

T05 La noche de Mahler

Viernes

4.11.2022

Auditorio de Tenerife, 19:30h

Mahler

Berg

Shiyeon Sung

directora

Katharina Ruckgaber

soprano

La Sinfónica y la directora:

Shiyeon Sung es la primera vez que dirige a la Sinfónica.

La Sinfónica y la solista:

Katharina Ruckgaber es la primera vez que interviene con la Sinfónica.

Últimas interpretaciones:

GUSTAV MAHLER

Blumine

Noviembre de 2003; Jesús López Cobos, director

GUSTAV MAHLER

Sinfonía nº4 en Sol mayor

Junio de 2018; Víctor Pablo Pérez, director;

Candelaria González, soprano

I Parte

01 **Gustav Mahler** (1860–1911)

Blumine

02 **Alban Berg** (1885–1935)

Sieben frühe Lieder*

- I. Nacht
- II. Schilflied
- III. Die Nachtigall
- IV. Traumgekrönt
- V. Im Zimmer
- VI. Liebesode
- VII. Sommertage

II Parte

03 **Gustav Mahler** (1860–1911)

Sinfonía nº4 en Sol mayor

- I. Bedächtig, nicht eilen
- II. In gemächlicher Bewegung, ohne Hast
- III. Ruhvoll, poco adagio
- IV. Sehr behaglich

(*) Primera vez por la orquesta

Shiyeon Sung *directora*

La directora surcoreana Shiyeon Sung es una auténtica pionera de su profesión. Es la primera directora de Corea del Sur en dar el salto al podio de orquestas de renombre internacional, como la Orquesta Filarmónica de Radio Francia, la Filarmónica de Los Ángeles, la Orquesta Konzerthaus de Berlín, la Sinfónica de Bamberg y la Sinfónica de Nuremberg.

Cuando James Levine la nombró su asistente de dirección en la Orquesta Sinfónica de Boston en 2007, ya tenía una reputación como uno de los talentos emergentes más emocionantes en el circuito musical internacional: poco antes, Shiyeon Sung había ganado el Concurso Internacional de Directores Sir Georg Solti y el Concurso de Directores Gustav Mahler en Bamberg. Durante sus tres años en Boston, comenzó una estrecha colaboración con la Orquesta Filarmónica de Seúl y dirigió su concierto de apertura de temporada en 2007. En 2009, la orquesta estableció un puesto de Directora Asociada especialmente para ella, que ocupó hasta 2013.

La lista de orquestas con las que Shiyeon Sung ha trabajado desde entonces es notable. Esto incluye orquestas europeas del máximo prestigio como la Concertgebouworkest Amsterdam y la Sinfoniorchester des Bayerischen Rundfunks, y otras de renombre como la Orquesta Filarmónica de Rotterdam, la Orquesta Filarmónica de Radio Francia, la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, la Orquesta Filarmónica, la Orquesta Konzerthaus de Berlín y la Sinfónica de Bamberg, así como la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington, la Orquesta Sinfónica de Sydney o Los Angeles Philharmonic, que dirigió en un espectacular concierto debut con Martha Argerich en el Tongyeong International Music Festival. Además, actuó como directora invitada en el Teatro Colón y la Ópera de Estocolmo.

Nacida en Pusan, Corea del Sur, Shiyeon Sung ganó varios premios como pianista en concursos juveniles. De 2001 a 2006, estudió dirección orquestal con Rolf Reuter en la Escuela de Música Hanns Eisler de Berlín y continuó su educación con estudios avanzados de dirección con Jorma Panula en el Royal College of Music de Estocolmo.

Katharina Ruckgaber *soprano*

Nominada como Artista Joven del Año 2019 en la revista alemana “Opernwelt”, Katharina Ruckgaber ha sido miembro del conjunto del Teatro de Friburgo desde 2017/18. En 2022 interpretó el rol de Ännchen en “Freischütz” de Weber bajo la dirección de René Jacobs durante su gira por Alemania.

Próximas actuaciones incluyen conciertos con la Orquesta Sinfónica de la MDR en el Gewandhaus de Leipzig y la Orquesta Nacional de Radio France, así como recitales en el Festival de Oxford y en el Festival Juan March de Barcelona.

Katharina Ruckgaber ha cantado en Teatros de Ópera de Zúrich, Viena, Karlsruhe, Darmstadt o Munich.

Su repertorio operístico incluye papeles como Pamina, Susanna, Zerlina, Anne Truelove, Adele, Musetta, Frasquita, Mélisande o la zorrita en “La zorrita astuta”.

Como cantante de lied y de concierto solicitada, la joven soprano ha ofrecido recitales de lieder en Bayreuth, el Wigmore Hall de Londres, el Konzerthaus de Viena con Graham Johnson, la Filarmónica de San Petersburgo y la Ópera de Frankfurt.

Un CD de Lieder con Helmut Deutsch al piano fue publicado en el verano de 2017.

Entre 2014 y 2017, la joven soprano fue miembro del Estudio de Ópera de la Ópera de Fráncfort.

Katharina Ruckgaber estudió en la Academia de Música y Teatro de Múnich con el profesor KS Andreas Schmidt y se graduó con distinción en 2015 con el premio Christl y Klaus Haack.

Es becaria del Deutscher Bühnenverein, de la Fundación Jütting Stendal, de la Asociación Richard Wagner y premiada en el Concurso Anneliese Rothenberger 2017.

T05 La noche de Mahler

La música de GUSTAV MAHLER (Kalište, 1860 - Viena, 1911) encontró, ya desde su *Primera sinfonía “Titán”*, la eclosión –y sublimación– de un universo absolutamente único, que no siempre fue bien comprendido, incluso durante muchas décadas después. Encontramos hoy al compositor, en el programa que nos presenta la Sinfónica de Tenerife, abrazando a ALBAN BERG (Viena, 1885 - 1935) y sus *Siete canciones tempranas*. Ambos testigos de una época dorada de la capital a orillas del Danubio, donde Berg profesaba una manifiesta admiración por Mahler y cuya relación, sobre todo a través de la mujer de este último, Alma Schindler, supuso en varias ocasiones el apoyo necesario para que el más joven pudiese darse a conocer. De hecho, aquel ángel al que dedicó su *Concierto para violín “A la memoria de un ángel”*, no era otra que la hija recién fallecida de Alma y su segundo marido, Walter Gropius.

01 De aquella *Primera sinfonía*, Mahler extrajo todo un movimiento: *Blumine*, que llegó a sonar en las primeras interpretaciones que se hicieron de ella, tras el estreno en 1893. Después de algunas críticas bastante duras, el compositor decidió eliminarla y no se redescubrió hasta los años sesenta del pasado siglo, siendo Benjamin Britten el primero en dirigirla en tiempos modernos (1967). *Blumine* nos presenta una serenata melancólica, de sublime suspensión, con una lírica trompeta como protagonista, que el autor compuso en 1884 para dar vida al poema *Der Trompeter von Säckingen* (El trompetista de Säckingen) y que dos años más tarde también quiso destruir, al encontrarla demasiado sentimentaloides. Crearla, querer destruirla, recuperarla para su primera sinfonía, terminar por eliminarla... Sin duda, Mahler y sus contrastes en estado puro.

02 Bajo la influencia de Gustav Mahler, el veinteañero Alban Berg compone durante los primeros años del siglo XX sus *Siete canciones tempranas* (*Sieben frühe Lieder*) que, más tarde, en 1928, orquestaría en la versión que hoy escuchamos. Desde luego, el joven músico bebe del estilo mahleriano, también de Strauss y todo el posromanticismo finisecular, e incluso del Impresionismo francés, pero no deja de mirar hacia su maestro más directo: Arnold Schoenberg y el dodecafonismo que durante aquellos años daba a conocer.

Crea así una serie de siete piezas independientes, de marcados acentos y estilos, con reminiscencias románticas, pero indudable gusto modernista. Digamos que Berg evoluciona el *Lied* romántico hacia nuevas latitudes, que estuvo explorando durante toda su juventud. En todas se nos habla, de algún modo, de la luz y hay en ellas, por supuesto, una tensión contrastada de hermenéutica mahleriana, como es el paso de la oscuridad a la claridad: *Nacht* (Noche) o *Sommertage* (Días de verano). Tétrica se despliega *Schilflied* (Canción entre los juncos) y mucho más luminosas, en una estela que abarca a la pareja de amigos Brahms – Schumann resultan *Die Nachtigall* (El ruiseñor), *Im Zimmer* (En la habitación) y *Liebesode* (Oda al amor). Queda la pieza central: *Traumgekrönt* (Coronado de sueños), sobre versos de Rilke, algo trágicos, algo esperanzadores... ¿es eso la muerte? “en sueños pensaba en ti... sonó la noche”.

03 Durante uno de sus retiros estivales, en 1900, Mahler compuso la que en ocasiones ha sido definida como su “pastoral”; esto es, su *Cuarta sinfonía*. La más clara, liviana en su orquestación (sin trombones ni tubas) de todas las sinfonías mahlerianas, que escuchamos hoy en su orquestación completa, tras haber podido

disfrutar con la Sinfónica de la versión de cámara hace un par de años, pandemia mediante.

Unos incisivos cascabeles nos introducen en el primer movimiento, *Bedächtig, nicht eilen* (Prudente, sin acelerar), en el que se entrelazan de forma primorosa maderas, de gran protagonismo durante toda la partitura, cuerda y trompas. Una imagen de lo más bucólica, repleta de colores, se eleva ante nosotros. Todo un ejercicio de felicidad. En realidad, la obra al completo se caracteriza, estimulados nuestros oídos por la marcada contraposición con la *Tercera*, por el aparente halo de ingenuidad que la impregna, especialmente su movimiento final, *Sehr behaglich* (Muy cómodo). Una sentida visión infantil de la vida celestial, desde la inocencia, con un aire de lo más naif tal y como la describiría más tarde el compositor a su mujer. La meditación mahleriana de lo empíreo desde lo terrenal; la franqueza de quien comenta sin formar parte de aquello que plantea... o quizá con la espontaneidad de quien se acerca a lo desconocido desde la curiosidad de un niño.

Cuatro movimientos, en una estructura clásica, donde Mahler no renuncia a mirar hacia un pasado prerromántico, con Beethoven (el *scherzo* ocupando el mismo lugar que en su *Novena*) o Schubert como referencias. Por ejemplo, en ese *adagio* del tercer movimiento *Ruhevoll* (tranquilo), de bellísima factura.

En cualquier caso, tengamos una cosa clara en este ascenso: nos situamos frente a la obra de Gustav Mahler y esa búsqueda, esa visión de lo divino, encierra muchos más oscuros recovecos de los que pudieran distinguirse en un primer acercamiento. No es que sea un cuestionamiento del significado de la vida ni nada

semejante, pero ciertos aspectos nos llevan a dudar de esta cercana, aparente inconsciencia: escuchen si no el violín solista al comienzo del segundo movimiento: *In gemächlicher Bewegung* (cómodamente impulsivo, sin prisa), superponiéndose al resto de la orquesta un tono por encima, mientras baila una tétrica danza. También llama la atención el texto final, perteneciente, como tantos otros de Mahler, a *Des Knaben Wunderhorn* (El cuerno maravilloso del muchacho). Erigido desde una supuesta imaginación pueril, se encuentra plagado de santos despreocupados, cantado a su vez por una cándida voz que nos habla de la muerte, algo realmente turbador. ¡O esos cascabeles! ¡Esos sordidos cascabeles que vuelven una y otra vez! Son sólo algunos de los detalles que pueden hacernos ver la fina ironía y el punzante sentido del humor de Gustav Mahler, quien siempre quiso decir más allá de las notas que escribió.

GONZALO LAHOZ,
Crítico y divulgador musical

Próximo programa:

T06 Concierto de violonchelo de Dvořák

Viernes, 2 de diciembre de 2022 • 19:30 h.

Auditorio de Tenerife Adán Martín

Catherine Larsen-Maguire, *directora*

Edgar Moreau, *violonchelo*

Obras de SMETANA y DVOŘÁK

**SINFÓNICA
DE TENERIFE**

**AUDITORIO
DE TENERIFE**