO **2023**
Gran Teatro de Córdoba, a las 20:00 h.

ORQUESTA DE CÓRDOBA
30 AÑOS

Birgit Kolar, violín

PABLO RUS BROSETA
director invitado

Pablo Rus Broseta es uno de los directores españoles más valorados del circuito internacional. En 2015, fue nombrado Director Asistente de Seattle Symphony, consiguiendo al poco tiempo el puesto de Director Asociado, que ostentó hasta 2019.

Pablo Rus Broseta ha dirigido orquestas como la BBC Symphony, Orchestre Les Siècles, Detroit Symphony, Orlando Philharmonic, North Carolina Symphony, Houston Symphony Orchestra, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Beethoven Orchester Bonn, Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Bilkent Symphony Orchestra, Basel Sinfonietta, Orquesta y Coro Nacionales de España, Orquesta de RTVE, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquestra de la Comunitat Valenciana (Palau de les Arts), Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya o Ensemble Intercontemporain. Especialmente estrecha es su relación con orquestas como la WDR Sinfonieorchester de Colonia, SWR Symphonieorchester de Stuttgart, Orquestra Sinfónica de Porto Casa da Música, y el Ensemble Modern de Frankfurt.

Asimismo, ha sido invitado a dirigir en numerosos festivales, como el Klangspuren Schwaz, Transart Festival de Bolzano, Cresc… bienal de Frankfurt, Strasbourg Festival Musica, Donaueschinger Musiktage, Wittener Tage für Neue Kammermusik, o el Festival Ensems de Valencia.

A lo largo de los últimos años, ha tenido oportunidad de trabajar de cerca con compositores como Wolfgang Rihm, Hans Zender, Thomas Adès, Magnus Lindberg, Francisco Coll o Pierre Boulez.

En 2018 presentó su primer CD con Seattle Symphony (Canteloupe Music), con música del compositor americano Michael Gordon. En 2022 lanzó su segundo disco, con música de Marc García Vitoria, junto a la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana y el viola Joaquín Riquelme.

Birgit Kolar
violin

Nació en 1970 en Waidhofen/Ybbs (Austria), donde, a la edad de seis años comenzó a estudiar el violín en la escuela de música local.

Desde 1982 estudió en la Universidad de Música de Viena con el concertino de la Orquesta Filarmónica de Viena, Rainer Küchl y su asistente Jela Spitkova. Continuó sus estudios con Wolfgang Schneiderhan en Lucerna, Robert Masters en Londres y Josef Luitz en Viena.

En 1992 fue finalista y premiada en el Concurso Internacional Yehudi Menuhin, donde dio un concierto bajo la batuta de Lord Menuhin.

Ha ofrecido conciertos como solista en varios festivales de Europa, Japón y Sudamérica.

Del 1999 al 2008, Birgit Kolar tocó con miembros de la "Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks", y del "Münchner Streichquartett". En 2009 fundó, junto con miembros de la "Wiener Philharmoniker" y de la "Wiener Symphoniker" el "Seraphin Quartett Wien".

Birgit Kolar ha sido concertino de la Orquesta Bruckner de Linz, la Orquesta Sinfónica de Viena y hasta 2005 de la Orquesta de la Radio de Munich. Como concertino, ha sido invitada a varias orquestas europeas, como la Orquesta Estatal de Baviera (Münchner Staatsoper), la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu, la Orquesta Filarmónica BBC, la Orquesta Filarmónica de Bergen, la Orquesta Filarmónica de Copenhagen, etc.

Del 2003 al 2009 ha sido docente en la Universidad de Música de Viena, y en 2011 en la Universidad de Arte de Graz.

Birgit Kolar toca un violín Carlo Bergonzi, Cremona 1723 de la colección de instrumentos propiedad del Banco Nacional de Austria.

Foto Pablo Rus Broseta © Nina Reinsdorf / Foto portada Birgit Kolar ©George Yammine

Retrato de Charles Ives. Fuente: Lebrecht Music and Arts.

CHARLES IVES
* Danbury, Connecticut, 1874
† Nueva York, 1954

La pregunta sin respuesta

COMPOSICIÓN / 1908.
ESTRENO / El 11 de mayo de 1946 en la Universidad de Columbia (Nueva York) por la orquesta de cámara de la Escuela Juilliard. Dir.: Edgar Schenkman (en el escenario) y Theodore Bloomfield (fuera del escenario).

A principios del siglo XX se respiraban aires de cambio. Anunciaban un nuevo mundo que ni siquiera llegaba a intuirse, pero que todos los artistas aspiraban a encontrar. En la música parecía que no quedaba nada por hacer. Dejaron ya su huella en la historia compositores como Wagner, Verdi, Brahms, Mahler, Debussy… Durante esos años, un agente de seguros estadounidense, Charles Ives, dedicaba sus ratos libres a probar distintas ideas en su música. No tenía nada que perder, jamás dependió de la composición para ganarse la vida, y para muchos esta libertad fue la culpable de que experimentara de forma casi premonitoria con las técnicas musicales que dominarían la música culta del siglo XX, como la politonalidad y la polirritmia.

Decidió dedicar una de sus obras a explorar la "eterna cuestión" de la existencia humana. *La pregunta sin respuesta* es una brevísima pieza concebida como un *collage* en tres capas sonoras distintas, cada una con su propia instrumentación. La trompeta solista (que puede ser sustituida por un corno inglés, oboe o clarinete) plantea la "eterna pregunta de la existencia" como un motivo atonal de cinco notas. Cuatro flautas (la tercera y la cuarta reemplazables por oboe y clarinete), en el papel de la humanidad, buscan una respuesta, primero suave y lentamente, recogiendo partes del motivo de la trompeta, y después, de manera más rápida y frenética con disonancias más intensas. Mientras tanto, las cuerdas (con sordina y en ocasiones situadas fuera del escenario) proporcionan un telón de fondo tocando una "melodía sin fin". Según el programa que dejó escrito Ives, representan "el silencio de los druidas, quienes ni saben, ni ven, ni oyen nada". La pregunta, de este modo, queda suspendida en el aire. Ninguno de los seguros que vendía Ives protegía ante la incertidumbre de la vida.

Retrato de Anton von Webern (detalle) por Max Oppenheimer

ANTON WEBERN
* Viena, 1883
† Mittersill, Salzburgo, 1945

Passacaglia, op. 1

COMPOSICIÓN / 1908.
ESTRENO / El 4 de noviembre de 1908 en Viena. Dir.: el compositor.

Para la denominada "trinidad vienesa" conformada por Arnold Schönberg y dos de los protagonistas de este programa, sus discípulos Anton Webern y Alban Berg, la música de principios del siglo XX debía explorar un lenguaje nuevo desintegrando el anterior. Anton Webern conocía como pocos ese pasado musical que pondría en jaque. Había estudiado musicología con Guido Adler en la Universidad de Viena y se doctoró en 1906 con una tesis sobre la colección de motetes *Choralis Constantinus* del compositor renacentista Heinrich Isaac.

La composición con la que puso fin a cuatro años de formación bajo la tutela de Arnold Schönberg, su *Passacaglia* op. 1, tenía que reflejar de algún modo esta deuda con el pasado a la vez que dar cabida al nuevo lenguaje que le proponía explorar su maestro. Probablemente por eso estaba inspirada en una forma musical del siglo XVII de la que tomaba su título, la *passacaglia* o pasacalles, que consistía en una serie de variaciones sobre un *basso ostinato*.

"Es un tema y veintitrés variaciones, las once primeras en re menor, las cuatro siguientes en re mayor y las ocho restantes de nuevo en re menor", así resumía Webern las tres secciones de su propia obra. Pero este primer *opus* era mucho más que eso. Constituía su carta de presentación y, por su carácter aún tonal, llegaría a ser su composición más interpretada y la más comprensible para el gran público, a pesar de los avances de su música posterior.

Dos años antes de su estreno en 1908, Webern había perdido a su madre, a cuya memoria dedicaría la mayor parte de su producción: "todas mis obras desde *Passacaglia* en adelante se relacionan con la muerte de mi madre". Y no sería el único de este programa que recordaría en su música a un ser querido…

Notas al programa: Cristina Roldán

Fotografía de Franz Werfel , Alma Mahler y Manon Gropius 1924. Venecia, Italia. Fuente: Mahler Foundation.

ALBAN BERG
* Viena, 1885
† Viena, 1935

Concierto de violín "A la memoria de un ángel" (1935)

COMPOSICIÓN / 1935.
ESTRENO / El 19 de abril de 1936 con el violinista Louis Krasner y la Orquesta Pau Casals en el XIV Festival de la Sociedad Internacional para la Música Contemporánea, en Barcelona. Dir.: Hermann Scherchen.

Cuando el violinista Louis Krasner propuso a Alban Berg la composición de un concierto por una tentadora suma de dinero (1.500 dólares), este declinó la invitación al estar enfrascado en la escritura de su ópera *Lulú*. Ni siquiera le convencieron los argumentos de Krasner sobre cómo la música dodecafónica (esa que exigía que se utilizaran las doce notas de la escala antes de poder repetir ninguna de ellas) necesitaba para hacerse popular de un género tan amigable para el público como el concierto. Berg era metódico y lento en la composición y no podía distraerse de sus planes.

Sin embargo, estos dejaron de importar un fatídico 22 de abril, cuando Manon Gropius, la hija de dieciocho años de Alma Mahler (viuda de Gustav) y el conocido arquitecto Walter Gropius, murió de polio. Berg, quien la consideraba como la hija que nunca tuvo, dejó de trabajar en el acto final de *Lulú* (que permanecería incompleto) para dedicarle el concierto deseado por Krasner. "Antes de que haya pasado este terrible año —escribió en una carta a Alma—podrás escuchar, en una partitura que dedicaré 'a la memoria de un ángel', lo que siento y no puedo expresar". Probablemente el término "ángel" no solo lo utilizara para referirse a las cualidades de Manon, a quien Elias Canetti describía como "¡una gacela angelical del cielo!", sino como un guiño a aquel papel que ella quiso interpretar como actriz, el "primer ángel" en la adaptación realizada por Hugo von Hofmannsthal de *El gran teatro del mundo* de Calderón, y que su padrastro Franz Werfel le impidió encarnar. Quién le iba a decir a Berg que aquel "terrible año" sería también el último para él y ese concierto, por tanto, su obra postrera.

El concierto se estructura en dos partes, cada una de las cuales contiene dos movimientos que se tocan sin interrupción. Según el propio Berg, en la primera (*Andante-Allegretto*) intentó retratar a Manon antes de su enfermedad. La segunda (*Allegro-Adagio*), en cambio, se vuelve oscura y macabra. Se inicia con frases enérgicas que introducen un conjunto de variaciones sobre el coral luterano "Es ist genug! Herr wenn es Dir gefällt": "¡Es suficiente! ¡Señor, si te complace, ven! Mundo, buenas noches. Voy a la casa celestial con el corazón lleno de alegría. Mis penas permanecen abajo…".

FRANZ SCHUBERT
* Viena, 1797
† Viena, 1828

Sinfonía No. 8, D. 759 ("Incompleta") (1822)

COMPOSICIÓN / 1822.
ESTRENO / El 17 de diciembre de 1865 en Viena. Dir.: Johann von Herbeck.

El epitafio de la lápida de Schubert, escrito por el dramaturgo Franz Grillparzer, dice: "El arte de la música ha sepultado aquí un rico tesoro, pero aún más esperanzas". No se equivocaba. Tras la temprana muerte del compositor a los 31 años, su música se siguió tocando, incluyendo algunos estrenos póstumos como el de su *Sinfonía No. 9 en do mayor, "La Grande"*, y el de la que nos ocupa, la *Sinfonía No. 8 en si menor, "Incompleta"*, interpretada por primera vez en 1865 tras llegar a las manos del director Johann von Herbeck. Contrariamente a lo que puede suponerse, no fue la muerte la que impidió que Schubert la acabara (solo consta de dos movimientos de los cuatro tradicionales). Tenía por aquel entonces 25 años y le quedaban seis de vida en los que compuso una enorme cantidad de música. Y aunque los musicólogos han tratado de buscar las razones para que la dejara así, pidiendo, incluso, a la inteligencia artificial que la acabara, quizás sea más útil aferrarse al silencio de los druidas que proponía Ives y compensar la falta de respuestas con la extraordinaria belleza y calidad de estos dos movimientos. Tal vez, como señalaba el director de orquesta Nikolaus Harnoncourt a propósito de esta sinfonía inconclusa, "la forma es perfecta y simplemente no hay nada más que decir".