

39

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANARIAS

Un universo de música para ti

12 Ene. - 11 feb. 2023

ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

Karel Mark Chichon Director

Elina Garanča Mezzosoprano

Festival de Música
de Canarias

Gobierno
de Canarias

ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

Karel Mark Chichon Director

Elina Garanča Mezzosoprano

GRAN CANARIA

27 / 01 / 23 · Auditorio Alfredo Kraus · 20.00h.

TENERIFE

28 / 01 / 23 · Auditorio de Tenerife · 20.00h.

RICHARD WAGNER
(1813-1883)

Obertura de Rienzi (R. Wagner)

11'

Wesendonck Lieder

20'

I. Der Engel (El Ángel)

II. Stehe still (No os mováis)

III. Im Treibhaus (En el invernáculo)

IV. Schmerzen (Tormento)

V. Träume (Sueños)

PAUSA

GUSTAV MAHLER
(1860-1911)

Sinfonía nº 1 en Re mayor "Titán"

47'

I. Langsam, schleppend

II. Scherzo: Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell

*III. Trauermarsch: Feierlich und gemessen,
ohne zu schleppen*

IV. Stürmisch bewegt

NOTAS

Guillermo García-Alcalde

RICHARD WAGNER: OBERTURA DE "RIENZI"

Antes de los diez dramas conocidos como "Canon de Bayreuth" escribió Wagner tres óperas de juventud en la moda italianista que entonces dominaba la escena europea. De las tres, la más importante en términos de estilo y de fama es "Rienzi, obra de gran formato y duración (cinco actos) con la que consiguió su primera cuota significativa de nombradía internacional. La senda gloriosa de sus estrenos mayores relegó después la presencia de este drama en los teatros, debido a la prolijidad repetitiva de sus escenas, que no sostienen un razonable interés en la audición integral. Era, ciertamente, un producto pre-wagneriano bastante convencional, tan lejos de la agilidad y las medidas de la ópera italiana como adecuado a ciertos usos y costumbres de la lírica romántica. El público entraba y salía de la platea, celebraba tertulias en los palcos, merendaba tranquilamente, etc. La autoestima del compositor no logró una atención más respetuosa que la consuetudinaria, pero con los dramas del citado canon conseguiría una escucha reverencial en los teatros, pese a duraciones tan dilatadas como la de "Rienzi", e incluso más.

Lo paradójico de esta ópera temprana es que el momento más amado por las audiencias es la obertura, desde su estreno en Dresde (octubre de 1842) hasta hoy mismo... Arranca lentamente en atmósfera un tanto tenebrosa hasta desembocar en un allegro que hace sonar el

gran tema del protagonista, ya espléndidamente wagneriano y digno de parangón con los dramas del "Canon". El tribuno romano Colás Rienzi se ha levantado contra los nobles, que le persiguen hasta darle muerte. Es muy acusado el contraste de la escritura preludial, excitante, grandiosa y heroica, con el tedioso convencionalismo del resto de la obra, que trata de incorporarse al movimiento antielitista de Europa sin conseguir del todo una voz personal.

La belleza del Preludio revolucionario, y el éxito de su acogida, probablemente aconsejaron a Wagner un cambio de voz y de estilo, cristalizado nada menos que con "El holandés errante", primero de sus diez títulos de culto.

RICHARD WAGNER: WESENDONCK LIEDER

Cinco canciones compuestas en 1857/8, sobre poemas de Mathilde Wesendonck, forman el único cuaderno unitario del liederismo wagneriano. Eran los años de ideación de una obra maestra, el drama *Tristán e Isolda*, para muchos el punto más bello, profundo e influyente de toda su producción escénica.

La primera forma de las canciones, para voz y piano, empezó a ser orquestada por el propio autor, pero lo hizo tan solo con la última y más famosa, *Träume* ("Sueños") alegando falta de tiempo, o tal vez desgana en la tornadiza intensidad de sus amores con Mathilde, espo-

sa de su principal espónsor de aquellos años. Por otra parte, el "ars poética" de esta bella y acaudalada burguesa no daba mucho de sí. En resumen, Wagner encargó la orquestación de las cuatro restantes a un devoto conocedor de su arte orquestal, el director Félix Mottl, quien hizo un trabajo muy notable y muy fiel al estilo del autor.

Por otra parte, las cinco joyas nacieron en la fiebre de cuerpo y alma del drama que incendiaba la inspiración wagneriana. A mayor abundamiento, dos de ellas, la tercera y la quinta (*Im Treibhaus* y *Träume*) fueron publicadas con la nota inicial y explícita de *Ejercicio para Tristán e Isolda*. Son las más amadas del cuaderno porque suenan en momentos esenciales del drama, y también por su extraordinaria belleza.

Aparentemente escritas para voz femenina, seducen por igual a las grandes voces varoniles. El gran tenor Jonas Kaufmann, hoy en la plenitud de su poder expresivo, ha hecho una grabación espléndida. Cuando alguien le preguntó por qué se metía en el repertorio femenino, el cantante retó al curioso a buscar en los cinco textos una sola alusión excluyente del intérprete masculino. Posiblemente la señora Wesendonck poetizó de manera neutra las invocaciones amorosas de sus baladas, aunque no es descartable que el propio Wagner, al seleccionar los textos, procurase la ambigüedad para duplicar el número potencial de intérpretes. ¿Razones sublimes, mundanas, o ambas a la vez?

El *lied* romántico no fue para Wagner un género de predilección. Los escritos con finalidades genuinamente líricas son muy pocos, y los demás no tienen el nivel del autor. Podría decirse que sus canciones están implícitas en el prodigioso melodismo leitmotívico de sus dramas, pero ésta es otra cosa. La melodía dramática suele ser muy larga y permanece en el desarrollo de la obra como material *in progress* que cambia en sucesivas apariciones.

Para distinguir esas multiformas bastaría el ejemplo de los *Wesendoncklieder*. Los más importantes, el tercero y el quinto, "ejercicios para Tristán e Isolda", absorben una sustancia dramática sencillamente indecible, mientras que los otros tres, nacidos como canciones *ex novo*, lejanamente tristanescas, son menos conmovedores sin dejar de ser muy bellos. La diferencia es notoria y no menos significativa de la potencia teatral que transparenta un elixir de genialidad. En el momento de su escritura no era posible distraer al compositor del prodigio que fluía de su inteligencia ni del desorden de su deseo de Mathilde, esposa de su benefactor.

GUSTAV MAHLER: SINFONÍA NUM. 1 EN RE MAYOR (TITÁN)

Abrió Mahler su catálogo sinfónico con esta obra magistral, que presenta las características de un cambio profundo del ideal sonoro, un decisivo desarrollo técnico y una transformación estética en el punto de intersección del

sinfonismo tardorromántico, y en el presentimiento de un lenguaje que en muy pocos años desaguará en el atonalismo.

Esta ubicación histórica no entraña un salto abrupto, sino la plasmación del cambio a través de una serie de correcciones que trataban de codificar el nuevo modelo. En la fecha del estreno (Budapest, 1889) llevaba el subtítulo "Titán" por consejo de amigos estancados en el ya viejo estándar del protagonista heroico en la defensa de los valores de libertad y justicia. El novelista Jean Paul era el autor de la novela y del título, seguramente preferido por agentes y empresarios. Mahler dejó incompleto el "programa" literario inventado para justificarlo. Ello, no obstante, los teatros prefirieron conservar el halo titánico, así ha llegado hasta hoy.

El compositor también dudó de la muy larga extensión en cinco movimientos, así como de la estructura más adecuada: ¿sinfonía o poema sinfónico en dos partes? La opción final fue la sinfónica, reducida a cuatro movimientos por exclusión del segundo. Esta bella página, "Blumine", tiene un carácter más amable que el esto y no encajaba adecuadamente en el conjunto. Estos cambios, y otros centrados en la escritura, no eran banales; estaban configurando un profundo pensamiento de la nueva sinfonía, que entró en el siglo XX con el marchamo de obra maestra y aún convive en triunfo con la proliferante aparición de informalismos que aún siguen explorando en los misterios y las formas del sonido musical.

Langsman, schleppend (Lento, como reptando)

El primer movimiento se abre "Como un sonido de la Naturaleza" y enseguida evoluciona al intervalo de cuarta, símbolo de toda la obra. En esta lenta introducción hay alusiones al canto de los pájaros (el cuclillo en particular) y una imagen majestuosa de la tierra. El episodio siguiente, "allegro", ya discurre como una forma-sonata muy personal, con alusiones temáticas al segundo "lied" del cuaderno "Canciones de un camarada errante", evocado por los violonchelos. El paisaje descansa en una concepción grandiosa que camina sobre el desarrollo canónico del citado tema. Con una orquestación admirable se desarrolla la visión casi litúrgica de la tierra, que reaparece en grandes cimas de intensidad alternadas con el misterioso estatismo inicial, en tratamientos de creciente melancolía. La poderosa vitalidad de la reexposición y la coda, con fanfarrias de trompetas, ponen fin al movimiento.

Kräftig bewegt (Poderoso, agitado)

Un característico "ländler" austriaco cambia por completo la atmósfera de la sinfonía. Es un rápido "scherzo", con el ritmo a tres partes marcado por violonchelos y contrabajos. El "trío" central, más lento y de carácter amable, es un vals lento confiado a las trompetas populares. Y el retorno del primer bloque vuelve

al intervalo de cuarta, repartido entre las maderas y las trompas.

Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen (Solemne y medido sin retardos)

Es éste el movimiento sobre la célebre, humorística y triste tonada "Frere Jaques" ("Bruder Martin" en el original alemán) en modo menor, definida por Mahler como "procesión fúnebre del cazador". En realidad, se retrata musicalmente a sí mismo en el amor, el fracaso, la tristeza, la sátira maliciosa, la ironía sutil, la ternura, el fracaso y todos los estados de ánimo de una personalidad inestable y genial, aunque disfraza el material con el subtítulo de "Fantasía a la memoria de Caillot, autor en el siglo XVI de las "Miserias y desgracias de la guerra. Variaciones de la melodía popular señalizan con ironía un psiquismo inseguro y ambiguo, tan seguro de la desdicha como deseoso de la alegría.

Stürmisch bewegt. (Atormentado, agitado)

Concluye la sinfonía con un distanciamiento progresivo de todo lo anterior. Después de un recordatorio de las penas precedentes con las notas del lied del camarada errante, como dato de lo que quiere olvidar y contradecir, encuentra la superación con un descomunal alarde de maestría sinfónica. El proceso en

tres fases, marca un camino desde la evocación de las angustias y el corrimiento de las nubes hasta la luz deslumbradora. La dimensión, las sonoridades y los diseños más complejos de la orquesta, descubren al fin la triunfante naturaleza del compositor, liberada de las tinieblas por la más profunda sustancia de la música como clave afirmativa de la grandeza de la vida.

Guillermo García-Alcalde.

1. Der Engel

In der Kindheit frühen Tagen
Hört ich oft von Engeln sagen,
Die des Himmels hehre Wonne
Tauschen mit der Erdensonne,

Daß, wo bang ein Herz in Sorgen
Schmachtet vor der Welt verborgen,
Daß, wo still es will verbluten,
Und vergehn in Tränenfluten,

Daß, wo brünstig sein Gebet
Einzig um Erlösung fleht,
Da der Engel niederschwebt,
Und es sanft gen Himmel hebt.

Ja, es stieg auch mir ein Engel nieder,
Und auf leuchtendem Gefieder
Führt er, ferne jedem Schmerz,
Meinen Geist nun himmelwärts!

2. Stehe still!

Sausendes, brausendes Rad der Zeit,
Messer du der Ewigkeit;
Leuchtende Sphären im weiten All,
Die ihr umringt den Weltenball;
Urewige Schöpfung, halte doch ein,
Genug des Werdens, laß mich sein!

1. El Ángel

En los albores de mi infancia
oí a menudo decir que los ángeles
trocaban las sublimes felicidades celestes
por la luz del sol terrenal

De esta forma, cuando un corazón apenado
oculta al mundo su pesar,
cuando sangra en silencio
y se funde entre lágrimas,

cuando ruega con fervor
pidiendo solo su liberación
el Ángel descende hacia él
y, dulcemente, le conduce al Cielo.

Si, también un Ángel ha descendido sobre mí
y sobre sus alas resplandecientes
eleva, lejos de cualquier dolor,
mi espíritu hacia el Cielo

2. ¡No os mováis!

Zumbadora, susurrante Rueda del Tiempo,
medidora de la Eternidad
Esferas centelleantes del gran Todo
que rodeáis nuestro globo
Creación original ¡detente!
Cesad en vuestro perpetuo devenir ¡dejadme
ser!

Halte an dich, zeugende Kraft,
Urgedanke, der ewig schafft!
Hemmet den Atem, stilltet den Drang,
Schweiget nur eine Sekunde lang!
Schwellende Pulse, fesselt den Schlag;
Ende, des Wollens ew'ger Tag!

Daß in selig süßem Vergessen
Ich mög alle Wonnen ermessen!
Wenn Aug' in Auge wonnig trinken,
Seele ganz in Seele versinken;
Wesen in Wesen sich wiederfindet,
Und alles Hoffens Ende sich kündet,

Die Lippe verstummt in staunendem
Schweigen,
Keinen Wunsch mehr will das Innre zeugen:

Erkennt der Mensch des Ew'gen Spur,
Und löst dein Rätsel, heil'ge Natur!

3. Im Treibhaus

Hochgewölbte Blätterkronen,
Baldachine von Smaragd,
Kinder ihr aus fernen Zonen,
Saget mir, warum ihr klagt?

Schweigend neiget ihr die Zweige,
Malet Zeichen in die Luft,
Und der Leiden stummer Zeuge
Steiget aufwärts, süßer Duft.

Weit in sehndem Verlangen
Breitet ihr die Arme aus,
Und umschlinget wahnbefangen
Öder Leere nicht'gen Graus.

¡Detente fuerza creadora!
pensamiento primero en constante creación
¡Deteneos, hábitos! ¡Enmudeced deseos!
Concededme un solo segundo de silencio.
¡Pulso enloquecido, calma tus latidos!
¡Detente, día eterno de la voluntad!

A fin de que, en un afortunado y dulce olvido,
pueda medir toda mi alegría.
Cuando los ojos beben la alegría en otros ojos,
cuando el alma entera se anega en otra alma,
cuando el ser se encuentra en otro ser
y está próximo el objetivo de todas las esperanzas

enmudecen los labios, silenciosos en su asombro
y nuestro corazón secreto ya no tiene ningún
anhelo.

El hombre reconoce el sello de la Eternidad
y resuelve su enigma, Santa Naturaleza.

3. En el invernáculo

Coronas de follaje en altas arcadas,
baldaquines de esmeralda,
vosotros, hijos de lejanas religiones,
decidme ¿por qué os lamentáis?

Inclináis en silencio vuestras ramas,
dibujáis signos en el aire
y, como mudo testigo de vuestras penas,
se exhala un dulce perfume.

Grandes, en vuestro ardiente deseo,
abris vuestros brazos
para estrechar vanamente
el horror espantoso del vacío.

Wohl, ich weiß es, arme Pflanze;
Ein Geschicke teilen wir,
Ob umstrahlt von Licht und Glanze,
Unsre Heimat ist nicht hier!

Und wie froh die Sonne scheidet
Von des Tages leerem Schein,
Hüllet der, der wahrhaft leidet,
Sich in Schweigens Dunkel ein.

Stille wird's, ein säuselnd Weben
Füllet bang den dunklen Raum:
Schwere Tropfen seh ich schweben
An der Blätter grünem Saum.

4. Schmerzen

Sonne, weinest jeden Abend
Dir die schönen Augen rot,
Wenn im Meeresspiegel badend
Dich erreicht der frühe Tod;

Doch erstehst in alter Pracht,
Glorie der düstren Welt,
Du am Morgen neu erwacht,
Wie ein stolzer Siegesheld!

Ach, wie sollte ich da klagen,
Wie, mein Herz, so schwer dich sehn,
Muß die Sonne selbst verzagen,
Muß die Sonne untergehn?

Und gebietet Tod nur Leben,
Geben Schmerzen Wonne nur:
O wie dank ich, daß gegeben
Solche Schmerzen mir Natur

Sé muy bien, pobres plantas,
que compartimos un igual destino.
Aunque viviésemos entre una luz radiante
nuestro hogar no está aquí.

Al igual que el sol gozoso, que abandona
el vacío esplendor del día,
aquel que verdaderamente sufre
se envuelve con el oscuro manto del silencio.

Todo se calma. Un susurro ansioso
llena la estancia oscura.
Estoy viendo cómo pesadas gotas se hinchan
en los verdes bordes de las hojas.

4. Tormentos

Sol, lloras todas las noches
hasta que logras enrojecer tus bellos ojos
cuando, bañándote en el espejo del mar,
te ves abatido por una muerte prematura.

Pero regresas con tu antiguo esplendor,
gloria del mundo oscuro,
despertando en la aurora
como un orgulloso héroe vencedor

¿Por qué, pues, debería lamentarme?
¿Por qué mi corazón ha de ser tan pesado?
¿Por qué incluso el propio Sol ha de
desesperarse?
¿Por qué el Sol tiene que desaparecer?

Y si solo la muerte da nacimiento a la vida,
si solo los tormentos proporcionan la alegría,
¡oh, cómo te doy las gracias, Naturaleza,
por los tormentos que me has dado!

5. Träume

Sag, welch wunderbare Träume
Halten meinen Sinn umfängen,
Daß sie nicht wie leere Schäume
Sind in ödes Nichts vergangen?

Träume, die in jeder Stunde,
Jedem Tage schöner blühen,
Und mit ihrer Himmelskunde
Selig durchs Gemüte ziehn!

Träume, die wie hehre Strahlen
In die Seele sich versenken,
Dort ein ewig Bild zu malen:
Allvergesen, Eingedenken!

Träume, wie wenn Frühlingssonne
Aus dem Schnee die Blüten küßt,
Daß zu nie geahnter Wonne
Sie der neue Tag begrüßt,

Daß sie wachsen, daß sie blühen,
Träumend spenden ihren Duft,
Sanft an deiner Brust verglühn,
Und dann sinken in die Gruft.

5. Sueños

Dime ¿qué sueños maravillosos
retienen prisionera a mi alma,
sin desaparecer, como pompas de jabón,
en una nada desolada?

Sueños que a cada hora
de cada día florecen más hermosos.
Y que, con sus prefiguraciones del Cielo,
pasan felizmente a través de mi espíritu.

Sueños que, como rayos de gloria,
penetran en el alma
para pintar en ella una imagen eterna:
¡el olvido de todo! ¡el recuerdo único!

Sueños parecidos al sol de la primavera
cuyos besos hacen brotar las flores entre la nieve
y que, con una inimaginable felicidad,
acogen al nuevo día.

Y creciendo, y floreciendo,
y soñando, exhalan su perfume,
y se marchitan, dulcemente, sobre tu pecho
para descender después al sepulcro.

CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE

Andrés Orozco-Estrada Director

Pierre-Laurent Aimard Piano

W. A. MOZART

Sinfonía nº 38 en Re mayor K. 504

Concierto para piano nº 24 en Do menor K. 491

Sinfonía nº 29 en La mayor, K. 201/186^a

L. V. BEETHOVEN

Sinfonía nº 4 en Si bemol mayor, op. 60

Gran Canaria (AAK)
Tenerife (AT)

30 de enero a las 20:00h.

31 de enero a las 20:00h.

SCOTTISH CHAMBER ORCHESTRA

Maxim Emelyanychev Director

Pablo Sáinz Villegas Guitarra

Maximiliano Martín Clarinete

W. A. MOZART

Sinfonía nº 20

L. VEGA

*“Luz, Amor y Éxtasis” concierto para guitarra y orquesta.
Obra estreno. Encargo del Festival*

C. M. v. WEBER

Concierto para clarinete nº 2

F. J. HAYDN

Sinfonía nº 104 “Londres”

Tenerife (AT)

3 de febrero a las 20:00h.

Gran Canaria (AAK)

4 de febrero a las 20:00h.

Gobierno
de Canarias

Instituto Canario de
Desarrollo Cultural

Cabildo Insular
de La Gomera

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria

PATROCINADORES

Barceló
HOTEL GROUP

COLABORADORES

Diario de Avisos
GRUPO DE COMUNICACIÓN

Canarias7

canariasahora
el primer periódico digital de Canarias

www.laprovincia.es
LA PROVINCIA
DIARIO DE LAS PALMAS

39 FIMC

www.festivaldecanarias.com

