

T07 El Cascanueces

Chaikovski y Chopin

Viernes 15.12.2023

Auditorio de Tenerife, 19:30h

Tabita Berglund directora

Martín García García piano

La Sinfónica y la directora:

Tabita Berglund dirigió a la Sinfónica el 10 de junio de 2022.

La Sinfónica y el solista:

Martín García García debuta hoy con la Sinfónica.

Últimas interpretaciones:

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI

El Cascanueces: suite nº 1, op. 71A, TH 35

25 de diciembre de 2012; Michal Nesterowicz,
director [Extraordinario]

FRÉDÉRIC CHOPIN

Concierto para piano nº 2 en fa menor, op. 21

26 de febrero de 2021; Lucía Marín, directora;
Dmytro Choni, piano

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI

Sinfonía nº 5 en mi menor, op. 64, TH 29

29 de abril de 2022; Christian Vásquez, director

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música [ATADEM] organiza una charla sobre las obras que se podrán escuchar en este concierto impartida por Leandro Martín Quinteros, el viernes, 15 de diciembre de 2023, de 18:30 a 19:15, en la Sala Avenida (en el hall del Auditorio de Tenerife).

I Parte

01 **Piotr Ilich Chaikovski** (1840–1893) *El Cascanueces: suite nº 1, op. 71A, TH 35 (1892)*

- I. Obertura miniatura
- II. Danzas características:
 - a. Marcha
 - b. Danza del hada de azúcar
 - c. Danza rusa (Trepak)
 - d. Danza española
 - e. Danza china
 - f. Danza de los mirlitones
- III. Vals de las flores

02 **Frédéric Chopin** (1810–1849) Concierto para piano nº 2 en fa menor, op. 21 (1830)

- I. Maestoso
- II. Larghetto
- III. Allegro vivace

II Parte

03 **Piotr Ilich Chaikovski** (1840–1893) Sinfonía nº 5 en mi menor, op. 64, TH 29 (1888)

- I. Andante – Allegro con anima
- II. Andante cantábile con alcuna licenza
- III. Valse: Allegro moderato
- IV. Finale: Andante maestoso – Allegro vivace

Tabita Berglund directora

Aclamada como «una de las mayores promesas europeas» (Helsingin Sanomat), Tabita Berglund es una de las jóvenes directoras más fascinantes y con mayor talento, ganándose rápidamente una buena reputación por su estilo sugerente, carismático y despierto.

En el ámbito sinfónico, en la temporada 2023/24 destacan sus debuts con la Dallas Symphony Orchestra, la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, Berner Symphonieorchester, Orchestre National de Lyon, Philharmonia Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra,

Dresdner Philharmonie, Düsseldorfer Symphoniker, Musikkollegium Winterthur y el Grafenegg Festival, donde se reúne con la Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, a la que dirigirá en diversas ocasiones durante la presente temporada. Vuelve a ponerse frente a la Philharmonia Orchestra para debutar en el Garsington Opera dirigiendo *Las bodas de Fígaro* de Mozart. En esta temporada también destacan entre sus regresos sus últimos conciertos como principal directora invitada de la Sinfónica de Kristiansand y sus compromisos con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, Trondheim Symfoniorkester y Filarmónica de Tampere.

En la temporada anterior, cabe señalar el debut estadounidense de Berglund con la Detroit Symphony Orchestra y sus compromisos con la Filarmónica de Bergen, Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia, Luzerner Symphonieorchester, Sinfonieorchester Wuppertal, Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Hallé, Royal Scottish National Orchestra y Tapiola Sinfonietta, entre otras.

El primer CD de Berglund, en el que dirige a la Filarmónica de Oslo con la violinista Sonoko Miriam Welde, fue publicado en 2021 (LAWO) y posteriormente nominado para un Grammy noruego (Spellemann) en 2022 en la categoría de Música Clásica.

Martín García García piano

Martín García García (Gijón, 1996) está considerado a sus 26 años uno de los pianistas con mayor proyección internacional. Ha ofrecido alrededor de 80 conciertos por todo el mundo en 2023, año que ha supuesto su debut en Corea, México o Brasil. Asimismo, ha visitado Japón, Estados Unidos, Canadá, Polonia, Italia, España, Portugal, Bélgica, Lituania, Portugal o Luxemburgo para ofrecer destacados recitales y actuar junto a prestigiosas orquestas como la NHK Symphony Orchestra, Seoul Philharmonic Orchestra,

Hamburg Symphoniker, Warsaw Philharmonic Orchestra, Lithuanian National Symphony Orchestra o la Orquesta de Brasilia. Cabe recordar que el artista español también ha realizado más de 70 actuaciones en América, Asia y Europa durante 2022 con grandes hitos como su debut en el Carnegie Hall de Nueva York o la exitosa gira por Japón con 25.000 espectadores en sus 14 actuaciones. García García ha obtenido grandes reconocimientos mundiales como el primer premio en el ‘2021 Cleveland International Piano Competition’ o el tercer puesto en el ‘2021 International Chopin Piano Competition’.

El año 2022 ha sido un punto de inflexión extraordinario en su trayectoria con más de 70 conciertos por todo el mundo, actuando en simbólicos lugares para el mundo de la música como el Carnegie Hall de Nueva York, el Suntory Hall de Tokyo o el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Además, ha publicado en 2022 su primer disco ‘Chopin and His Master’, producido por el artista y grabado en la sala que la fábrica de pianos de Fazioli tiene en Sacile (Italia).

T07 El Cascanueces

“Sólo una cosa me interesa en la vida: el éxito de mis composiciones”
Piotr Ilich Chaikovski

01

La partitura del ballet *El Cascanueces*, Op. 71 de PIOTR ILICH CHAIKOVSKI (Vótkinsk, 7-V-1840; San Petersburgo, 6-XI-1893), basado en un cuento de hadas, posee una valiosa cualidad: ser capaz de atraer a niños y adultos por igual. Se trata de uno de los máximos exponentes de la destreza del autor ruso para crear bellas melodías en formas bailables tan queridas por el compositor como el vals, así como de su habilidad para sugerir personajes a través de los colores orquestales. El ballet fue solicitado en 1891 por el director de los Teatros Imperiales Iván Vsévolozhsky, autor del libreto junto a Marius Petipa. La historia se basa en la adaptación que Alejandro Dumas (padre) hizo en 1845 del cuento *El cascanueces y el rey de los ratones* (1816) de ETA Hoffmann. Durante la Nochebuena, los juguetes de la pequeña Clara cobran vida. El cascanueces de madera que le ha regalado su padrino Drosselmeyer se convierte en un príncipe con el que viaja a un bosque de hadas y al Reino de los Dulces para vivir aventuras fantásticas.

Poco después de recibir el encargo, el compositor conoció en París la celesta, un nuevo instrumento desarrollado por Auguste Victor Mustel que le pareció idóneo para describir al Hada del Azúcar: “algo a medio camino entre un piano pequeño y un Glockenspiel, con un maravilloso y pesado sonido”. Contó el hallazgo a su editor Piotr Jurgenson y le pidió que guardara el secreto para que Rimski-Kórsakov y Glazunov no la utilizaran antes que él. Tras la malograda presentación de la balada sinfónica *El*

voivoda en Moscú, que incluía celesta, Chaikovski se vio obligado a orquestrar una improvisada *Suite Cascanueces n° 1*, Op. 71a concebida en ocho números (que incluyen pasajes tan conocidos como la “Danza del Hada del Azúcar”, “Danza rusa”, “Danza española”, “Danza china” o “Danza de los mirlitones”) para mostrar el instrumento en San Petersburgo. La estrenó el 19 de marzo de 1892, un mes antes de terminar la obra completa. Desde aquel momento, se convirtió en una partitura tremendamente popular.

03

Cuatro años antes, entre mayo y agosto de 1888, Chaikovski escribió su *Sinfonía n° 5 en Mi menor*, Op. 64. Él mismo dirigió su estreno en noviembre de aquel año en San Petersburgo. Sin embargo, su vida personal estaba repleta de contradicciones y luchas interiores que evoca en esta obra a través del destino como concepto inspirador. El proceso de composición fue especialmente complejo, y Chaikovski consideró necesario realizar relevantes modificaciones entre la primera y la última versión de la partitura. “Las ganas de crear me han abandonado”, “No tengo ideas ni inspiración”, “Quiero demostrar no sólo a los demás, sino también a mí mismo, que todavía no estoy acabado”, decía el autor en las cartas de aquella época.

Estamos ante una sinfonía cíclica que presenta diversas apariciones de un mismo tema en sus cuatro movimientos. El tema principal que domina toda la obra, vinculado simbólicamente al angustioso destino, es el material con el que se inicia la introducción “Andante” del primer movimiento. Se trata de una melodía sombría, grave y triste, dotada de características notas repetidas y figuras rítmicas con puntillos. La presenta el clarinete acompañado por las cuerdas. Sobre ella, Chaikovski escribió: “Sumisión total ante el destino, o lo que es lo mismo, los inescrutables

designios de la providencia”. La incertidumbre vital y creativa que planea sobre esta partitura también se plasma en el tema inquieto y de gran empuje rítmico del “Allegro con anima”, un diseño que Chaikovski describe con estas intrigantes palabras: “Murmullos, dudas, lamentos, reproches a... XXX”.

Tras concluir el primer movimiento en un tono oscuro y pesimista, Chaikovski encuentra una cierta paz y consuelo en el lirismo sublime de la segunda gran sección. El célebre “Andante cantabile, con alcuna licenza” comienza con un lecho quejumbroso de las cuerdas desde el que emerge un tema sereno, noble y nocturno que el autor asigna, en primer lugar, a la trompa, construyendo una romántica y extraordinariamente inspirada melodía. El clímax de este movimiento es uno de los más arrebatadores y emocionantes de toda la producción sinfónica de Chaikovski.

El “Allegro moderato” contrasta profundamente con el resto de la composición. Se presenta un vals de carácter desenfadado y elegante que aporta un rayo de optimismo a la sinfonía. En el “Andante maestoso” final se resuelve la crisis emocional que Chaikovski ha vertido en esta obra. El tema del destino aparece completamente transformado y convertido en un ferviente y grandioso canto de esperanza. Para ello, el compositor lo presenta en modo mayor y se apoya en la cualidad majestuosa de los instrumentos de viento metal. A continuación, se produce una intensa y expresiva lucha temática entre éste y nuevos materiales que Chaikovski convoca en el *finale*. Y es que, como el propio autor afirmó, sus sinfonías reflejan “los impulsos más sinceros de mi alma”.

02 En todo el catálogo de FRÉDÉRIC CHOPIN (Varsovia, 1-III-1810; París, 17-X-1849) encontramos la presencia del piano, y sólo en su juventud intentó escribir para orquesta, concretamente en los dos conciertos para su instrumento. En estas partituras se ha alabado de la misma forma la imaginación y la belleza de la escritura para el solista como criticado la inexperiencia en la orquestación. Aunque se editó en segundo lugar, *el Concierto para piano nº 2 en Fa menor*, Op. 21 fue el primero completado por Chopin siguiendo la estela de los conciertos de Johann Nepomuk Hummel, influenciados, a su vez, por los de Mozart. El 17 de marzo de 1830, el propio Chopin interpretó como solista el estreno de este segundo concierto para piano. Era el primer recital público en el que ofrecía su música en Varsovia, y fue aclamado inmediatamente como héroe nacional. En septiembre de 1831 se instaló definitivamente en París, ciudad en la que se presentó con gran éxito gracias a ese mismo concierto el 26 de febrero de 1832.

Ya en el “Maestoso” inicial, curiosamente sin cadencia, apreciamos que el verdadero protagonista de la obra es el piano, con su escritura lírica, virtuosa y ricamente ornamentada, mientras que la función de la formación orquestal reside en introducir los materiales musicales principales, aportar color tímbrico y ofrecer soporte sonoro. El “Larghetto” es un bello nocturno intimista de carácter rapsódico e improvisatorio para el piano. Chopin lo escribió inspirado por el amor que sentía hacia la joven cantante polaca Konstantia Gladkowska, aunque finalmente dedicó el concierto completo cuando se publicó en 1836 a la condesa Delphine Potocka, otra de sus amadas. Liszt lo elogió escribiendo: “El conjunto de esta pieza es de una perfección casi ideal. Su expresión, ahora radiante de luz, ahora llena de tierna pasión...”.

Y por fin, en el último movimiento, “Allegro vivace”, encontramos la huella nacionalista a través de una compleja y deslumbrante mazurca que da forma a un desenfadado y luminoso final.

EVA SANDOVAL

Musicóloga e informadora de Radio Clásica (RTVE)

PRÓXIMO PROGRAMA:

T08 La loca historia de la música

Viernes, 8 de febrero de 2024 • 19:30 h

Auditorio de Tenerife Adán Martín

José Manuel Zapata, *director*

Paco Mir (Tricycle), *dirección de escena*

Juan Francisco Padilla, *dirección musical*

La loca historia de la música para Zapata y orquesta

20 AÑOS | AUDITORIO
DE TENERIFE