

FUNDACIÓN BARENBOIM-SAID

PABLO HERAS-CASADO

dirección

AMAURY COEYTAUX

violín

Teatro de la Maestranza

**28 DE
DICIEMBRE**

20:00 horas

Barenboim-Said

FUNDACION

Junta de Andalucía
Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior

ENTIDAD COLABORADORA

ROBERT F.
KENNEDY
HUMAN
RIGHTS

ESPAÑA

REPERTORIO

Pablo Heras-Casado

dirección

Piotr Ilyich Tchaikovsky

Concierto para violín en re mayor op. 35

Allegro moderato

Canzonetta: Andante

Allegro vivacissimo

Amaury Coeytaux

violín

Antonín Dvořák

Sinfonía n.º 8 en sol mayor op. 88

Allegro con brio

Adagio

Allegretto grazioso - Molto vivace

Allegro, ma non troppo

Duración aproximada:

1 hora y 30 minutos

FUNDACIÓN BARENBOIM-SAID

La Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said fue creada en el año 2004 por la Junta de Andalucía, el maestro Daniel Barenboim y el intelectual Edward Said para promover el espíritu de paz y reconciliación a través de la música y desarrollar proyectos de formación musical en Andalucía y Palestina. Para profundizar en esta apuesta por la música como vehículo de convivencia, la Fundación Barenboim-Said, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, desarrolla cuatro proyectos principales de carácter formativo y cultural mediante los cuales promueve valores humanísticos a través del lenguaje universal de la música. Con estas actividades, la Fundación reivindica el acercamiento de la música a la sociedad y su importancia en favor del diálogo, la paz y la convivencia armónica entre personas y pueblos.

Más de tres mil escolares participan cada año en el proyecto de **Educación Musical en Andalucía**, que incluye diversas actividades enfocadas a ofrecer al alumnado de infantil y primaria un acercamiento al mundo musical e instrumental adaptado a sus edades. El corazón de ese proyecto son las clases de educación musical infantil que se imparten a diario en veintitrés colegios públicos de Córdoba, Málaga y Sevilla integradas en el horario lectivo para alumnado de tres a cinco años.

Desde 2015 también se desarrolla un proyecto pionero de orquesta en primaria, que ofrece formación instrumental a través del violín y el violonchelo en el colegio Carmen Benítez de Sevilla en coordinación con la asignatura de música del centro. En periodos vacacionales se organizan cursos de iniciación a la música con el doble objetivo de ofrecer un acercamiento a la música y contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral, así como los Talleres Musicales Barenboim-Said en fines de semana. La Fundación contribuye además a la formación del profesorado especialista en educación musical a través de los talleres Música Activa.

La **Orquesta West-Eastern Divan** reúne a jóvenes músicos procedentes de los países árabes de Oriente Próximo, Israel y España bajo la dirección musical del maestro Daniel Barenboim para combinar el estudio y el desarrollo musical con el conocimiento y la comprensión entre culturas tradicionalmente enfrentadas. La labor de esta orquesta es testimonio de que el diálogo y el conocimiento del otro son clave para la solución de conflictos.

Con el objetivo de contribuir a la creación y desarrollo de **programas educativos estables para la población palestina**, la Fundación gestiona un programa de formación musical en la zona a través del Centro Musical Barenboim-Said, donde su profesorado imparte formación instrumental, coral y musical, y organiza talleres orquestales. Adicionalmente, la Fundación imparte clases de música coral en escuelas locales, y organiza numerosos conciertos de música clásica a cargo del alumnado y el profesorado con el objetivo de revitalizar la vida cultural en la región y contribuir a crear nuevos públicos.

ACADEMIA DE ESTUDIOS ORQUESTALES

Jóvenes músicos procedentes de todas las provincias andaluzas y otras regiones españolas se forman en la Academia de Estudios Orquestales, cuyo principal objetivo es crear una tradición de excelencia musical en la interpretación del repertorio orquestal mediante el perfeccionamiento técnico y artístico de su alumnado para facilitar su incorporación al mundo profesional. Para ello, la Academia imparte formación individual en repertorio instrumental y orquestal, además de organizar actividades complementarias como clases magistrales, música de cámara, talleres orquestales y conciertos.

El equipo docente de la Academia de Estudios Orquestales está integrado por solistas internacionales y profesores titulares de algunas de las orquestas más aclamadas, ofreciendo así a su alumnado un proyecto único en Andalucía: la posibilidad de aprender de forma continuada y personalizada con profesorado integrante de prestigiosas orquestas como la Filarmónica de Berlín, Orquesta de la Radio de Baviera, Orquesta Nacional de España, Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam o Staatskapelle de Berlín, entre otras, o bien solistas internacionales (Cuarteto Quiroga o Cuarteto Casals) y docentes en reputadas escuelas (Hochschule für Musik Freiburg o ESMUC).

Este concierto se enmarca en el currículo formativo de la Academia de Estudios Orquestales. La orquesta está integrada por el alumnado de las distintas especialidades instrumentales de la Academia, así como por antiguos alumnos. Durante los primeros días de las fiestas navideñas los instrumentistas han participado en un taller orquestal donde han preparado de forma intensiva el repertorio que disfrutaremos esta noche. Este trabajo previo, lleno de ilusión y de energía, se ha desarrollado bajo la supervisión de un elenco de docentes de gran prestigio con el objetivo de potenciar el nivel musical y artístico de cada uno de los miembros de la orquesta.

La participación en este proyecto de dos artistas internacionalmente consagrados como el maestro Heras-Casado y el violinista Amaury Coeytaux es, sin lugar a duda, una excelente oportunidad de aprendizaje para cada integrante de esta orquesta, abriendo una ventana al mundo de la música profesional, trabajando y aprendiendo con dos músicos que son habituales en escenarios como la Filarmónica de Berlín, la Ópera de Viena, la Scala de Milán, el Teatro Real o el Carnegie Hall.

Foto: Igor Studio

PABLO HERAS-CASADO

DIRECTOR

Pablo Heras-Casado disfruta de una carrera inusualmente variada que abarca desde la música sinfónica hasta el repertorio operístico, alternando interpretaciones historicistas con música contemporánea. Desarrolla nuevas conexiones artísticas y una programación emocionante cada año, fruto de una rica personalidad musical reflejada en la calidad de las relaciones mantenidas a lo largo del tiempo con prestigiosas orquestas y escenarios de todo el mundo.

Muy solicitado como director invitado por las orquestas más destacadas de la escena internacional, aparece regularmente en las programaciones de Philharmonia Orchestra y London Symphony Orchestra, Orchestre de Paris, Münchner Philharmoniker, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks y Staatskapelle Berlin, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia o Tonhalle-Orchester Zürich, entre otras muchas. También ha dirigido a las orquestas filarmónicas de Berlín, Viena e Israel, así como a la orquesta del Teatro Mariinsky. En América del Norte es invitado regularmente por las orquestas sinfónicas de San Francisco, Chicago, Pittsburgh, Minnesota, Philadelphia, Los Angeles Philharmonic o la Orchestre Symphonique de Montréal. Fue Director Principal de la Orchestra of St. Luke's entre 2011 y 2017.

Como director de ópera cabe destacar que actualmente dirige en cuatro temporadas consecutivas su primer ciclo completo de El Anillo de Wagner en el Teatro Real de Madrid, donde es Principal Director Invitado y finaliza la tetralogía esta temporada.

Ha cosechado grandes éxitos en The Metropolitan Opera en Nueva York, Festival d'Aix-en-Provence, Festspielhaus Baden-Baden, Staatsoper Unter den Linden y Deutsche Oper Berlin. Colabora habitualmente con la Freiburger Barockorchester y con el Festival de Verbier, así como con el Festival de Granada, el cual dirigió entre 2017 y 2019. Su extensa discografía para el sello harmonia mundi incluye Le Sacre du printemps de Stravinsky y Alhambra de Péter Eötvös con la Orchestre de Paris y la violinista Isabelle Faust.

Nombrado Artista del Año por los Premio International Classical Music Awards en 2021 y Director del Año por Musical America en 2014, Pablo Heras-Casado ostenta la Medalla de Andalucía 2019. Es Embajador Mundial de la ONG española Ayuda en Acción.

AMAURY COEYTAUX

VÍOLÍN

Aclamado como uno de los más dotados y prometedores músicos de su generación, el violinista francés Amaury Coeytaux ha cautivado el corazón del público alrededor del mundo con su sensibilidad musical y su impecable técnica.

Ganador del Concurso Rodolfo Lipizer de 2006, Amaury fue objeto de aclamación internacional después de ganar el Primer Premio y otros seis premios especiales por sus impactantes interpretaciones. Además, ha ganado también primeros premios en los concursos Eisenberg-Fried en 2007-08, el Concurso Internacional de Cuerdas Julius Stulberg, la Rosalind & Joseph Stone Berg Philharmonic Competition y la Waldo Mayo Violin Competition en 2004, el Royaume de la Musique Competition en 1997 y el Musée Bonnat Prize a la mejor interpretación de música de cámara de la Maurice Ravel Academy en 2002.

Habiendo exhibido ya un precoz talento de niño, Amaury Coeytaux hizo su primera aparición pública con una orquesta a los nueve años, y a los once su interpretación de la Sonata n° 3 'Ballade' de E. Ysaÿe fue emitida en directo por Radio France. En 2004 hizo su debut en el Carnegie Hall tocando el Concierto de Brahms bajo la dirección de David Gilbert en el Stern Auditorium. Después de esto fue invitado a dar conciertos en todo el mundo incluyendo Francia, España, Ucrania, Bulgaria, Alemania, Italia, Suiza, Canadá, EE.UU., Corea del Sur o Japón. Recientes compromisos incluyen apariciones en concierto con orquestas de Roma, Ucrania y Rumanía, así como la Orchestre National du Capitole de Toulouse, nuevos recitales en el Carnegie Hall y el Kennedy Center, la Salle Gaveau, la CBC Radio de Ottawa y TF1 de la TV francesa.

Altamente apreciado como músico de cámara, ha participado en festivales de prestigio como el Santa Fe Chamber Festival, Festival de Deauville y Festival de Corde-sur-ciel, así como ha colaborado con prominentes artistas como Joseph Silverstein, Pinchas Zukerman, Michael Tree y con la mayoría de solistas franceses.

Empezó a estudiar violín a temprana edad y a los trece años ingresó en el Conservatorio de París, donde se licenció con los máximos honores. Continuó en la Manhattan School of Music, donde obtuvo el Masters Degree y el Artist Diploma. Sus principales maestros han sido Micheline Lefebvre, Jean-Jacques Kantorow, Patinka Kopec y Pinchas Zukerman.

Ha sido concertino y solista principal de la Orchestre d'Auvergne y de la Orchestre National de Radio France y en la actualidad es primer violín del Cuarteto Modigliani. Amaury toca un Guadagnini de 1773.

www.amaurycoeytaux.com

MÚSICA DESDE EL PLÁCIDO RETIRO

NOTAS AL PROGRAMA

El talento consagrado del granadino Pablo Heras-Casado se une nuevamente a esa juventud que busca sus primeras oportunidades y nos brinda su esfuerzo y dedicación para ofrecer lo mejor de sí mismos y mismas, tras pasar por ese espacio fundamental para la práctica y el aprendizaje que es la Fundación Barenboim-Said, de donde tantos talentos han emergido. En los atriles dos páginas contemporáneas en su época y concebidas en el seno de un retiro donde encontrar una ansiada paz espiritual.

Para su **Concierto para violín en re mayor Op. 35, Tchaikovsky** se inspiró en una interpretación de la *Sinfonía Española* de Édouard Lalo por el joven violinista Josef Kotek, su primer candidato para estrenarlo. Lo compuso a principios de 1878 mientras se recuperaba en Clarens, junto al Lago de Ginebra, de su fracaso matrimonial con Antonina Milukova. Descartado Kotek, Tchaikovsky se decantó por Leopold Auer como solista, pero este lo rechazó por considerarlo demasiado complicado, si bien acabaría incluyéndolo en su repertorio tras someterlo a una serie de modificaciones, algunas de las cuales han sobrevivido en interpretaciones modernas. Fue estrenado en Viena bajo la dirección de Hans Richter el 8 de diciembre de 1881, con Adolph Brodski como solista final. Tchaikovsky descartó un primer movimiento lento, que acabó como *Méditation del Souvenir d'un lieu cher* (Recuerdo de un lugar amado), y lo sustituyó por una *Canzonetta* más acorde al espíritu global de la obra. El de Tchaikovsky fue el primer concierto ruso para violín que se impuso en las salas de concierto, asimilándose a los de Mendelssohn o Brahms.

El *allegro moderato* inicial contiene dos temas muy líricos, cuyo desarrollo alterna ternura, heroicidad, intimidad y un exacerbado virtuosismo. Comienza con una breve introducción en los primeros violines hasta que entra un tema majestuoso a cargo del solista, sucediéndose triples cuerdas, grandes intervalos y ritmos con puntillo. Luego surge un segundo tema más melancólico, y tras él un episodio *piú mosso* con dobles cuerdas, arpeggios y trinos, un vertiginoso ascenso y la repetición del primer tema a toda orquesta. Le siguen unas *cadenzas* brillantes y atrevidas y una coda de gran brillantez. La *Canzonetta* es una bella página de inconfundible sabor eslavo con un melancólico discurso melódico que se inicia en sordina, seguido de la respuesta de la flauta y el eco del clarinete. Tras unas elocuentes modulaciones y adornos figurativos en las maderas, el solista termina su parte con un largo trino y la orquesta repite la introducción a modo de transición al siguiente movimiento, encadenado, un *Allegro vivacissimo* de estilo zingaro. Este *finale* cuenta con dos temas muy distintos, pero inconfundiblemente rusos: el primero muy rítmico y el segundo más melódico y con mucho carácter, alternándose con un gran despliegue de virtuosismo y un deslumbrante impulso dinámico final.

Tras una *Sinfonía n.º 6* que mira al clasicismo vienés, y una *séptima* muy dramática y turbulenta, que supone la superación de una crisis personal, la **Sinfonía n.º 8 en sol mayor Op. 88 de Dvořák** acuñaría el gusto nacionalista de la época, desplegando una brillante fantasía eslava clara, hermosa y fluida, marcada por un lirismo abundante y una experimentación formal muy desenvuelta. La compuso en otoño de 1889 en su casa de campo de Vysoká, lugar al sur de Bohemia que le servía de retiro habitual. Estrenada el 2 de febrero de 1890 en Praga bajo su dirección, tras obras tan complejas y densas como la misma *Sinfonía n.º 7*, el *Oratorio de Santa Ludmila* y la cantata *La novia del espectro*, con la octava vuelve a acariciar el espíritu de lo sencillo, alegre y sosegado, guardando ciertas similitudes con la obertura sinfónica *En la naturaleza*, que compuso inmediatamente después y donde se percibe la admiración poética del hombre ante la creación, para lo que recurre a la tonalidad en Sol mayor, poco frecuente en el sinfonismo romántico.

El primer movimiento, *allegro con brio*, comienza con una melodía sombría y conmovedora en la cuerda que desempeña un papel capital en el desarrollo de la obra y se despliega luego de forma etérea, pastoral y luminosa en la flauta. La cuerda grave responde tras un rápido crescendo con intervención de los metales, adoptando cierta robustez popular y alternando sentimientos de alegría, exaltación y paz espiritual con puntuales momentos de tensión épica.

Los dos temas principales se desarrollan combinados, opuestos, ornamentados, transformados con gusto y habilidad, así como una exuberante alegría de ritmo galopante. El *adagio* es una página de romanticismo narrativo teñido de fervor casi religioso, con un diálogo entre flautas, cuerda y madera grave del que surge una danza tranquila, progresivamente intensa, con escalas descendientes en los violines y una dulce y solemne melodía en la flauta. Este coral inicial se convierte finalmente en un trágico lamento en las trompas y la cuerda, al estilo de Tchaikovsky. El tercer movimiento es un scherzo (*Allegretto grazioso*) con aires de *Ländler* al estilo de las danzas húngaras de Brahms, con el oboe entonando una melodía popular sencilla y ligera, de estilo schubertiano. El *allegro ma non troppo* final comienza con una llamada arcaizante de trompetas en la línea patriótica de Smetana. Le siguen golpes sordos de timbal y

una melodía cálida y solemne en los violonchelos que se transforma en variaciones, con un primer grupo vibrante y alegre, culminando en una breve y vertiginosa bacanal, y tras un episodio central a ritmo de marcha al estilo pompa y circunstancia, un segundo grupo de variaciones más melódico y elegíaco, con un espíritu rapsódico muy marcado y optimista, y un final vitalista y deslumbrante. A lo largo de la sinfonía encontramos hallazgos como esos pasajes camerísticos y transparentes del adagio, que anuncian una nueva forma de orquestación de la que Mahler y Strauss tomarían buena nota, y donde la exuberancia orquestal se emplea para aumentar el colorido sonoro. Las sinfonías de Dvořák se distinguen por una inagotable inventiva, expresividad policromática, temperamento y profunda sensibilidad, lo que le abrió las puertas del éxito internacional.

Juan José Roldán

Foto: Luis Castilla

PLANTILLA ORQUESTAL

Flauta

María García Blasco
Lucía Hermosilla Molina
María Milagros López García
Eva María Martínez Saavedra

Oboe

Mireia Góngora Moral
Sergio Montijano Bares
Nuria Píriz Fernández

Clarinete

José Manuel López González
Marina Minchón de los Ríos
José Muñoz Román
Jesús Picardo Amaya

Fagot

José Manuel López Agarrado
Alejandro Morillo Cabezas
Felipe Rodríguez Barrenas
Javier Sanz Pascual

Viola

Ángela Calero Jiménez
Álvaro Castelló Marchena
Ignacio Fernández Navarro
Darío Francesc García Garrido
Michelangelo Giornetti
Antonio David Moreno Jiménez
Helena Ruiz Bellido
Ana Pérez Pousada

Violín

Irene Arriaza González
Matilde Bueno Sánchez
Francisco Javier Burgos Piquer
Natalia María Callejo Periañez
Arabela de Miguel Robledo
Àngels Espiell Chaler

María Espino Codes
Alba García Jiménez
Alexis Tonatiuh Garita Martínez
Clara Isabel Gris Sánchez
María del Mar Jurado Jiménez
Carlos Ortega Guerrero
María Hernández Maya
Raquel Hernández Sanz
Mirian Jódar Gabarrón
Manuel Jesús Muñoz Martínez
Marta Pérez Navarro
Shadieva Lola Quintana Miota
Nelly Romero Aravena
Miguel Ángel Ruiz Ruiz
Daniel Serrano Sánchez
Sergio Serrano Sánchez

Violonchelo

Sergio Cobo Vallejo
Gabriel Fued Córdova Rodríguez
Iván Galindo Esteban
Francisco José Linares Rodríguez
Pablo Juan Linares Rodríguez
Álvaro Lozano Cames
Álvaro Peregrina González

Contrabajo

Sofía Bianchi Maestre
Pablo Carrillo Castilla
Sergio González Cariñana
Isabel Martínez Strohschen
David Tinoco Cacho

Trompa

Xavier Antolín López
Irene de la Orden Hernández
María Fernández Sánchez
Clara Marimón Climent

Trompeta

José Manuel Pérez Manzanares
José Francisco Rabasco López

Trombón

Carlos Jiménez Fernández
Juan José Saborido González
Juan Francisco Vázquez Sánchez

Tuba

Félix Ismael Gallardo Contreras

Percusión

David Campos Navarro
David Cano Barranco
Jaime Cobo Valera
Carlos Herrero Sánchez

PROFESORADO

Paco Varoch Estarelles | Flauta | Mahler Chamber Orchestra

José Luis García Vegara | Oboe | Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt

Pablo Barragán Hernández | Clarinete | Solista

Francisco Cerpa Román | Fagot | Orchestre de la Suisse Romande

David Delgado Morán | Violín | Staatskapelle de Berlín

Julián Gil Rodríguez | Violín | Orquesta Sinfónica de Londres

Joaquín Riquelme García | Viola | Filarmónica de Berlín

Pavel Gomzyakov | Violonchelo | Solista

Uxía Martínez Botana | Contrabajo | Solista

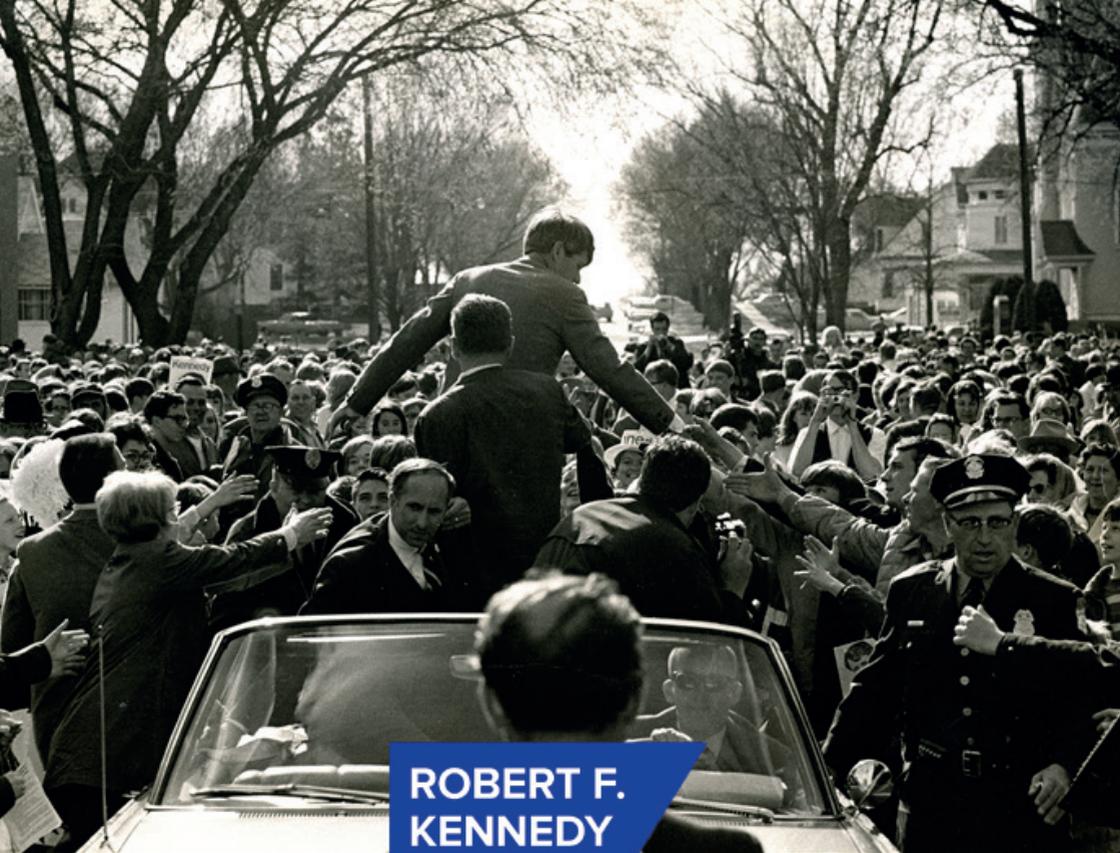
Juan Manuel Gómez González | Trompa
Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña

Daniel Perpiñán | Metales | Profesor en ESMUC

Torsten Schöfeld | Percusión | Staatskapelle de Berlín

Edmon Levon | Director asistente

La Fundación Barenboim-Said agradece al equipo de docentes el intenso trabajo musical desarrollado para la preparación de estos conciertos, y muy especialmente al maestro Edmon Levon por su contribución al éxito musical de nuestro alumnado en la preparación de los ensayos.

**ROBERT F.
KENNEDY
HUMAN
RIGHTS
ESPAÑA**

**EL VALOR DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN LA EDUCACIÓN**

**SPEAK TRUTH
TO POWER** DEFENSORES
DE LOS DERECHOS
HUMANOS QUE ESTÁN
CAMBIANDO EL MUNDO

www.rfkspain.org

FUNDACIÓN ROBERT F. KENNEDY HUMAN RIGHTS ESPAÑA

La Fundación Barenboim-Said quiere expresar su profunda gratitud a la **Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España** por su apoyo a este proyecto formativo y su colaboración en la celebración de este concierto.

La Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, creada en Estados Unidos en 1968 por amigos y familiares del senador Robert F. Kennedy para promover su legado, está enfocada principalmente a la defensa, difusión y promoción de los derechos humanos, la justicia social y el poder de la acción individual en todo el mundo. Esta institución y la Fundación Barenboim-Said comparten una poderosa misión común: la defensa de los derechos humanos y de la educación como motor de desarrollo social.

A través de esta colaboración no solo se estrechan los lazos institucionales, sino que se potencia la voluntad de ambas fundaciones de visibilizar la necesidad de una educación que promueva el intercambio de información sobre los derechos humanos garantizando el respeto a la diversidad y el pluralismo.

www.rfkspain.org

Agradecemos a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y al Programa Andaluza para Jóvenes Intérpretes, así como a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y al Ayuntamiento de Pílas su colaboración en este concierto.

Con la colaboración de:

Foto portada: Igor Studio
Diseño y maquetación: Jose Luis Ubera

SAN PABLO MOTOR

ENTIDAD COLABORADORA

**ROBERT F.
KENNEDY
HUMAN
RIGHTS**

ESPAÑA

WWW.BARENBOIM-SAID.ORG

Barenboim-Said

FUNDACIÓN

Junta de Andalucía

Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior