

LSO

**Orquesta
Sinfónica
de Londres**

PROGRAMA DE SALA CONCIERTO 23

DIRECTOR
SIR JOHN ELIOT GARDINER

PROGRAMA:

MENDELSSOHN SINFONÍA N° 1
MENDELSSOHN EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

MENDELSSOHN

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

ARTISTAS INVITADO/AS:

CERI-LYN CISSONE (HERMIA/HADA/TITANIA)
FRANKIE WAKEFIELD (OBERÓN/TESEO)
ALEXANDER KNOX (LISANDRO/PUCK)

ORQUESTA SINFÓNICA DE LONDRES
CORO DE MONTEVERDI

1824 - 29

FELIX MENDELSSOHN

*SINFONÍA
Nº 1 EN DO
MENOR, OP. 11*

1. **Allegro di molto**
2. **Andante**
3. **Scherzo: Allegro leggierissimo**
4. **Allegro con fuoco**

El joven Mendelssohn de 15 años señaló a su *Sinfonía en Do menor* como la 'No. 13' cuando la terminó en 1824, dando a entender de que inicialmente la consideraba sucesora de otras doce logradas 'sinfonías de cuerda' que había compuesto durante los tres años anteriores.

Pero no es sólo la añadidura de instrumentos de viento lo que la situó en una categoría diferente de esas obras infantiles anteriores, y dio lugar al inicio de una nueva secuencia de numeración. Esta sinfonía irradia un nivel más alto de certeza, aunque se escuche a ratos derivada de Mozart, Beethoven y Weber; su brío y construcción muestran una asombrosa habilidad para un compositor apenas adolescente.

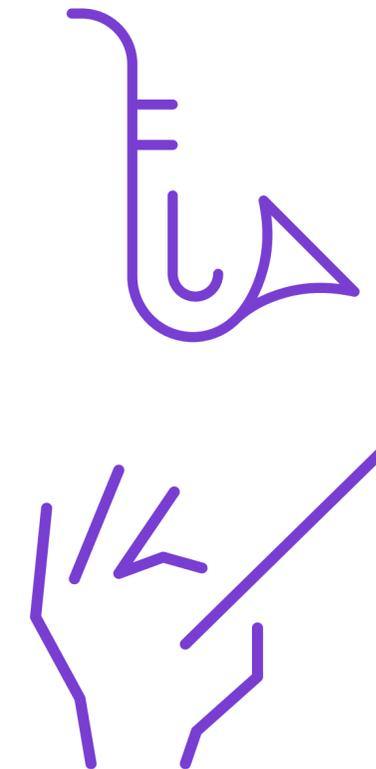
El primer movimiento estalla con energía, y su tonalidad de Do menor no implica tragedia (como en Mozart) u oscura turbulencia (a lo Beethoven), sino que refuerza la urgencia y el impulso. Y aunque el material melódico no sea tan distintivo, los temas principales están delineados con maestría, su secuencia de enunciado y retorno hábilmente manejada. Le sigue un Andante en el que las cómodas armonías de tonalidad mayor del tema principal aportan una cálida sensación idílica, que

sin embargo adquiere cierta inquietud por la forma en que se varía en cada retorno, así como por los recurrentes murmullos sincopados en las cuerdas.

Para el tercer movimiento, el quinceañero Mendelssohn escribió originalmente un minuetto en Do menor con un Trío central contrastante en el que los instrumentos de viento-madera se balanceaban suavemente sobre las solapadas cuerdas. Pero en su primera visita a Londres en mayo de 1829 - cuando, ya con 20 años, dirigió él mismo la *Sinfonía* en un concierto de la Sociedad Filarmónica - puso en su lugar una ampliación orquestal del brillante, mercurial e individual Scherzo del Octeto de cuerdas que había compuesto en 1825, un año después de la *Sinfonía*. La recepción fue entusiasta, y después Mendelssohn -embarcándose en lo que sería una duradera y cálida relación con el público británico- presentó su copia autógrafa de la partitura a la Sociedad, que la interpretó en esta forma alterada durante el resto del siglo. Esta es la llamada "versión de Londres" de la *Sinfonía* que escuchamos esta noche.

Si, después de ese movimiento quintaesencialmente mendelssohniano, el final de Allegro con fuoco suena menos personal, un poco como el final de la

Sinfonía en Sol menor de Mozart, K550, hay luego originalidad tanto en la forma en que la música se ralentiza para admitir el pizzicati de cuerdas al acecho, del cual emerge una esbelta melodía de clarinete, como sus dos fugas, hábilmente asimiladas.

Notas de Lindsay Kemp

Lindsay Kemp es una productora senior de la señal Radio 3 de la BBC, cuya labor incluye la programación de conciertos a la hora del almuerzo en la Sala Wigmore y la LSO St Luke's. También es Asesora Artística del Festival de Música Antigua de York, Directora Artística del Festival Baroque at the Edge y colaboradora frecuente de la revista Gramophone.

1826 - 42

FELIX MENDELSSOHN

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

1. Overtura
2. Scherzo
3. Melodrama: L'istesso tempo
4. Marcha de la hadas
5. Canción con coro: 'Vosotras, sierpes con lunares'
6. Melodrama: Andante - Allegro molto
7. Intermezzo
8. Nocturno
9. Melodrama: Andante - Allegro molto - con moto tranquilo
10. Marcha nupcial - Allegro vivace come prima
11. Finale

Ceri-Lyn Cissone, Hermia/Hada/Titania
Frankie Wakefield, Oberón/Teseo
Alexander Knox, Lisandro/Puck

Jessica Cale, Hada 1
Sarah Denbee, Hada 2
Charlotte Ashley, Hada 3
Rebecca Hardwick, Hada 4

CORO MONTEVERDI

La extraordinaria productividad temprana de Mendelssohn como compositor -doce sinfonías de cuerda, seis óperas, el asombroso *Octeto* para cuerdas y mucho más antes de cumplir 16 años- fue acompañada de una educación culta que lo dejó bien versado en asuntos literarios y artísticos. Además de sus actividades musicales, escribía poemas, pintaba y dibujaba, mientras que la casa de sus padres en Berlín era uno de los salones intelectuales más activos de Alemania, donde se daban frecuentemente conciertos, representaciones teatrales y recitales literarios, contando entre sus invitados científicos, filósofos, actores, escritores y músicos. Félix encontró mucha inspiración en estas experiencias, y en el verano de 1826, cuando aún tenía sólo 17 años, se puso a componer una obertura basada en la comedia encantada de Shakespeare *El sueño de una noche de verano*.

Tal como la concibió originalmente, la obertura puede describirse mejor como un poema sinfónico; no se escribió para preceder a una función de la obra de Shakespeare, aunque obediente - pero brillantemente - incluye en su estructura de forma sonata claras representaciones musicales de personajes, escenas y aspectos de dicha obra, como las hadas, la confianza y

urbanidad de la corte del duque Teseo, el anhelo de los amantes en el bosque, la crudeza de los “mecanismos rudos” e incluso el rebuzno burresco de Bottom. La obra también está puntuada por la reaparición de los cuatro acordes de los compases iniciales, que descienden sobre la música en sus momentos clave, cambiando el estado de ánimo como un hechizo.

INSPIRADO POR SHAKESPEARE

El primer encuentro de Mendelssohn con *El sueño de una noche de verano* fue a través de su traducción al alemán de August Wilhelm Schlegel (1767-1845). Schlegel (cuyo hermano Friedrich se casó con la tía abuela del compositor, Dorothea) fue conocido por el rigor de sus traducciones, contribuyendo a una creciente apreciación de Shakespeare en Europa; sus traducciones son consideradas ejemplares hasta el día de hoy.

La obertura de Mendelssohn fue estrenada en Stettin en abril de 1827, y rápidamente se convirtió en una de sus piezas más populares. Sin embargo, en 1842 el rey de Prusia le encargó que pusiera música incidental para una producción de la obra, que sería precedida por la obertura; Mendelssohn se comprometió, y su partitura completa, consistente en canciones, entreactos y otros pequeños fragmentos a tocarse entre las escenas, se

escuchó por primera vez en Potsdam, en octubre de 1843. La presente interpretación, dirigida por Sir John Eliot Gardiner, incluye algunos cortes de los movimientos originales, eliminando toda la música relativa a los Mecánicos y centrándose así en su representación del mundo de las hadas y los amantes humanos.

Sorprendentemente, Mendelssohn parece no haber tenido problemas para recrear la atmósfera de la obra maestra de su adolescencia 16 años después. Esto es evidente en el Scherzo, que, aunque un poco más terrenal (quizás incluso más siniestro) que la música de hadas de la Obertura, claramente habita el mismo mundo.

Por otra parte, el Intermezzo evoca de modo schumannesco de la agitación emocional de los amantes perdidos en el bosque; el Nocturno da la bienvenida a la mágica corrección de Puck de los errores y malentendidos de la noche, dándonos una de las más grandes melodías de Mendelssohn; dos hadas preparan el emparrado para el sueño de Titania en una de las canciones con coro; y el matrimonio de Teseo e Hipólita se celebra en lo que se ha convertido en la Marcha Nupcial más omnipresente jamás escrita.

Notas de Lindsay Kemp

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

CANCIÓN CON CORO:
"VOSOTRAS, SIERPES CON LUNARES"

CONTRALTO

Primera Hada
Vosotras, sierpes con lunares
y lengua bífida,
puerco espines, no se muestren;
las lombrices y cochinillas
no afrentan;
arrímense nunca
a nuestra Reina Hada.
Así que, ¡fuera!

CORO

Con melodía, Filomela,
canta nuestra dulce nana;
nana de cuna, acuna— cántala,
canción de cuna.
No hagas daño, nunca,
ni hechizos que engañan.
Que venga nuestra
reina hada.
Así que, buenas
noches con nana.

PRIMERA HADA

Arañas tejedoras, no vengan cerca;
por eso, piernilargas hilanderas, por eso;
escarabajos negros, no vengan cerca;
los gusanos y caracoles
no afrentan.
Así que, ¡fuera!

CORO

Con melodía, Filomela,
canta nuestra dulce nana;
nana de cuna, acuna— cántala,
canción de cuna.
No hagas daño, nunca,
ni hechizos que engañan.
Que venga nuestra
reina hada.
Así que, buenas
noches con nana.

SEGUNDA HADA

Así que, ¡fuera! Ahora todo
está bien. Quede uno
lejano, centinela.

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

CANCIÓN CON CORO:
CANCIÓN CON CORO: "POR LA CASA"

CORO

Por la casa, dando
luz en chispas, junto al fuego
somnoliento: cada elfo
y duende pequeño
tienen tan ligero salto
como, de la zarza, el pájaro;
este canto pequeño, síguelo,
detrás mío, canta y bálalo,
con tropiezo.

Primero, ensayen su canción de memoria.
Que en cada palabra gorjee una nota:
mano a mano, con gracia de hada.

FELIX MENDELSSOHN

1809 - 47

El abuelo de Félix, Moses Mendelssohn, fue un conocido filósofo de la Ilustración alemana, y su padre un influyente banquero. Nacido en una familia privilegiada de clase media alta, de niño se le animó a estudiar el piano, su madre le enseñó a dibujar y se convirtió en un consumado lingüista y académico de lenguas clásicas.

En 1819 comenzó a estudiar composición con Karl Friedrich Zelter. La riqueza de su familia permitió que su casa en Berlín se convirtiera en un refugio para eruditos, artistas, escritores y músicos. El filósofo Hegel y el científico Humboldt se encontraban entre los visitantes habituales, y miembros de la Orquesta de la Corte y eminentes solistas estaban disponibles para interpretar las últimas obras de Félix o de su hermana mayor Fanny. Las doce sinfonías de cuerda del joven Mendelssohn se escucharon por primera vez en la intimidad del salón de su padre.

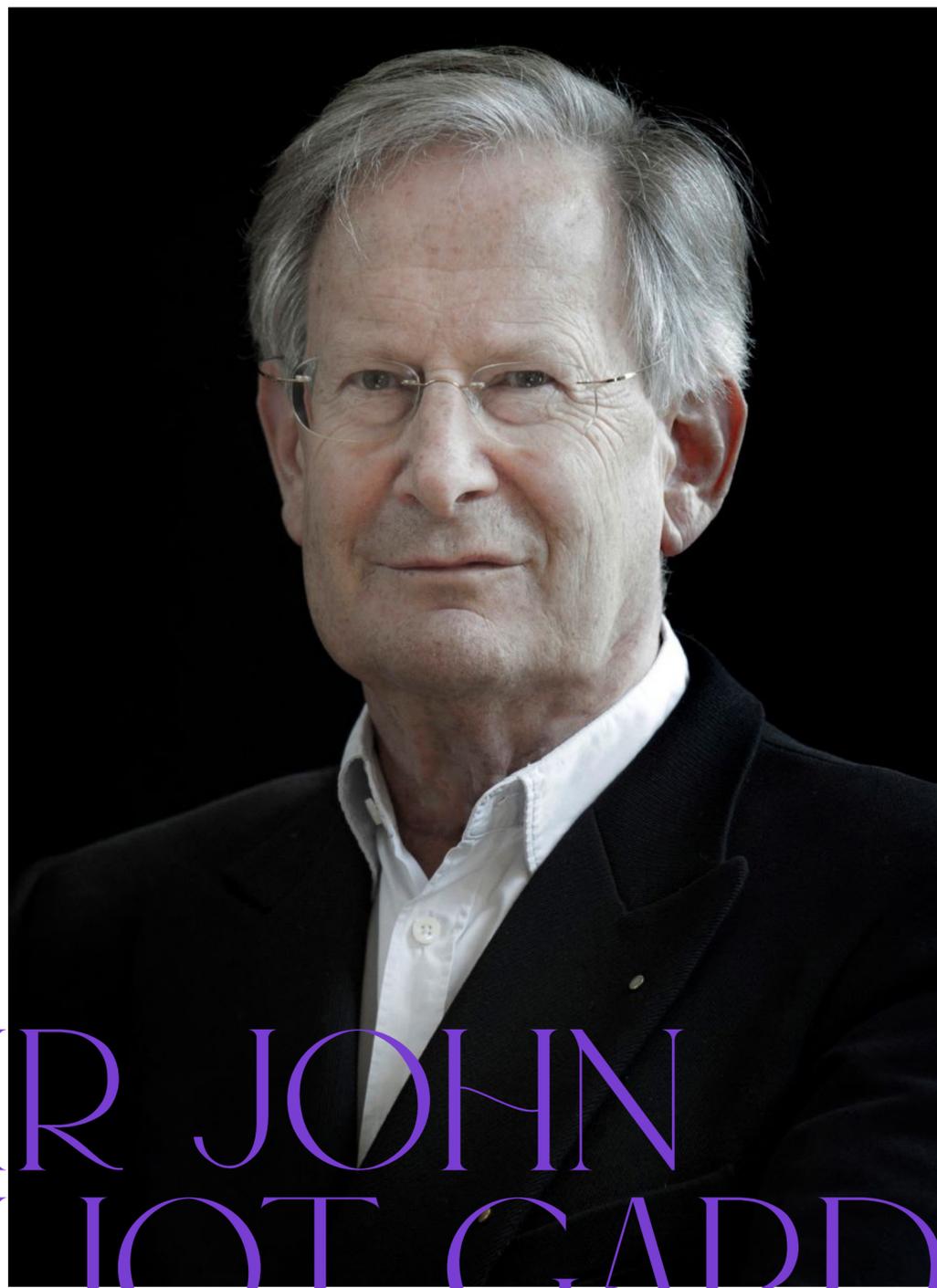
La madurez de Mendelssohn como compositor está marcada por su *Octeto* (1825) y su obertura de concierto para *El sueño de una noche de verano*

de Shakespeare (1826). En 1829 Mendelssohn revivió la *La Pasión según San Mateo* de Bach exactamente cien años después de su primera interpretación. Poco después, un viaje a Londres y a las tierras altas e islas escocesas inspiró su obertura *Las Hébridas*. En 1830 viajó a Italia por sugerencia de Goethe y mientras estaba en Roma comenzó sus sinfonías llamadas *‘Escocesa’* e *‘Italiana’*.

En 1835 fue nombrado director de la Gewandhaus de Leipzig, ampliando enormemente su repertorio con música antigua y obras propias, incluyendo el *Concierto para violín en Mi menor*. Dos años más tarde se casó con Cecile Jeanrenaud y en 1843 fundó el Conservatorio de Leipzig. Su magnífico oratorio bíblico *Elías*, encargado por y estrenado en el Festival Musical de Birmingham de 1846, pronto ganó una predilección de las sociedades corales británicas y sus audiencias equiparable a la del *Mesías* de Haendel. Murió en Leipzig en 1847.

Perfil del compositor por Andrew Stewart.

Andrew Stewart es un periodista y escritor musical independiente. Es el autor de *90 años de la LSO* y contribuye a una amplia gama de publicaciones especializadas en música clásica.

SIR JOHN ELIOT GARDINER

DIRECTOR

Sir John Eliot Gardiner es un líder internacional en la vida musical de hoy en día, respetado como uno de los músicos más innovadores y dinámicos del mundo, constantemente a la vanguardia de con interpretaciones informadas por un profundo conocimiento. Su labor como Director Artístico de iniciativas suyas como el Coro Monteverdi, los Solistas Barrocos Ingleses y la Orquesta Revolucionaria y Romántica lo han destacado como una figura central en el renacimiento de la música antigua, y un pionero de la interpretación históricamente informada. Como usual invitado de las principales orquestas sinfónicas del mundo, entre ellas la Orquesta Sinfónica de la Radio de Bayern, la Orquesta Real del Concertgebouw y la Filarmónica de Berlín, Gardiner dirige un repertorio que abarca obras del siglo XVII al siglo XX.

La amplitud del repertorio de Gardiner queda ilustrada por un extenso catálogo de premiadas grabaciones con sus propios conjuntos e importantes orquestas, incluida la Filarmónica de Viena, en los principales sellos discográficos

(entre ellos Decca, Philips, Erato y 30 grabaciones para Deutsche Grammophon), cuya amplia variedad incluye piezas de Mozart, Schumann, Berlioz, Elgar y Kurt Weill, además de obras de compositores del Renacimiento y el Barroco. Desde el 2005, el Coro y las Orquestas Monteverdi han grabado en su sello independiente, Soli Deo Gloria, establecido para editar las grabaciones en vivo realizadas durante la gira llamada Peregrinación de las Cantatas de Bach, realizada por Gardiner el año 2000, por las cuales recibió el Premio al Logro Especial 2011 de parte de Gramophone y un Diapasón de Oro el 2012. Los muchos reconocimientos a sus grabaciones incluyen dos premios Grammy y haber sido galardonado con más premios Gramophone que cualquier otro artista vivo.

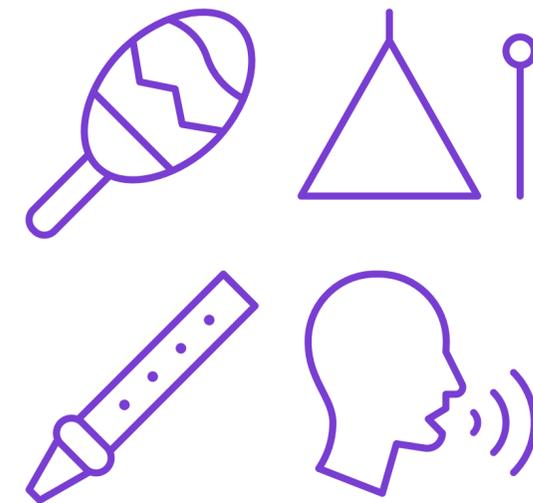
Gardiner, junto al Coro y las Orquestas Monteverdi, actúa regularmente en los principales escenarios y festivales del mundo, incluyendo los festivales de Salzburgo, Berlín y Lucerna, el Centro Lincoln y los Proms de la BBC, donde Gardiner ha dirigido más de 60 veces desde su

debut en 1968. El 2017 celebró junto a su coro y orquestas el 450 aniversario del nacimiento de Monteverdi con *Benvenuto Cellini*, por lo que se le concedió el Premio de Música RPS y Gardiner fue nombrado Director del Año en los Premios Opernwelt. De 1983 a 1988 fue director artístico de la Ópera de Lyon, donde fundó su nueva orquesta.

El libro de Gardiner, *Música en el castillo del cielo: Un Retrato de Johann Sebastian Bach*, fue publicado en octubre del 2013 por Allen Lane, y recibió el premio Prix des Muses (Singer-Polignac); el libro está publicado en español por la editorial Acanalado. De 2014 a 2017, Gardiner fue el primer presidente del Archivo Bach de Leipzig. Entre los numerosos premios en reconocimiento a su labor, Sir John Eliot Gardiner es Doctor Honoris Causa del Colegio Real de Música, del Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, de las universidades de Lyon, Cremona, St. Andrews y del King's College de Cambridge, donde él mismo fue estudiante y ahora es Miembro Honorario; es también Miembro Honorario del King's College de Londres y de la

Academia Británica, y Miembro Honorario de la Real Academia de Música, que le concedió su prestigioso Premio Bach el año 2008. También se convirtió en el primer Académico Sobresaliente Invitado Christoph Wolff de la Universidad de Harvard en 2014/15 y recibió el Premio del Concertgebouw en enero del 2016. Gardiner fue nombrado Caballero de la Legión de Honor en 2011 y recibió la Orden al Mérito de la República Federal de Alemania el 2005. En el Reino Unido, fue nombrado Comandante del Imperio Británico el 1990, y se le concedió un título de caballero por sus servicios a la música en la Lista de Honores de Cumpleaños de la Reina de 1998.

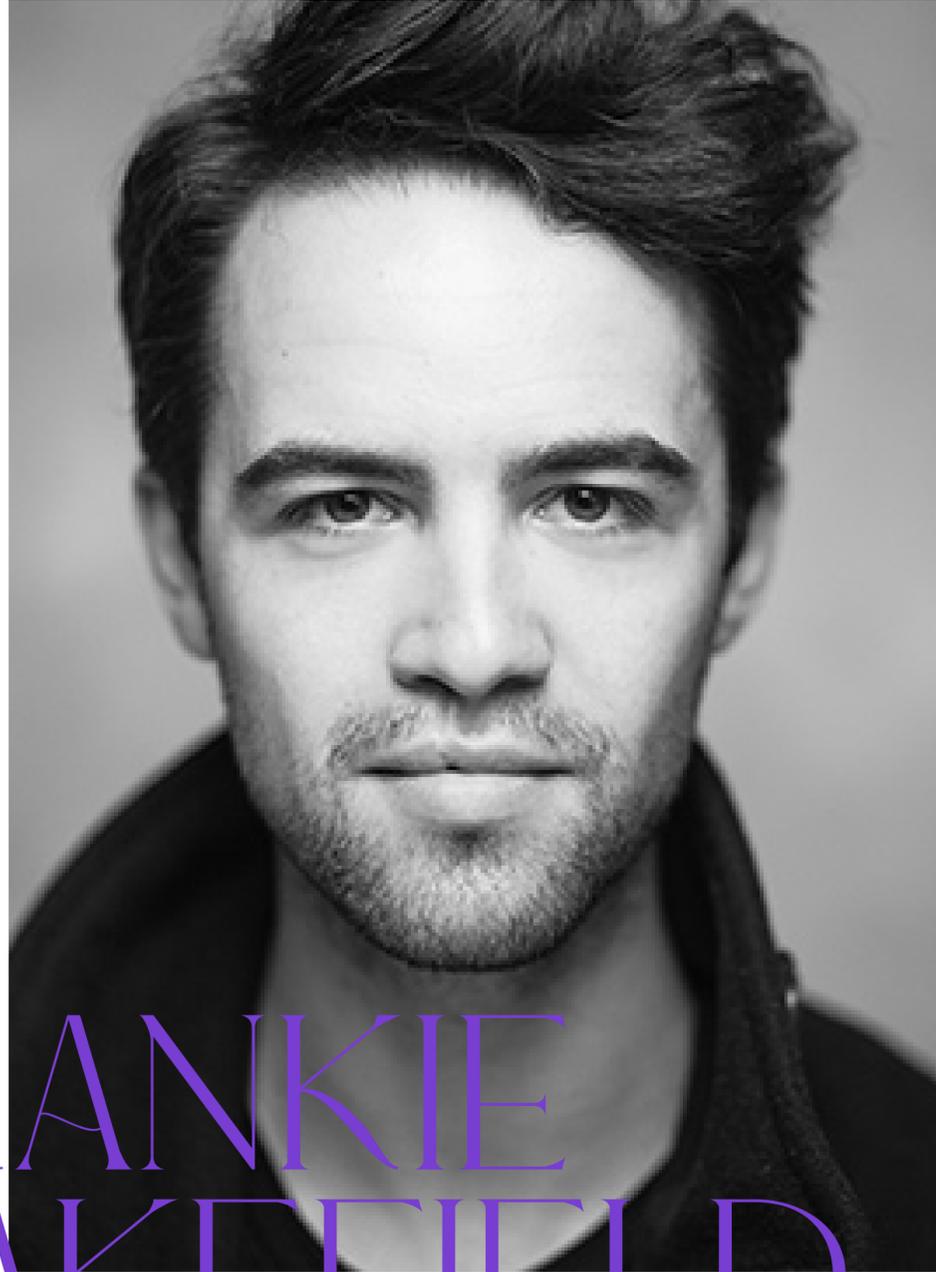

CERI-LYN CISSONE

HERMIA / HADATITANIA

Ceri-Lyn Cissone nació en el norte de Gales y se graduó en de la Escuela Guildhall de Música y Teatro y de la Royal Academy of Music.

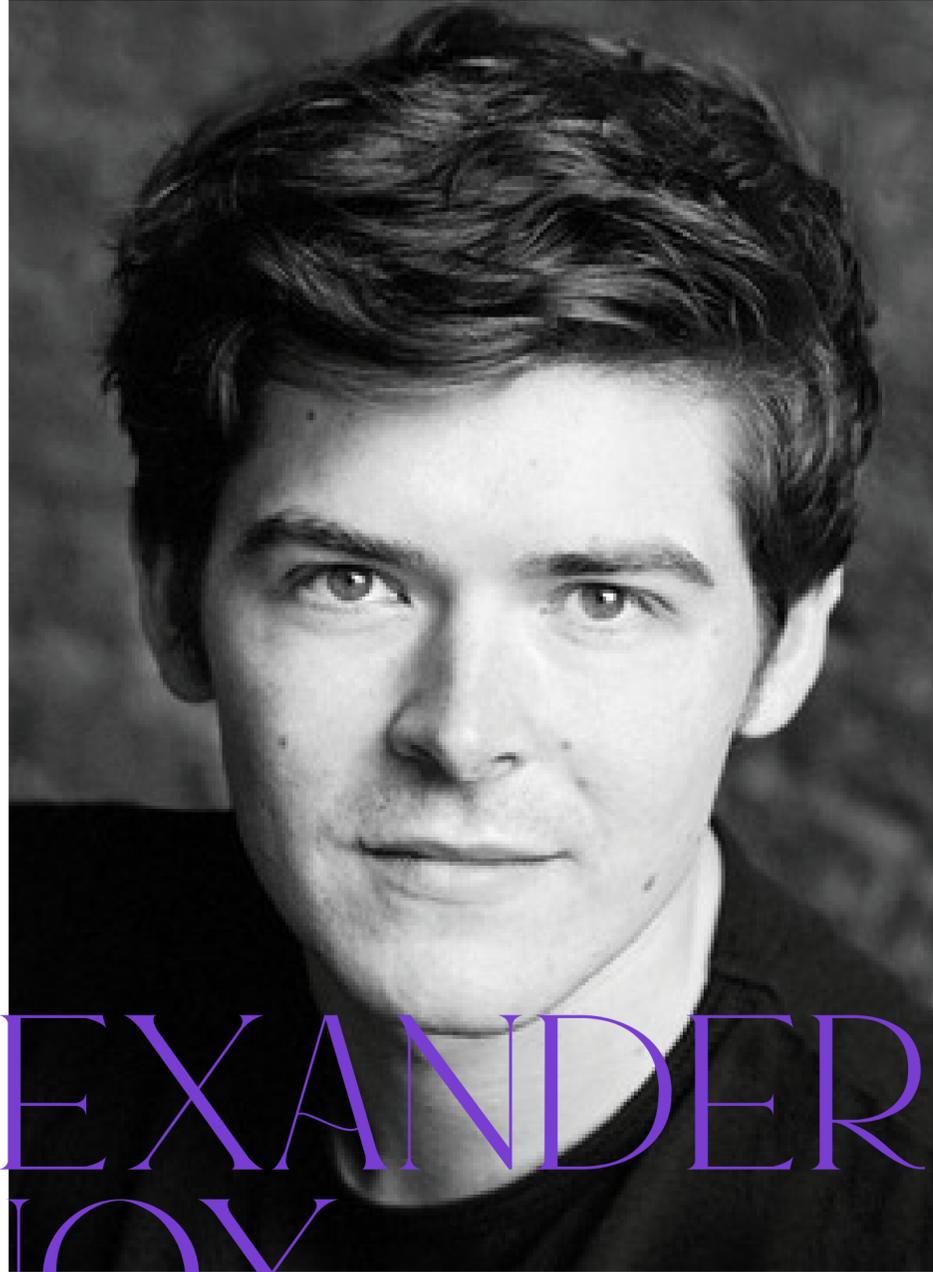
Fue finalista del Premio Michael Bryant de recitación de verso en el Teatro Nacional y del programa de la BBC "Gales busca su actor". Sus roles teatrales incluyen Janet en *The Rocky Horror Show European Tour*, Anne Page en *Las alegres viudas de Windsor* (en el Globe Theatre de Shakespeare), Jenni en *Unveiled*, Cecily Cardew en *La importancia de ser Ernesto*, Anne Egerman en *Una pequeña música nocturna*, Miss Dennis en *Home and Beauty* y como la Trabajadora social en *The Lady in the Van*.

FRANKIE WAKEFIELD

OBERÓN / TESEO

Esta actuación fue su debut profesional. Frankie se formó en la Escuela Guildhall de Música y Teatro, graduándose el 2015. Sus créditos mientras estudiaba incluyen Kolya en *Burnt By The Sun*, Teseo/Oberón en *El sueño de una noche de verano*, Angie the Ox en *Guys and Dolls*, Dr. Klein en *Her Naked Skin*, John Blakemore en *South Downs*, Edipo en *El Rey Edipo* y Teddy Graham en *Flare Path*.

ALEXANDER KNOX

LISANDRO / PUCK

Alexander estudió en la Escuela Guildhall de Música y Teatro, inicialmente como cantante, y posteriormente como actor. Desde que se graduó en julio del 2015 sus créditos incluyen *La espada de plata* y la película *Música, guerra y amor*.

Sus roles de ópera incluyen a Forester (*La zorrita astuta* de Janáček), Eneas (*Dido y Eneas* de Purcell) y Cabin Boy (*Billy Budd* de Britten). Sus créditos de teatro musical incluyen a Mack (*Mack y Mabel*) y Frank (*Merrily We Roll Along*). Como recitalista ha interpretado recientemente *Winterreise* de Schubert y *Dichterliebe* de Schumann. Alexander recibió la beca de Ben Travers, y cuenta con el apoyo agradecido de la Fishmongers' Company. Es el ganador en categoría juvenil del concurso de la Asociación de Recitadores y Cantantes de Inglaterra.

Coro Monteverdi

Fundado los años 60 por John Eliot Gardiner como parte del movimiento rupturista de instrumentos de época, el Coro de Monteverdi ha buscado aportar siempre una nueva perspectiva a su repertorio.

Combinando una consumada técnica coral y una práctica históricamente informada de la interpretación, lo que distingue a este conjunto radica en su capacidad para comunicar la música a un público a nivel mundial. Más allá de lo meramente musical, el Coro busca también que el impacto visual de su actuación mejore la experiencia de los espectadores, explotando incluso la especificidad de sus escenarios en busca oportunidades de inmediatez y mayor dramatismo. Este enfoque ha llevado al Coro de Monteverdi a ser constantemente aclamado durante los últimos 50 años como uno de los mejores coros del mundo.

Parte de una serie de giras pioneras, sobresale su "Peregrinación de la Cantata de Bach" del año 2000, durante la cual el Coro interpretó las 198 cantatas sagradas de J.S. Bach en más de 60 iglesias de Europa y América. Todo el

proyecto, grabado por el sello discográfico de la compañía, Soli Deo Gloria, fue aclamado por la revista Gramophone como "uno de los proyectos musicales más ambiciosos de todos los tiempos". El Coro Monteverdi cuenta más de 150 grabaciones y ha ganado numerosos premios.

El Coro también está comprometido con la formación de futuras generaciones de cantantes a través del Programa de Aprendices Monteverdi. Muchos aprendices del programa se convierten en miembros regulares del coro, y antiguos miembros del coro también han pasado a tener exitosas carreras como solistas.

El Coro es enormemente versátil, presentándose en formatos de concierto formal, concierto escenificado y ópera completa. Colabora regularmente con las principales organizaciones artísticas de todo el mundo, las cuales incluyen la Gewandhausorchester de Leipzig, la compañía de danza Hofesh Shechter, el Coro Nacional de Jóvenes de Escocia, la Ópera Comique, la Royal Opera House, Covent Garden, el Théâtre du Châtelet, los Solistas Ingleses Barrocos y la Orchestre Révolutionnaire et Romantique, del propio Gardiner.

Créditos: Ranauld Mackechnie

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 regularmente 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.

LSO Orquesta
Sinfónica
de Londres