

**T03 Muerte y
transfiguración**

Viernes

30.9.2022

Auditorio de Tenerife, 19:30h

Mahler

Liszt

Saint-Saëns

Ravel

Strauss

Jaume Santonja

director

Andrei Korobeinikov

piano

La Sinfónica y el director:

Jaume Santonja debutó con la Sinfónica el 4 de junio de 2021.

La Sinfónica y el solista:

Andrei Korobeinikov es la primera vez que interviene con la Sinfónica.

Últimas interpretaciones:

GUSTAV MAHLER

Totenfeier

Mayo de 2017; Víctor Pablo Pérez, director

CAMILLE SAINT-SÄENS

Danse macabre, op. 40

Diciembre de 2021; Michal Nesterowicz, director

MAURICE RAVEL

Pavane pour une infante défunte

Mayo de 2015; Lorenzo Viotti, director

RICHARD STRAUSS

Muerte y transfiguración, TrV 158, op. 24

Diciembre de 2017; Antonio Méndez, director

I Parte

- 01 Gustav Mahler** (1860–1911)
Totenfeier, poema sinfónico en do menor para orquesta
- 02 Franz Liszt** (1811–1886)
Totentanz, S. 126, fantasía para piano y orquesta*

II Parte

- 03 Camille Saint-Saëns** (1835–1921)
Danse macabre, op. 40
- 04 Maurice Ravel** (1875–1937)
Pavane pour une infante défunte
- 05 Richard Strauss** (1864–1949)
Muerte y transfiguración, TrV 158, op. 24

(*) Primera vez por la orquesta

Jaume Santonja *director*

Jaume Santonja ha sido nombrado recientemente director asociado de la Orquesta de Euskadi y Principal Director Invitado de la Orquesta Sinfónica de Milán. De 2018 a 2021 fue también director asistente de la City of Birmingham Symphony Orchestra.

Santonja es invitado frecuentemente a dirigir las principales orquestas españolas como la Orquesta y Coro Nacional de Madrid, Euskadiko Orkestra, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Filarmónica de Málaga, Real Filharmonía de Galicia, Orquesta de Valencia, así como importantes conjuntos del panorama internacional europeo como la Orquesta Sinfonica di Milano *LaVerdi*, Filarmónica de Holanda Meridional, Filarmónica de Belgrado, Orquesta Opera Norte de Leeds, Sinfónica de Amberes, entre otros.

Fue seleccionado entre cuatro jóvenes directores más prometedores para participar en junio de 2020 en las masterclasses exclusivas de Iván Fischer y la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam.

Santonja es el fundador del colectivo musical *AbbatiaViva* y tiene también una actividad como arreglista y orquestador musical, además de compositor de obras de música de cámara (otra de sus pasiones).

Andrei Korobeinikov *piano*

Korobeinikov, nacido en Rusia en 1986, recibió sus primeras clases de piano con cinco años y ofreció su primer recital profesional solo tres años más tarde. En 2001, entró en el Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú.

Una vez graduado, recibió la poco habitual distinción de «Mejor Músico de la Década» antes de obtener el título de posgrado en interpretación por el Royal College of Music de Londres.

Korobeinikov goza actualmente de una carrera musical al más alto nivel como concertista de piano, tocando con muchas de las principales orquestas del mundo como la BBC Symphony Orchestra, Budapest Festival Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, NHK Symphony Orchestra, Filarmónica de San Petersburgo, Orchestre National de France, Orchestre de Paris y Wiener Symphoniker. Entre los directores con los que Korobeinikov ha desarrollado sólidas colaboraciones musicales, destacan Alain Altinoglu, Vladimir Ashkenazy, Vladimir Fedoseyev, Iván Fischer, Lawrence Foster, Okko Kamu, Mikhail Pletnev, Andris Poga y Yuri Temirkanov.

En su agenda reciente de recitales, destacan sus actuaciones en muchas de las salas de conciertos más consagradas del mundo como Het Concertgebouw Amsterdam, Teatro alla Scala, Tonhalle Zürich y el Wigmore Hall de Londres.

Andrei Korobeinikov es un devoto músico de cámara. Disfruta de colaboraciones habituales con artistas de reconocido prestigio como Boris Berezovsky, Vadim Repin, Henri Demarquette, Johannes Moser, Vadim Gluzman, Alexander Kniazev y el Borodin Quartet.

Posee más de 20 premios internacionales, entre los que cabe señalar el Primer Premio del concurso Scriabin International Piano Competition de Moscú y el Segundo Premio y Premio del Público del Rachmaninov International Piano Competition de Los Angeles (2005). La discografía de Korobeinikov también ha sido premiada en numerosas ocasiones, entre las que destaca el prestigioso *Diapason d'Or de l'année*.

T03 Muerte y transfiguración

La vida puede ser una, varias o infinitas, depende de en lo que uno crea. En cualquier caso, la vida es mucha. Está llena de colores y momentos luminosos y, frente a ellos, sombras y desconsuelos que, del mismo modo, también van marcando nuestro camino.

La música, como la vida, es un impresionante juego de contrastes y no son pocos los compositores y compositoras que han llevado a los pentagramas el mayor de todos ellos: la contemplación de la muerte, el camino a recorrer hasta ella. La vida ante su final. El programa que nos propone hoy la Sinfónica de Tenerife nos sumerge en un juego de diferentes itinerarios, perspectivas de la muerte desde nuestra propia existencia donde aprender, caer, levantarnos, preguntarnos y, tal vez, hallar respuestas sobre todo ello a través de la música.

01 La *Segunda sinfonía* de GUSTAV MAHLER (Kaliste, 1860 – Viena, 1911) tuvo su germen en un poema sinfónico que el compositor tituló *Totenfeier* (Ritos fúnebres), sobre versos del polaco Adam Mickiewicz. A pesar de que su amigo Hans von Bülow (director de orquesta que estrenó el *Totentanz* que sigue a esta obra en el programa) le mostró su total desagrado cuando le pidió opinión, Mahler terminó por añadirle nuevos compases en 1893, convirtiendo el poema en una sinfonía que obtendría forma final de cuatro movimientos en 1897, casi una década después.

Totenfeier permanece como el comienzo de una *Resurrección*, sobrenombre por el que se conoce a la *Segunda* mahleriana, describiendo las dudas más tenebrosas del ser humano en este peculiar camino hacia una nueva vida. Se describe un ambiente

efectivamente oscuro, con un temblor que recorre la cuerda y efectos ásperos, duros. “*Totenfeier* logró que *Tristán e Isolda* sonara como una sinfonía de Haydn”, llegó a decir Von Bülow. Pronto los metales introducen una melodía de destino, a ritmo de marcha, acompañada de la percusión y el resto de la orquesta. Nos asomamos a los abismos. Sin embargo, surgen en las maderas y la cuerda notas para la esperanza. Son, quizá, recuerdos de los buenos momentos vividos. Parece haber una lucha entre todos ellos a lo largo del movimiento. No se ilusionen, en la noche de hoy sólo cabe esperar el triunfo de la muerte. El porqué de la vida, su enfrentamiento con el destino y la oscuridad final... o el resurgimiento en una nueva vida: “lo que nace debe morir”, recoge el texto del último movimiento de la sinfonía completa.

02 20 años estuvo FRANZ LISZT (Raiding, 1811 – Bayreuth, 1886) regresando a su particular danza de la muerte: *Totentanz*. Y es que, sin duda, este era un tema que le ocupó gran parte de su carrera: *Funérailles*, *La lúgubre góndola...* y, por supuesto, su *Sinfonía Dante*, sobre la *Divina Comedia* y el transcurso de la vida, pasando de la oscuridad a la luz. En esta ocasión, tras quedar impactado por la *Sinfonía Fantástica* de Berlioz (la cual transcribió al teclado), Liszt utilizó también el *Dies Irae*, himno latino sobre el Juicio Final que recogió el francés en su último movimiento, para escribir una serie de variaciones para piano y orquesta. Cada una de ellas desarrolla la funesta secuencia del *Dies Irae* en un espectacular ejercicio de virtuosismo técnico para el piano, explorando con ágil maestría sus capacidades en cuanto a color, textura y expresividad. La hipnótica atmósfera que Liszt consigue recrear, en una espiral de atracción fatal hacia la muerte donde también hay cabida para lo sarcástico e, incluso, lo luminoso, es una absoluta genialidad.

03 Con SAINT-SAËNS (París, 1835 – Argel, 1921), será la muerte en persona quien nos invite al baile. Estrenada en el París de 1875, en su *Danza macabra* el compositor recrea la tradición medieval de representar a la parca danzando entre los hombres de poder, recordándoles que el final ha de llegar para todos. Tras las campanadas de medianoche tocadas en el arpa, un solo de violín introduce el tritono que en la Edad Media y el Barroco se conocía como el “diabolus in musica”. La muerte llama a la danza a quienes ya han perdido sus vidas y los difuntos salen de sus tumbas. A continuación, en esta frenética coreografía, es la flauta quien presenta el primer tema. Este, junto al segundo que toca el violín, se suceden durante toda la pieza, entretejidos, gracias a los vientos con el tema del *Dies Irae*, que aparece también aquí. La tensión se eleva hasta alcanzar un clímax insostenible. Sólo entonces es cuando despunta el alba y, con ella, el gallo (aquí en manos del oboe) llama a los muertos para que regresen a sus sepulturas.

04 A continuación, escucharemos la *Pavana para una infanta difunta* de MAURICE RAVEL (Ciboure, 1875 – París, 1937) en su versión orquestal. Estrenada al piano en 1902 por el pianista catalán Ricard Viñes, en ella el compositor mira hacia la música de la Corte en el Barroco español. De hecho, una de las versiones que dio el autor sobre el origen de esta pieza apunta a que se fijó en los cuadros de Velázquez para recrear la danza de la pavana. Sin embargo, detrás de ella no hay referencia a ninguna infanta en particular, sino que, al parecer, a Ravel le sonaba bien el título de esta manera. Se trata de una obra sencilla donde, no obstante, la modernidad, el color y la elegancia tan características de la orquestación raveliana brillan en todo momento, sustentada la melodía sobre las trompas.

05 *Muerte y transfiguración* fue escrito por RICHARD STRAUSS (Múnich, 1864 – Garmisch, 1949) en plena juventud, cuando contaba con 24 años. El músico nos sitúa con este poema sinfónico frente a los últimos momentos de un artista, de cualquiera de nosotros, en realidad. Todo comienza de forma queda, en un *Largo* que nos desvela al enfermo. La vida, con todos sus estallidos y colores, pasa ante sus ojos (*Allegro molto agitato - Meno mosso*): la inocencia de la infancia, la pasión juvenil, el sufrimiento en la madurez. Sus luchas, sus miedos y, finalmente, (*Moderato*) la ansiada transfiguración hacia otra vida, más allá de lo terrenal.

Cinco visiones sobre el final de la vida. Nunca la idea de la muerte pudo resultar tan atractiva.

GONZALO LAHOZ,
Crítico y divulgador musical.

Próximo programa: T04 Romanticismo clásico

Viernes 28 de octubre de de 2022 • 19:30 h.
Auditorio de Tenerife Adán Martín

Víctor Pablo Pérez, *director*
Alexandra Conunova, *violín*

Obras de BRAHMS y SCHUBERT

SINFÓNICA
DE TENERIFE

AUDITORIO
DE TENERIFE