

Don Quijote
y el héroe

Viernes
7.2.20
19:30h

Auditorio de Tenerife

Strauss

Antonio Méndez, *director*
Raúl Mirás, *violonchelo*
Sviatoslav Belonogov, *viola*

**SINFÓNICA
DE TENERIFE**

Abono 7

Don Quijote y el héroe

Antonio Méndez, *director*
Raúl Mirás, *violonchelo*
Sviatoslav Belonogov, *viola*
Birgit Kolar, *solos de violín**

La SINFÓNICA y los solistas:

Raúl Mirás interviene por primera vez con la orquesta.

Sviatoslav Belonogov, julio de 2015 [Cto Extraordinario de Cámara]; Sinfonía concertante de Ditterdorf

Últimas interpretaciones (§).

RICHARD STRAUSS

Don Quixote

Enero de 2002 [Cto Extraordinario Festival Música de Canarias]; Steven Isserlis, violonchelo; Víctor Pablo Pérez, director.

Ein Heldenleben

Enero de 2008 [Cto Extraordinario Festival Música de Canarias]; Lü Jia, director

(§) Desde la temporada 1986-1987

Audición nº 2545

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

I Parte

01

Richard STRAUSS (1864-1949)

Don Quixote, poema sinfónico, op 35

Introducción: Don Quijote pierde el juicio después de leer novelas de caballeros.

Tema: Don Quijote, el caballero de la triste figura.

Variación I: Aventura en los molinos de viento.

Variación II: La victoriosa batalla contra el ejército del gran emperador Alifanfarón.

Variación III: Diálogo entre el caballero y el escudero.

Variación IV: La desafortunada aventura con una procesión de penitentes.

Variación V: La vigilia del caballero.

Variación VI: El encuentro con Dulcinea.

Variación VII: Cabalgando por el aire.

Variación VIII: El desafortunado viaje en el barco encantado.

Variación IX: Batalla con los magos.

Variación X: Duelo con el caballero de la blanca luna.

Final: Vuelta a la razón.

II Parte

02

Richard STRAUSS

Ein Heldenleben, [Una vida de héroe], poema sinfónico, TrV 190/op. 40

El héroe

Los adversarios del héroe

La compañera del héroe

El campo de batalla del héroe

Las obras de paz del héroe

La retirada del mundo y la consumación del héroe

Antonio Méndez, *director*

El director español Antonio Méndez se está convirtiendo en uno de los directores más solicitados, consolidados y fascinantes de su generación, y está estableciendo estrechos vínculos con las orquestas más importantes de Europa. Desde la temporada 2018/2019, es Director Principal de la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

En los últimos años, Antonio ya ha cosechado grandes éxitos dirigiendo a orquestas como Tonhalle-Orchester Zürich, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Mahler Chamber Orchestra, Rotterdam Philharmonic, Danish National Symphony Orchestra, hr-Sinfonieorchester, Royal Stockholm Philharmonic, Staatskapelle Dresden, Scottish Chamber Orchestra, Los Angeles Philharmonic y Orchestre Philharmonique du Luxembourg.

La temporada pasada, además la participación en el Festival Internacional de Música de Canarias y el Festival Internacional de Música de La Palma, Antonio regresó a la Orquesta Nacional de España, la Bournemouth Symphony Orchestra y a la Kammerakademie Potsdam, y debutó con la Konzerthausorchester Berlin y la Orchestre de Chambre de Paris. En el desarrollo de su carrera operística, dirigió producciones de “Ariadne auf Naxos” y “Madama Butterfly”.

Algunos compromisos destacados de la próxima temporada incluyen su vuelta a la Orchestre de Chambre de Paris o la Iceland Symphony, así como debuts con la Orquesta Gulbenkian o la Stavanger Symphony. En España continuará su relación con la ONE, la Orquesta Sinfónica de Galicia y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Asimismo debutará en producciones de “L’elisir d’amore”, “Lucia di Lammermoor” y “Don Carlo”.

Raúl Mirás, *violonchelo*

Natural de A Coruña, comienza sus estudios de violoncello y piano con Ilia Keilin, graduándose en violoncello en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco, con Asier Polo. Realiza estudios de Máster en la Musik-Akademie Basel (Suiza) con Thomas Demenga y de Máster y Konzertexam en la Hochschule für Musik Rostock con Julian Steckel. Durante su formación obtuvo el apoyo de la Fundación Barrié de la Maza, la Fundación BBVA, la AIE, la Ad-Infinity Foundation o la Fundación Alexander von Humboldt.

Ha actuado como solista al frente de orquestas como la Orquesta Gaos, Orquesta Sinfónica de Musikene, FRSinfonieorchester Rostock o la Joven Orquesta del Principado de Asturias, y ha realizado recitales en España, Italia, Suiza y Alemania, participando en festivales como el Festival Bal y Gay, Zermatt Festival, Akademie Rutesheim, Festival Turina, Gustav Mahler Academy, Montreux Festival o Lucerne Festival. Desarrolla además una intensa actividad como músico de cámara siendo director artístico del Festival de Música de Cámara Son As Pontes. También comprometido con la labor pedagógica, Raúl ha sido profesor de violoncello en el Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) e impartido masterclasses en España, México o El Salvador.

Ha formado parte de la Joven Orquesta Nacional de España y la Gustav Mahler Jugendorchester y fue academista de la Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. Colabora con orquestas como Philharmonia Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, Plural Ensemble, Orquesta Simfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquesta de la Comunitat Valenciana, Sinfónica de Castilla y León o Sinfónica de Galicia, actuando bajo la batuta de A. Méndez, D. Gatti, D. Afkham, V. Jarousski, C. Davis, M. Janowski o H. Blomstedt. Desde 2018 es violoncello solista de la Sinfónica de Tenerife.

Sviatoslav Belonogov, *viola y viola d'amore*

Nacido en Kazajstán, es viola solista de la Orquesta Sinfónica de Tenerife desde 1997. Se graduó en la Academia Superior Musical Rusa tutelado por Vyacheslav Trushin, donde obtuvo el Master of Fine Arts (1992). Ganó el Concurso Nacional de Viola de la URSS en Lviv (1988) y en San Petersburgo el Concurso Internacional D. Shostakovich para Cuartetos de Cuerda (1993).

Fue miembro de la Orquesta Nacional de Rusia y solista de la Orquesta Maliy Estatal Sinfónica y de la Orquesta de Cámara Los Virtuosos de Moscú. Fueron aclamadas sus interpretaciones de varios Conciertos de A. Vivaldi y Ch. Graupner para viola d'amore; la Concertante de W.A. Mozart; "Harold en Italia" de H. Berlioz, Sonata da Chiesa de F. Martin etc. Grabó para los sellos discográficos Olympia; Art-classics; RALS; Insulamusic Ediciones y Melomics Records.

En 2017 realizó la grabación de CD con obras contemporáneas de compositores canarios y rusos para viola d'amore y piano o theremin junto a Gustavo Díaz-Jerez y Lydia Kavina.

Don Quijote y el héroe

Ante ustedes, un programa exquisitamente engrazado, ya incluso desde la propia concepción de Richard Strauss (Múnich, 1864 - Garmisch-Partenkirchen, 1949), con dos de sus obras que, de alguna manera, van necesariamente de la mano. El compositor alemán en torno a la figura del héroe, a través de dos poemas sinfónicos ideados de forma paralela y complementaria: *Don Quijote*, sobre el protagonista universal de Cervantes que desde siempre ha atraído a tantos músicos y *Ein Heldenleben* (Vida de héroe), con un concepto más amplio sobre el heroísmo germano. “Creo tan fuertemente en *Don Quijote* y *Ein Heldenleben* como obras directamente vinculadas entre sí que, en particular *Don Quijote*, sólo es total y completamente comprensible si se pone junto a *Heldenleben*”. *Et voilà!* Eso mismo es lo que ha hecho la Sinfónica de Tenerife. Prepárense para disfrutar porque ya lo decía el propio Sancho Panza: “Donde hay música no puede haber cosa mala”.

01

Con *Don Quijote*, Strauss da un paso más en su genialidad como orfebre orquestador y hombre de vanguardia. Tomando a Berlioz y Beethoven, por supuesto a Liszt, nos sitúa ante una obra que va más allá de ser un mero poema sinfónico. Nos encontramos ante una serie de inspiraciones detalladísimas, no sólo en su idea plástica de cada cuadro que se nos describe, sino también sobre el lenguaje y lo psicológico. Con el ingenioso hidalgo, Strauss trasciende. No son meras escenas aisladas, sino un perfil sobre el héroe, el meticuloso trasvase al pentagrama de la mayor novela de aventuras de todos los tiempos.

Estrenada en 1898, en Colonia, el de Múnich compone diez variaciones, más Introducción y Final, donde dota a cada personaje de rasgos instrumentales propios. Así, Don Quijote se ve reflejado en el violonchelo (“caballeresco y galante”),

mientras que Dulcinea se muestra en el violín y el arpa en el ideal quijotiano y con el oboe en su existencia más prosaica. Por su parte, Sancho Panza y su proverbial verborrea requieren de una viola, pero también del clarinete, o de la tuba. En la primera variación nos encontramos ante la famosa batalla de Don Quijote contra los gigantes/molinos de viento. En la segunda, el enemigo pasa a ser un rebaño de ovejas (¡Atención a sus balidos en trompas y trompetas!). En la tercera escuchamos una síntesis de las conversaciones entre Sancho y Quijote, arreglando el mundo y la caballería. Más tarde, en la cuarta, Strauss nos muestra el encontronazo del héroe con una procesión de penitentes, cuya virgen confunde con “una buena señora que allí va cautiva”.

La quinta y sexta variación nos presentan la dualidad entre el ideal y la realidad sobre Dulcinea, con Don Quijote velando las armas en la primera (la elegancia toma forma en el distinguido canto del violonchelo, con un tempo *Muy lento*) y con la campesina que Sancho ha buscado para hacerla pasar por la dama en la segunda, con dos grotescos oboes que dibujan una burlona danza. ¡En la séptima llegan los efectos especiales! ¡Atención a la máquina de viento! ¿Ven ustedes al caballo volador?

Un ritmo de barcarola nos lleva en barca por el Ebro en la octava, mientras que en la novena, Frailes de San Benito (fagotes) son tenidos por magos malignos. En la décima, Don Quijote cae abatido por el Caballero de la Blanca Luna y decide regresar a casa, abandonando las armas. En el Final vuelve la cordura y con ella la contemplación, antes de la muerte. De gran expresividad y tempo tranquilo, Strauss recuerda las aventuras desde el propio recuerdo del héroe, con una melancolía muy brahmsiana, hasta que, poco a poco, disminuyendo y como nuestro protagonista, se apaga.

Un año después, Strauss estrenó en Frankfurt su *Vida de héroe*, lo que en términos actuales vendría a ser un *biopic* autoproducido. No cabe duda de que el compositor se tenía a sí mismo una considerable estima, e incluso más tarde se adentraría en su “heroicidad del día a día” con su *Sinfonía doméstica*, pero en esta ocasión quiso jugar a la ambigüedad. Aclaró en una carta a su padre que era “sólo parcialmente cierto” que *Heldenleben* fuese autobiográfico e insistió que el poema versaba sobre un ideal heroico sin forma concreta. Con la sombra de Beethoven y su *Tercera sinfonía* como punto de referencia, Strauss también declaró que se encontraba “no menos interesante que Napoleón” y, aunque dedicó la obra al director de orquesta Willem Mengelberg, quiso dirigir él mismo el estreno a toda costa, algo del todo inusual.

La obra se desarrolla a través de seis secciones sin solución de continuidad, a excepción de una breve pausa dramática (¡este Richard se las sabía todas!) entre la primera y la segunda; esto es, entre la descripción del héroe, su inteligencia, su sensibilidad... y la aparición de sus enemigos: ¡los críticos!, ocupándose de ellos en los sarcásticos vientos. A continuación, *La compañera del héroe*; esto es: Pauline de Ahna. “Es un poco arisca, pero es justo lo que necesito”, dijo Strauss sobre ella en cierta ocasión. Coqueta, perversa, indecisa... el violín solista se encarga de musicarla.

El héroe en el campo de batalla, con un combate cargado de metales y percusión, predominantes durante todo el movimiento, dará paso a *Las obras de paz del héroe*, que vienen a significar un repaso al propio catálogo de obras del autor: *Don Juan*, *Muerte y transfiguración*, *Zarathustra*... ¡*Don Quijote*!... Finalmente, el héroe se retira del mundo (*La retirada del mundo y la consumación del héroe*) a través de una suerte

de interludio bucólico, un tanto pastoril, protagonizado por las trompas (aquellas que el compositor tanto identificaba con la figura del héroe). La labor del protagonista, del propio Strauss o del ideal post-romántico, quién sabe, ha llegado a su fin con unos últimos compases que invitan a la esperanza, mientras se vislumbra el mañana. Aunque algunos de sus contemporáneos incidieron negativamente en el “autobombo” que realiza Strauss en este poema sinfónico, no podemos negar tampoco que ha sido este un camino de maravillosa reflexión, genial trascendencia.

GONZALO LAHOZ
crítico musical

Próximo programa

Abono 8

Schumann II

Viernes 14 de febrero de 2020 • 19:30 h

Auditorio de Tenerife Adán Martín

Antonio Méndez, *director*

Veronika Eberle, *violin*

Obras de R. SCHUMANN

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música [ATADEM] organiza una charla sobre las obras que se podrán escuchar en este concierto impartida por Lourdes Bonnet el viernes 14 de febrero de 2020 de 18:30 a 19:15 en la Sala de Prensa del Auditorio de Tenerife “Adán Martín”.

TEMPORADA 2019/2020

Patronato Insular de Música:

922 849 080 | info@sinfonicadetenerife.es
www.sinfonicadetenerife.es

Auditorio de Tenerife:

902 317 327 | info@auditoriodetenerife.com
www.auditoriodetenerife.com

Edita: Cabildo de Tenerife,
Patronato Insular de Música.

La temporada de la Sinfónica de Tenerife incluye, además, conciertos didácticos y en familia, ópera, conciertos extraordinarios y ciclos de cámara.

La Orquesta Sinfónica de Tenerife es miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (www.aeos.es) y de la Red de Organizadores de Conciertos Educativos y Sociales (ROCE).

#YO SOY SINFÓNICA

