FUNDACIÓN CORPARTES

btg pactual

Orquesta Sinfónica de Londres

PROGRAMA DE SALA CONCIERTO 10

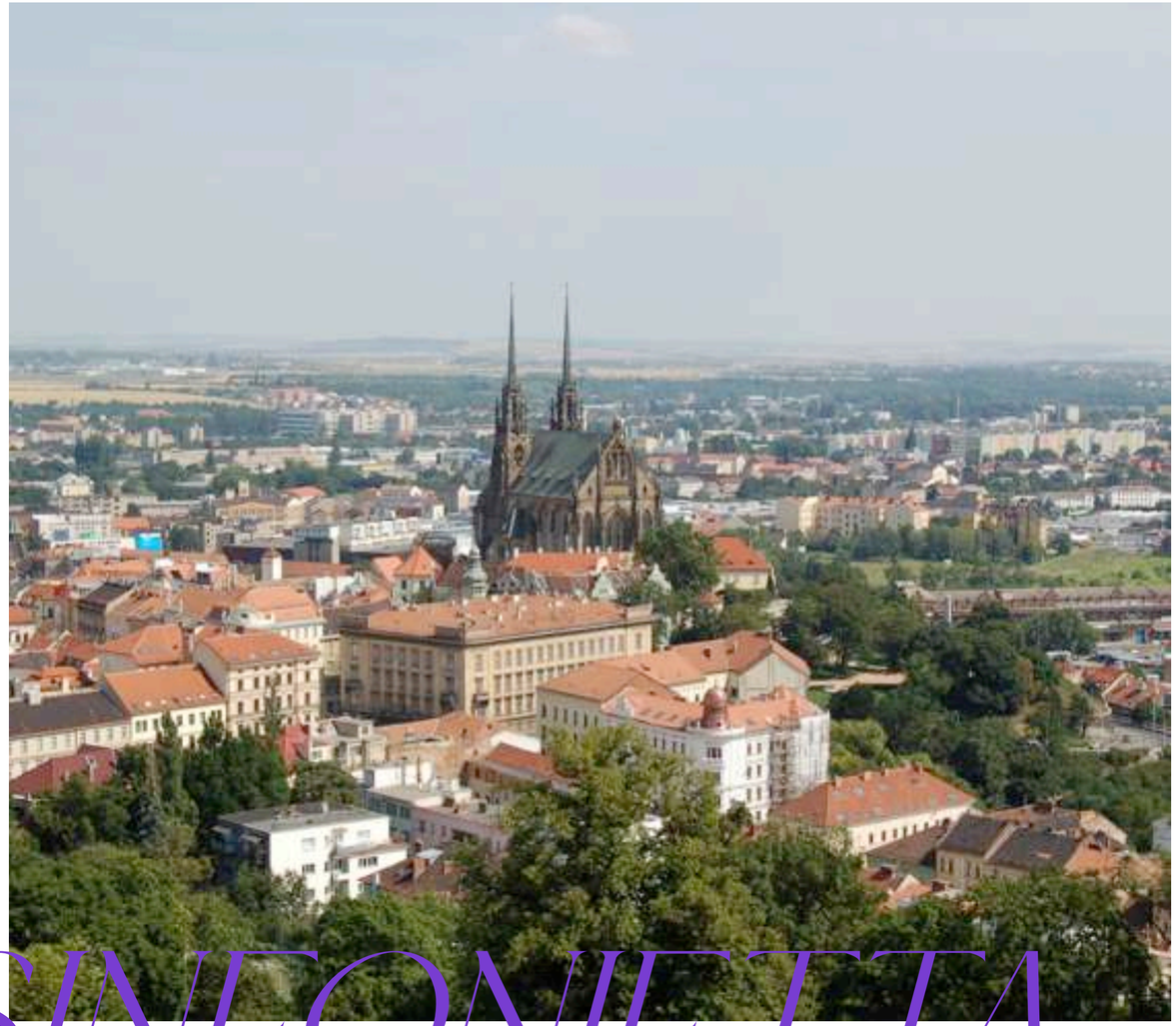
DIRECTOR
SIR SIMON RATTLE
& ORQUESTA SINFÓNICA DE LONDRES

SIBELIUS Y JANÁČEK

JANÁČEK *SINFONIETTA*
SIBELIUS *SINFONÍA N°5*

Créditos: Norbert Aepli, Suiza

Brno, ciudad representada por Janáček en *Sinfonietta* - 1926



SINFONIETTA

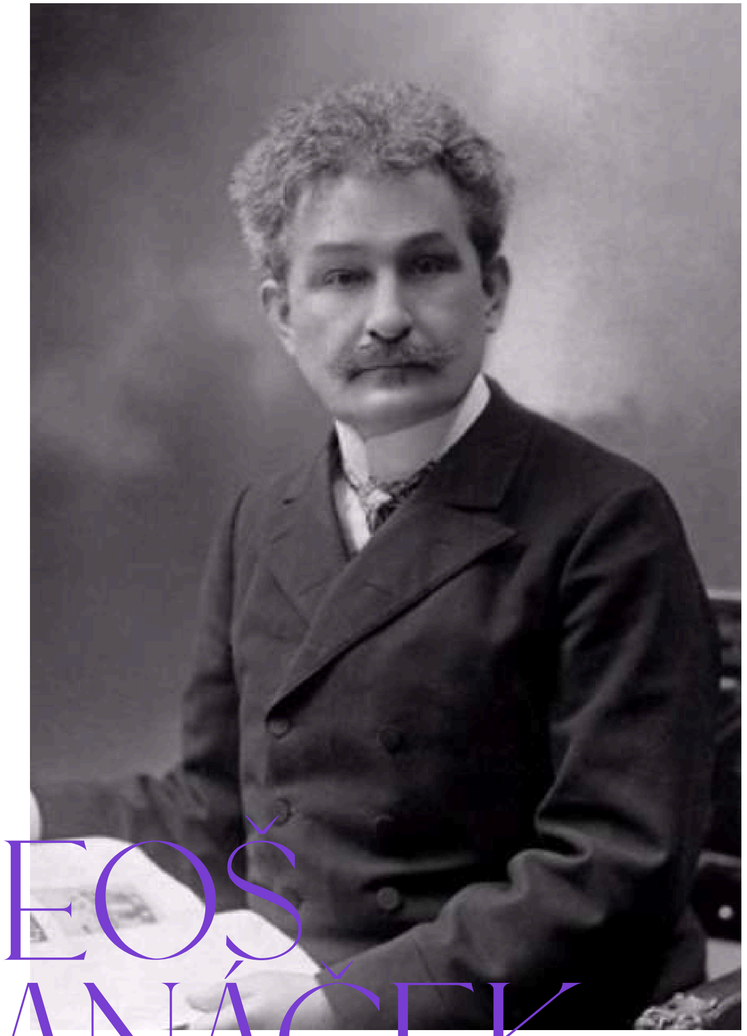
LEOŠ JANÁČEK

1. **Fanfarria**
2. **El castillo, Brno**
3. **El monasterio de la reina, Brno**
4. **La calle que lleva al castillo**
5. **El ayuntamiento, Brno**

La pieza fue compuesta en 1926, cuando el compositor tenía 72 años. Murió dos años después, en 1928. Encargada para un festival de gimnasia, Janáček la tituló originalmente *Sinfonietta militar*, con la intención de expresar ”el hombre libre contemporáneo, su belleza y su alegría espiritual, su coraje, fuerza y determinación para luchar hasta la victoria”. El amor de Janáček por la tradición musical es evidente en las cuerdas danzantes y los festivos bronces.

Los cinco movimientos se refieren a hitos de Brno, la ciudad donde creció el compositor, y cada uno está escrito para distintas combinaciones de instrumentos, a menudo inusuales, como ocurre por ejemplo en el primer y el quinto movimiento, que incluyen 12 trompetas.

La novela *1Q84* (2010) de Haruki Murakami ocupa la *Sinfonietta* de Janáček como un motivo recurrente. En una entrevista, el escritor recordó: ”Escuché esa música en una sala de conciertos... había 15 trompetas detrás de la orquesta, algo muy extraño… esa extrañeza encaja muy bien en este libro”.



LEOŠ JANÁČEK

1862-1918

Leoš dejó en 1865 la casa de su familia en Hukvaldy para convertirse en corista en Brno, y en 1869 recibió una beca estatal para financiar sus estudios en el Instituto Pedagógico Checo. Se trasladó a Praga en 1874 y estudió en la renombrada Escuela de Órgano, tras lo cual regresó a Brno el año siguiente.

Estudios de composición en Leipzig y Viena (1879-80) ayudaron a desarrollar las aptitudes de Janáček como compositor. En 1881 se casó con Zdenka Schulzová, de 16 años, pero el matrimonio pronto fracasó. Durante este período ayudó a fundar la Escuela de Órgano de Brno, que más tarde se convirtió en el Conservatorio de Brno.

En 1887 comenzó a trabajar en *Šarka*, su primera ópera, pero una progresiva fascinación por la música folclórica y la cultura popular de Moravia llevó a Janáček a rechazar gradualme el alto lenguaje musical romántico con que componía *Šarka*, en pos de un estilo musical personalísimo, que reflejara su pasión por las lenguas eslavas y la musicalidad de su lengua materna.

Trabajó de 1894 a 1903 en su ópera *Jenufa*, que se estrenó con éxito en Brno en enero de 1904, y durante los 20 años siguientes se concentró en obras escénicas. A los sesenta años de edad, un auge creativo coincidió con su apasionado aunque platónico romance con Kamila Stösslová, esposa de un anticuario y 37 años menor que el compositor.

Perfil del compositor por Andrew Stewart

JEAN SIBELIUS

SINFONÍA N°5

1914-19

1. Tempo molto moderato – Allegro moderato (ma poco a poco stretto) – Presto – Più Presto
2. Andante mosso, quasi allegretto
3. Allegro molto

Notas por Stephen Johnson

Pocos compositores han reflejado tan vívidamente los sonidos de la naturaleza como Jean Sibelius. El canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, los sonidos del viento y el agua; todos le fascinaron y a veces oía en ellos manifestaciones de lo místico. La impresión de ver y escuchar cisnes inspiró el tema más famoso de su *Quinta sinfonía;* lo registró el compositor en sus diarios, poco después de comenzar a bosquejar esta obra.

Sin embargo, aunque fuera concebido al principio del proceso de composición, ese tema fue guardado para el finale: es revelado por las trompetas casi al final de la sinfonía. Inaugura un largo crescendo conclusivo que evoca la ”angustia de la vida” con disonancias y abrasiva orquestación. Este no es el único pasaje de la *Quinta sinfonía* donde la música ahonda en lo sombrío: el largo y quejumbroso solo de fagot, escuchado en el primer movimiento a través de extrañas figuraciones de cuerdas susurrantes, es otro momento de inquietud. Claramente, no todo aquí es júbilo soleado. Pero esta diversidad de ánimos hace que el triunfo final del ”Himno del Cisne” (así insistió en llamarle el compositor) sea aún más convincente: la sinfonía ha tenido que luchar para conseguirlo.

En otra entrada de diario de esta época, Sibelius intenta comprender su proceso de composición a medida que avanza en él: ”Arreglo de los temas. Esta importante tarea me fascina de manera misteriosa. Es como si Dios Padre hubiera arrojado las baldosas de un mosaico del suelo celeste y, acá abajo, me hubiera pedido que describiera qué imagen representaba”.
Para aquellos que admiran la continuidad orgánica de las sinfonías de Sibelius, tal declaración puede resultar una sorpresa. Una sinfonía como la *Quinta* pareciera crecer naturalmente desde una “semilla musical” (un motivo distintivo que pone en marcha a la obra entera) al principio, hasta el florecimiento triunfante del final; sin embargo, tenemos aquí a Sibelius en su puño y letra, diciéndonos que él consigue su lógica orgánica ideal solo después de reorganizar continuamente los segmentos.

La *Quinta sinfonía* comienza con un espléndido ejemplo de dicha semilla musical: un motivo guiado por los cornos que se eleva y luego cae, expectante. Dos enormes crescendos siguen orgánicamente a partir del motivo, cada uno culminando en un emocionante llamado de trompeta de dos notas. Luego empieza a cernirse la oscuridad, y escuchamos el lastimero solo de fagot y el inquietante crujido de las cuerdas mencionado más arriba. En la primera versión de la sinfonía (1915) el primer movimiento terminaba poco después de esto, de forma algo prematura, tras lo cual seguía con mayor rapidez un scherzo como movimiento aparte.

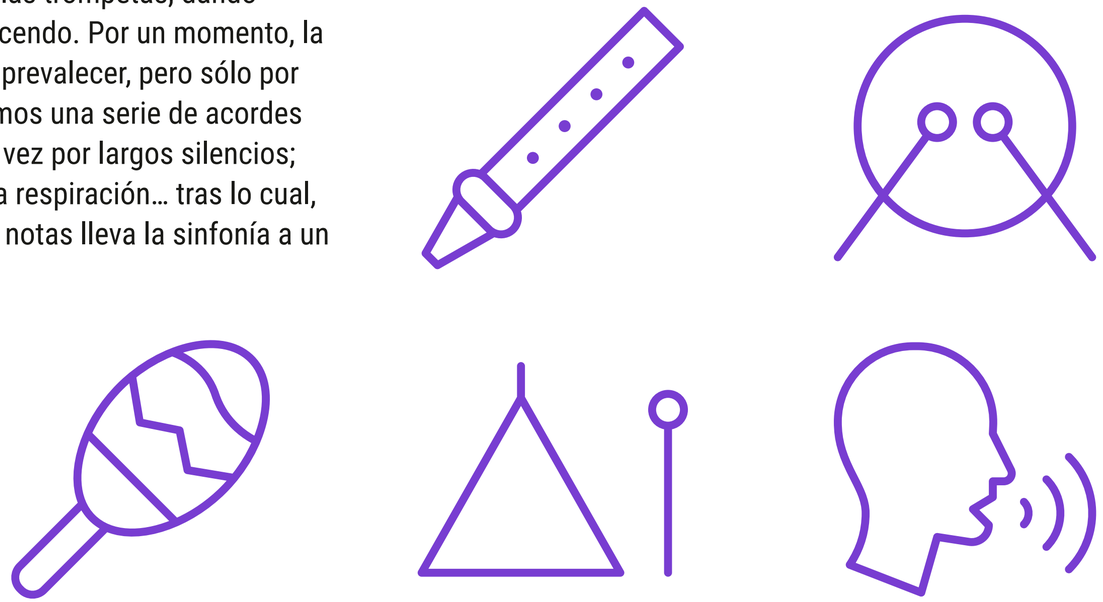
Pero entonces vino a Sibelius una magnífica idea: ¿por qué no hacer que el scherzo emerja del *Tempo molto moderato*, como si fuera una continuación del primer movimiento en vez de una entidad separada? Siguiendo esa idea, dispuso otro crescendo elemental; el motivo tocado en un principio por los cornos (la ”semilla”) regresa brillantemente en las trompetas, luego -primero de manera casi imperceptible- la música comienza a acelerarse. Para cuando llegamos

al *Più Presto* que concluirá el movimiento, la energía y el ritmo son espeluznantes. Y sin embargo todo el proceso es perfecto, como una película acelerada de una planta que crece desde la semilla hasta la plena floración. Es difícil de creer que esto fue logrado moviendo los ”azulejos” musicales.

Superficialmente, el *Andante mosso, quasi allegretto* es más relajado. Podríamos describirlo a grandes rasgos como un conjunto de variaciones del tema folclórico que se escucha cuando empieza el movimiento (cuerdas y flautas de pizzicato). Hay, sin embargo, tensiones bajo esa superficie, que surgen momentáneamente en los inquietantes tremolos de las cuerdas o en las amenazantes figuras que tocan los bronces hacia el final. Hay también premoniciones sutiles de los temas que aparecerán en el finale, añadidas también en la versión revisada de la sinfonía.

La tensión acumulada se desencadena en la acción del movimiento final, que comienza con una danza volátil, de pies ligeros, en las cuerdas agudas, que conduce al ”Himno del Cisne” (marcado por figuras balanceantes en los cornos y un tema lírico en las maderas agudas). Después de un corto desarrollo y un plácido retorno de ambos temas, el tempo se expande y el ambiente se oscurece. Pero entonces el ”Himno del Cisne” regresa, con un tempo más lento, en las trompetas, dando inicio a un lento y largo crescendo. Por un momento, la ”angustia de la vida” parece prevalecer, pero sólo por un momento. Finalmente oímos una serie de acordes martillados, puntuados a su vez por largos silencios; la música parece aguantar la respiración… tras lo cual, una brusca cadencia de dos notas lleva la sinfonía a un abrupto final.

Notas por Stephen Johnson



JEAN SIBELIUS

1865-1957

Durante su juventud, Sibelius progresó rápidamente como violinista y compositor. En 1886 abandonó sus estudios de derecho en la Universidad de Helsinki, matriculándose en el conservatorio de la misma ciudad y posteriormente asistió a clases en Berlín y Viena. El joven compositor se inspiró el *Kalevala*, una antigua epopeya y rica fuente de identidad cultural finlandesa. Sus sagas provenientes de la remota región de Karelia atrajeron enormemente a Sibelius, especialmente las que tratan sobre el gallardo joven Lemminkäinen y el sombrío paisaje de Tuonela, el reino de la muerte; su lectura devino en el trasfondo literario de sus primeros poemas sinfónicos, partiendo con *Kullervo*, una poderosa sinfonía coral que compuso en 1892.

Los finlandeses adoptaron rápidamente a Sibelius y sus obras como símbolos de orgullo nacional, particularmente tras el estreno de su explícitamente patriótica Finlandia en 1900, compuesta unos meses después de que Rusia le quitara los derechos legislativos a su país.

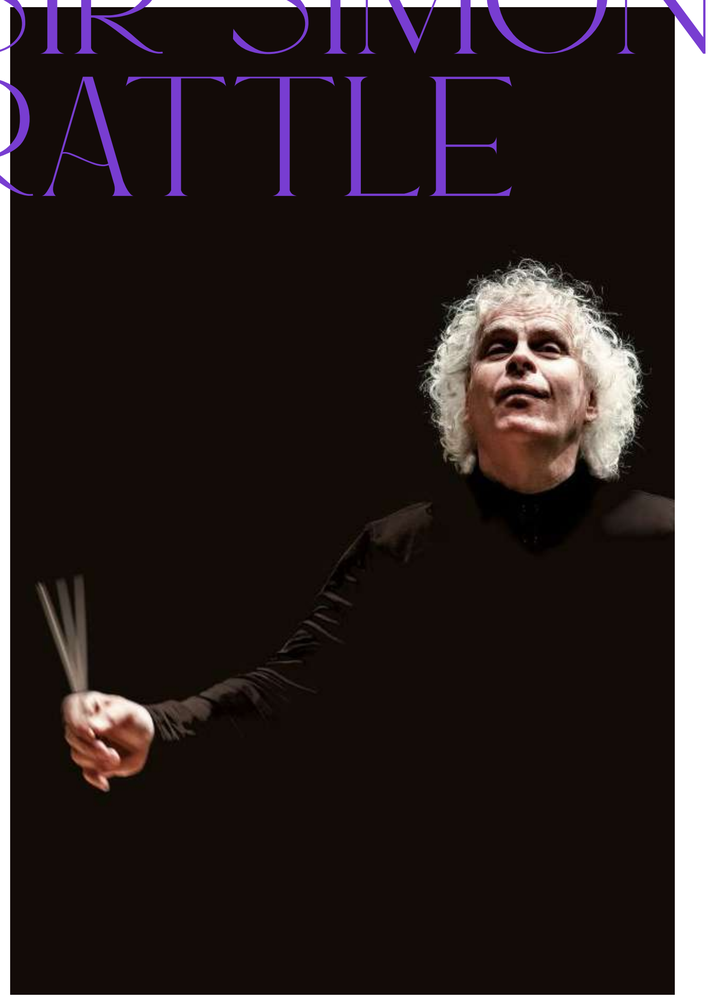
”Bien, veremos ahora lo que el nuevo siglo trae consigo para *Finlandia* y para nosotros los finlandeses”, escribió Sibelius el día de Año Nuevo de 1900. El público en Finlandia reconoció al joven e idealista compositor como un campeón de la libertad nacional, y su melodiosa *Finlandia* pronto se integró al repertorio de orquestas de todo el mundo. En 1914 Sibelius visitó América, en cuya ocasión compuso una nueva y audaz obra, *Las Oceánides* (o, en otra versión del título, *Las ninfas de las olas*), para el renombrado Festival de Música de Norfolk en Connecticut.

Aunque Sibelius vivió hasta los 91 años, dejó de publicar composiciones casi 30 años antes. El consumo excesivo de alcohol, la enfermedad, su autocrítica implacable y sus problemas financieros fueron algunas de las condiciones que influyeron en su temprana jubilación. Fue, sin embargo, durante este prolongado silencio final, que fue honrado como un gran héroe finlandés, y a la vez sus principales obras se establecieron como integrantes esenciales del repertorio orquestal.

Perfil del compositor por Andrew Stewart

FUNDACIÓN CORPARTES
btg pactual

SIR SIMON RATTLE



DIRECTOR MUSICAL ORQUESTA SINFÓNICA DE LONDRES

Sir Simon Rattle nació en Liverpool y estudió en la Real Academia de Música. De 1980 a 1998, fue director principal y asesor artístico de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham y fue nombrado director musical en 1990. El 2002, asumió como Director Artístico y Director Principal de la Filarmónica de Berlín, cargo que mantuvo hasta el final de la temporada 2017/18. Se convirtió luego en Director Musical de la Orquesta Sinfónica de Londres a partir de septiembre del 2017.

Ha realizado más de 70 grabaciones para el sello discográfico EMI (ahora Warner Classics) y recibido numerosos y prestigiosos premios internacionales por sus grabaciones en diversos sellos. Entre los lanzamientos de EMI se incluyen la *Sinfonía de los salmos* de Stravinsky (que recibió un premio Grammy por la mejor interpretación coral), la *Sinfonía fantástica* de Berlioz, *L'enfant et les sortilèges* de Ravel, la *Suite del cascanueces* de Tchaikovsky, la *Sinfonía nº 2* de Mahler, *La consagración de la primavera* de Stravinsky y *Las campanas* y *Danzas sinfónicas* de Rachmaninov, todas ellas grabadas con la Filarmónica de Berlín. Las grabaciones más recientes de Sir Simon incluyen *La maldición de fausto* de Berlioz, *Espacio tejido* de Helen Grime, *Pelléas* y *Mélisande* de Debussy y *Recordando* de Mark-Anthony Turnage, todas ellas publicadas por LSO Live.

Entre el 2013 y 2018, Sir Simon y la Filarmónica de Berlín se instalaron en el Festival de Pascua de Baden-Baden, interpretando una variedad de repertorio operístico y sinfónico. Además de cumplir con un agotador programa de conciertos en Londres, Sir Simon realiza regularmente giras por Europa, América del Norte y Asia, y mantiene una sólida relación desde hace mucho tiempo con las principales orquestas del mundo. Tras una colaboración estrecha con la Filarmónica de Los Ángeles y la Orquesta Sinfónica de Boston, también ha trabajado recientemente con la Orquesta de Filadelfia y el Metropolitan Opera. Dirige regularmente la Orquesta Sinfónica de la Radio de Bayern, la Staatskapelle de Berlín y la Filarmónica de Viena, con las que ha grabado las sinfonías completas y los conciertos para piano de Beethoven, éstos últimos con Alfred Brendel. Sir Simon es también artista principal de la Orquesta del Siglo de las Luces y patrocinador fundador del Grupo de Música Contemporánea de Birmingham.

Sir Simon Rattle fue nombrado caballero en 1994. En los Honores de Año Nuevo del 2014 recibió la Orden al Mérito de Su Majestad la Reina de Inglaterra.

FUNDACIÓN CORPARTES btg pactual

Sobre la Orquesta Sinfónica de Londres

La Orquesta Sinfónica de Londres (LSO) se estableció en 1904 y, desde entonces, tiene un espíritu único. Como colectivo musical, se basa en la propiedad artística y la colaboración. Con un sonido propio e inimitable, la misión de la LSO es llevar la mejor música al mayor número de personas. La LSO ha sido la única Orquesta Residente en el Centro Barbican de la ciudad de Londres desde que este abrió sus puertas en 1982, dando 70 conciertos sinfónicos cada año. La orquesta trabaja con una familia de artistas que incluye algunos de los más grandes directores del mundo: Sir Simon Rattle como Director Musical, los principales directores invitados Gianandrea Noseda y François-Xavier Roth, y Michael Tilson Thomas como Director Laureado.

A través de su programa LSO Discovery, es pionera en la pedagogía musical, ofreciendo experiencias musicales a 60.000 personas cada año en su centro de educación musical LSO St Luke's en Old Street, como también en diversos lugares de Londres oriental y más lejos.

La LSO se esfuerza por adoptar las nuevas tecnologías digitales con el fin de ampliar su alcance: con la formación en 1999 de su propio sello discográfico LSO Live, fue pionera en una revolución de la grabación de música orquestal en vivo. Con una discografía que abarca muchos géneros e incluye algunas de las grabaciones más icónicas jamás realizadas, la LSO es ahora la orquesta más grabada y escuchada del mundo, llegando a más de 3.500.000 personas en todo el mundo cada mes a través de Spotify y otros medios. La orquesta continúa innovando a través de asociaciones con empresas tecnológicas líderes en el mercado, por ejemplo con iniciativas digitales como LSO Play. La LSO es una empresa creativa de gran éxito, siendo el 80% de toda su financiación auto-sustentada.

Sobre Fundación CorpArtes

Somos una fundación privada sin fines de lucro que nace en 2002. Desde los inicios, nuestro objetivo es ser un aporte real en el proceso de democratización y consolidación del capital cultural de Chile, buscando potenciar el derecho de cada persona a participar en actividades culturales de calidad en nuestro país. Anualmente ofrecemos una programación artística, cultural y educacional que incluye exposiciones de arte contemporáneo, espectáculos de artes escénicas, conciertos de orquestas y músicos nacionales e internacionales, y un festival de cine: SANFIC. El sello de todas nuestras actividades ha sido siempre la excelencia y el amplio alcance, logrando convocar a un público diverso, que abarca a todas las generaciones.

Entendiendo el arte como un medio para potenciar el desarrollo del pensamiento crítico de las personas, contamos con un Área de Educación y Mediación dedicada a promover el acceso a experiencias artísticas, el desarrollo de habilidades y fomentar la curiosidad en las personas mediante diversas actividades de educación y mediación en torno a la programación. A su vez, realizamos actividades de extensión con el objetivo de proyectar y difundir los contenidos de la programación en las distintas regiones de nuestro país.

FUNDACIÓN
CORPARTES

btg pactual

LSO

Orquesta
Sinfónica
de Londres