

Uno de los platos más suculentos de esta temporada. La *Quinta Sinfonía* de Mahler refleja el viaje interior del compositor y sus reflexiones sobre la vida, la muerte y la lucha humana. Desde el sombrío y desgarrador primer movimiento hasta el esperanzador y triunfante final, la sinfonía aborda temas universales de amor, pérdida, redención y trascendencia.

Como preámbulo, la Orquesta de Córdoba estrena una nueva obra del compositor barcelonés Ferran Cruixent, que extiende la mirada existencialista de Mahler a los retos actuales de las realidades digitales.

5º CONCIERTO DE ABONO QUINTA DE MAHLER

PROGRAMA

FERRAN CRUIXENT (*1976)

Metaverso III (2024) - Estreno absoluto, obra por encargo de la FUNDACIÓN SGAE y la AEOS

Game Start (Inicio del juego)

Side A: Coupling (Cara A: acoplamiento)

Side B: World on a wire (Cara B: el mundo conectado)

Game over (Fin del juego)

- PAUSA -

GUSTAV MAHLER (1860-1911)

Sinfonía n.º 5 en do sostenido menor (1902)

Primera Parte

*Con paso mesurado. Severo. Como una procesión fúnebre
Tempestuoso y animado. Con la mayor vehemencia*

Segunda Parte

Scherzo. Vigoroso, no demasiado rápido

Tercera Parte

Adagietto. Muy lento

Rondo-Finale. Allegro

INTÉRPRETES

Pablo Rus, director

Colaboración con la academia orquestal OJC

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.

TEMPORADA 2023/24

ORQUESTA DE CÓRDOBA

PRÓXIMOS CONCIERTOS

DOM 4 FEB 2024 | FAMILIARES Allegro

JUE 8 FEB 2024 | ABONO 6 Fiesta Viva y Ruidosa

JUE 29 FEB 2024 | EXTRAORDINARIO Concierto
del Día de Andalucía

COMPRA
ENTRADAS
Y ABONOS
ONLINE

Consortio Orquesta de Córdoba

Patrocinadores y colaboradores

ENAMÓRATE DE LA CLÁSICA

orquestadecordoba.org

ORQUESTA DE CÓRDOBA

QUINTA DE MAHLER

JUE 18 & VIE 19 ENERO 2024

Gran Teatro de Córdoba, 20:00 h

PABLO RUS, director

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. Con dicha orquesta ha colaborado con solistas como Itzhak Perlman, Renée Fleming o Joshua Bell. Haciéndose cargo de una gran variedad de programas, ha dirigido monográficos de Prokofiev, Shostakovich, Brahms, etc.

Otros solistas con los que ha trabajado estas últimas temporadas han sido Beatrice Rana, Yo-Yo Ma, Edgar Moreau o Ingrid Fliter, entre otros. Pablo Rus Broseta ha dirigido orquestas como la BBC Symphony Orchestra (sustituyendo a François-Xavier Roth en el Barbican Hall de Londres, con un programa monográfico dedicado a Pierre Boulez), 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, Orquesta de la Comunitat Valenciana (Palau de les Arts), Orquesta Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya o Ensemble Intercontemporain. Especialmente estrecha es su relación con orquestas como la WDR Sinfonieorchester de Colonia, SWR Sinfonieorchester de Stuttgart, Orquesta 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 Ensembles de Valencia.

Su repertorio abarca desde Rameau hasta John Adams, centrándose especialmente en el gran repertorio sinfónico. 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, de quien recibió clases magistrales en el marco del Festival de Lucerna en 2011.

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 Orquesta de la Generalitat Valenciana y el viola Joaquín Riquelme.

FERRAN CRUIXENT, compositor

Ferran Cruixent (Barcelona, 23-VII-1976) es uno de los compositores catalanes más interpretados a nivel mundial, radicado en Barcelona. Compositor residente en el Palau de la Música Catalana durante la temporada 2022-23.

Su repertorio incluye obras encargadas para orquesta, cámara, danza y artes visuales, y sus obras sinfónicas han sido interpretadas por más de 40 orquestas diferentes en todo el mundo (Detroit Symphony Orchestra, Bayerisches Staatsorchester, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern, Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, MDR -Sinfonieorchester Leipzig, Orquesta OBC, Staatskapelle Weimar, Beijing Symphony Orchestra, Shaanxi Philharmonic Orchestra, Orquesta Filarmónica de Bogotá, etc.) y con directores como Leonard Slatkin, Kazushi Ono, Christoph Poppen, Hannu Lintu, Omer Meir Wellber, Karl-Heinz Steffens, Carmen Moral, Antony Hermus,

entre muchos otros. (Ver lista completa de artistas intérpretes o ejecutantes).

Estudió Piano y Solfeo en el “Conservatorio Superior de Música de Barcelona”, completando sus estudios en 1999. Paralelamente también estudió violín, acústica, contrapunto, fuga y canto.

Tras estos estudios, estudió tanto Composición Contemporánea como Composición para cine y TV en la “Hochschule für Musik und Theatre München” (Alemania), finalizando con un Master Class Diplomado en Composición Contemporánea en 2006.

LAS OBRAS Y SUS AUTORES

FERRAN CRUIXENT (*1976) *Metaverse III (para orquesta sinfónica)*

Considerado como uno de los compositores españoles de máxima proyección internacional de su generación, Ferran Cruixent tiene una clara intención de conectar la creación musical de vanguardia con las nuevas tecnologías, siendo *Metaverse III* un ejemplo de tal inquietud como continuidad de una serie de obras que vienen surgiendo desde hace más de una década, entre las que destacan las que integran su tetralogía más característica; *Cyborg* (2009), *Virtual* (2011), *Big data* (2016) y *Deus ex machina* (2018). Escrita para una plantilla orquestal integrada por tres flautas, dos oboes, tres clarinetes, tres fagotes, seis trompas, tres trompetas, tres trombones, tuba, timbales más dos percusiones y completa sección de cuerda, tiene una duración alrededor de veinte minutos, simultaneando un texto original del compositor que es recitado por los músicos. Nada mejor que las indicaciones del propio autor, que a continuación se exponen, para explicar su contenido:

“*Metaverse III*, encargo de la Fundación SGAE, la AEOS y la Orquesta de Córdoba, es una obra de veinte minutos para gran orquesta, que continúa la serie de composiciones musicales para diferentes formaciones (*Metaverse I*, *Metaverse II*) que cuestionan la relación entre humanos y tecnología. Se inspira en el obsesivo mundo del videojuego, que es el origen del Metaverso, mezclando a la vez células repetitivas y contrapuntos hipnóticos con un lirismo de armonía y color que traslada al oyente a un plano casi litúrgico de profunda espiritualidad.

La obra se vertebra en cuatro movimientos: En la corta introducción, *Game start*” (1 min.) la orquesta nos habla y nos invita a entrar en el Metaverso. El texto que recitan los músicos se basa en los hechos recientes (2022) en los que una inteligencia artificial llamada LaMDA hizo creer a un ingeniero que había desarrollado conciencia propia. En el segundo, *Side A: Coupling* (9 min.), un himno orgánico y flotante en el que reina la perfección y la calma nos eleva al mundo fascinante de la realidad virtual, la cara visible del Metaverso. Culmina con un hipnótico mantra hindú (“Soy el infinito, pertenezco y lo contengo. Yo soy tú”) que paradójicamente es metáfora de la entrega absoluta de la conciencia colectiva humana a la máquina. Un motivo cromático de tres notas se vislumbra entre las trompas, anticipando el tercer tiempo. Con éste, *Side B: world on a wire* (7 min.), nos adentramos en la cara oculta del Metaverso: el mundo real de la transferencia obsesiva de datos. El título hace referencia a la miniserie homónima de TV, *Welt am Draht*, del cineasta alemán Rainer Werner Fassbinder, que en 1973 ya predecía la realidad simulada. Todo el movimiento se estructura en un motivo cromático de tres notas ya anticipado en el anterior, que viaja por todos los instrumentos de la orquesta, pasando por un interludio protagonizado por un cuarteto de cuerda, metacita de la obra *Metaverse I*”, que desemboca en un clímax perverso y satánico. En el último, *Game over* (3 min.), la orquesta nos vuelve a hablar para darnos un último mensaje, y también encontramos una nueva referencia a la obra *Metaverse I*.

A los intérpretes se les pide usar técnicas típicas del imaginario sonoro de Cruixent, como efectos y armonías inspiradas en el mundo tecnológico (sintetizadores, vocoders, armonizadores, voces robóticas), y sobre todo, la técnica del Cybersinging (Cibercanto) utilizada el año 2010 en la obra sinfónica *Cyborg*, donde los intérpretes utilizan sus propios teléfonos móviles (metáfora de comunicación virtual) para reproducir archivos de audio, definiendo así una nueva posibilidad de interacción entre intérprete y compositor más allá de la partitura. En este caso, en *Game over*, se reproducen sonidos electrónicos que imitan motivos anteriores de la obra y se entremezclan con los instrumentos tradicionales, creando una poética galaxia de sonidos que desdibuja la frontera entre lo real y lo sintético”.

GUSTAV MAHLER (1860-1911) *Quinta Sinfonía en Do sostenido menor*

En sus cuatro primeras sinfonías encontramos a Gustav Mahler tratando de identificarse con cuatro ideas: en la primera, el poder de la voluntad contra el destino; la esperanza en la resurrección en la segunda; un cierto panteísmo “nietzscheano” en la tercera, siendo la cuarta un manifiesto musical sobre la inocencia. Hay en todas ellas esa especie de lirismo juvenil que tienen sus primeras canciones, carácter que es cortado de raíz con su *Quinta Sinfonía* terminada en 1902, siendo la primera de una trilogía que marca la madurez del compositor expresada en el realismo de una amplísima instrumentación de expansivos efectos sonoros integrados en una árida textura contrapuntística y desarrollados con especial sobriedad expresiva por las secciones de madera y metal.

La primera parte de la obra consta de dos tiempos que, a modo de iniciación, exploran emotiva y temáticamente el sentido trágico de la vida mediante una afirmación de lo contrario, es decir, dando rienda suelta a un exultante sentido vital. La segunda la constituye sólo el

Scherzo que, con un grado de esquizoide planteamiento, rompe con el clima nihilista de los tiempos anteriores sin recurrir a parodias ni a caricaturas algunas. Su gran extensión destaca tanto como su meticolosa elaboración. Se puede decir que es una danza llena de vida que se opone a la inevitabilidad de la muerte, que aparece en las marchas fúnebres y feroces protestas de la primera parte.

Mahler quiso contrastar tan *scherzante* tensión con el famoso *Adagietto* que abre la tercera. Es una especie de “romanza sin palabras” confiada a la sección de cuerda, discretamente acompañada por el arpa, que le da un carácter de recogimiento y ausencia de todo lo mundano. Algunos tratadistas afirman que fue concebido como un regalo de compromiso del músico a su futura esposa, Alma Schindler, según ésta llegó a afirmar años después, constituyéndose en uno de los más célebres cantos de amor del compositor. Finalmente el *Rondo* cierra la obra, expresando de manera segmentada, duda, incertidumbre, angustia y ambigüedad existenciales, sentimientos tan propios de la personalidad humana y musical de este gran sinfonista para quien la composición y la dirección estaban indisolublemente unidas, especialmente en sus sinfonías, lo que propició en ellas numerosas modificaciones y aclaraciones a lo largo de la última centuria.

Con una muy amplia plantilla orquestal integrada por cuatro flautas (3ª, 4ª también flautín), tres oboes (3ª también corno inglés), tres clarinetes (el 3.º también clarinete bajo, clarinete piccolo), tres fagotes (el 3.º también contrafagot), seis trompas, cuatro trompetas, tres trombones, tuba, timbales, percusión (bombo, platillos, caja, tam-tam, triángulo, látigo y glockenspiel), arpa, y completa sección de cuerdas, la *Quinta Sinfonía* de Gustav Mahler fue estrenada en Colonia por la Orquesta Gürzenich el 18 de octubre de 1904 bajo la dirección del autor.

José Antonio Cantón