

Memoria **OCNE**
JOSEP PONS
2003-2012

índice

01. Propósito artístico, por Josep Pons	06
02. La batalla de la credibilidad, por Félix Palomero	08
03. La perspectiva desde la Orquesta, por Ramón Puchades	10
04. Temporadas temáticas, por Luis Suñén	14
05. Crónicas de ocho “cartas blancas”, por José Luis García del Busto	30
06. Coro Nacional de España, por Mireia Barrera	54
07. Proyecto Educativo, por Josep Pons y Rogelio Igualada	58
08. Festivales América/España, por Alfredo Aracil	72
09. Septiembre Sinfónico, por Rafael Banús	78
10. Aniversarios Mahler, por José Luis Pérez de Arteaga	80
11. Giras y festivales, por Rafael Banús	84
12. DOC, la revista de la OCNE, por Rafael Banús	88
13. Grabaciones, por Rafael Banús	92
14. Directores invitados	96
15. Solistas invitados	98
16. Compositores interpretados	108
17. Compositores españoles	126
18. Encargos y estrenos mundiales	132
19. Ciudades y salas en las que se ha tocado	136
20. OCNE Report. Josep Pons 2003-2012	141

Queridas amigas y amigos,

Como todo en la vida, también mi etapa al frente de la Orquesta y Coro Nacionales de España toca a su fin y con ello la hora de hacer balance.

Ha sido casi una década conduciendo no sólo buena parte de los conciertos, sino los destinos de esa institución. Fui nombrado para el cargo, que por primera vez en la historia aunaba la dirección musical y la artística, en junio de 2003, y aunque mis funciones de director de la unidad terminaron el pasado mes de agosto, voy a dejar lista para que suene, la temporada de conciertos 2012-2013.

por Josep Pons

Como podéis imaginar una década da para mucho, y ha habido momentos para todo: momentos dulces, momentos amargos, momentos felices, esperanzados y también momentos en los que todas las fuerzas eran pocas para tirar adelante del proyecto.

La ministra de Cultura Pilar del Castillo y Andrés Amorós como director general, me propusieron la dirección de la OCNE con el propósito de que diera forma y contenido a un nuevo proyecto artístico que la modernizara. Como era de suponer no sólo en lo artístico convenía una modernización, sino en su misma estructura. Paso a paso, con el concurso de muchas personas: desde la administración con José Antonio Campos, Juan Carlos Marset y Félix Palomero respectivamente en la Dirección General, Carmen Calvo, César Antonio Molina y Ángeles González-Sinde como ministros, Marifé Santiago, Concha Hernández y Fernando Magro desde Moncloa, las diversas comisiones artísticas de profesores de la orquesta, y sobre todo Félix Palomero en un principio y Ramón Puchades ahora, desde la Dirección Técnica de la unidad, hemos ido asumiendo responsabilidades, tomando medidas, subsanando déficits, corrigiendo decisiones mal tomadas en el pasado, con el fin de que la OCNE sea una referencia para las demás orquestas en el siglo XXI.

También es fácil imaginar que aunque en esos años hayamos llenado de contenido el “haber”, hay todavía aspectos del “debe” que quedan por realizar, tanto artísticos como estructurales. Los estructurales los dejaré por escrito a los responsables de la administración con la ilusión y la esperanza de que se subsanen lo antes posible, pero de los artísticos no puedo evitar citar algunos que me duelen especialmente: no haber podido poner en funcionamiento una gran serie de música de cámara, tan necesaria para cualquier gran orquesta, y no haber podido realizar el plan de giras que teníamos previsto y que la crisis se ha llevado por delante.

De lo realizado tenéis un amplio resumen en las páginas siguientes, magistralmente narrado por Luis Suñén, José Luis García del Busto, Rafael Banús, Alfredo Aracil, José Luis Pérez de Arteaga, Mireia Barrera y Rogelio Igualada, a quienes agradezco su inestimable colaboración.

No puedo sino deciros que me siento muy orgulloso del camino recorrido, del trabajo realizado, del privilegio de haber podido poner encima del escenario ciclos temáticos tales como los de *Viena 1900*, *Música y Mito*, *Fausto*, *Música y Naturaleza*, *Poder Guerra y Paz*, *Mirada a Oriente*, *Séptimo Arte*, *París 1900*, los espacios destinados a conocer a fondo las más grandes figuras de la composición actual, que bajo el nombre de Carta Blanca ha acogido no tan sólo la música sino otros muchos aspectos de personalidades tales como Hans Werner Henze, George Benjamin, Elliot Carter, Henry Dutilleux, Sofia Gubaidulina, Cristóbal Halffter, Osvaldo Golijov, Joan Guinjoan y próximamente Friedrich Cerha, ciclos sinfónicos completos como la integral de la obra sinfónica de Mahler, la aventura de crear nuevos espacios artísticos en los Septiembre Sinfónico, con figuras del pop, del jazz, del flamenco, del tango, el Festival América-España, una de las pérdidas que más he llorado, con Alfredo Aracil como director, todo el Proyecto Educativo, esencial en esa nueva estructura, con las producciones con las escuelas de enseñanza Primaria y Secundaria, el trabajo en hospitales, y los aspectos sociales, con proyectos con mujeres maltratadas, con personas sin hogar. Todo ello, que en 2003 era un proyecto sobre papel, ahora es una realidad potente, trepidante, ejemplo para otras orquestas y de la que me siento muy orgulloso, tanto por el diseño como por la posibilidad de haberlo podido llevar a cabo. Esa modernización, en definitiva, de un proyecto que ahora está plenamente insertado en el siglo XXI.

Del trabajo realizado nos quedarán las publicaciones tanto en libros como los DOC, así como las grabaciones de los conciertos emitidos por RNE los domingos por la mañana, las emisiones de RTVE y los discos editados por Deutsche Grammophon, algunos que ya han aparecido y otros que irán apareciendo en los próximos meses de 2012 hasta llegar a un total de siete.

Y en lo personal me gustaría agradeceros vuestra fidelidad, cercanía y soporte a lo largo de todos esos años, y deciros que sé que guardaré muy buen recuerdo de lo que llamo: “los años de Madrid”.

por Félix Palomero
Director general del INAEM

La pedagogía siempre ha sido uno de los valores de Josep Pons. La pedagogía, la comunicación y la capacidad de transmitir y convencer de sus proyectos. En los comienzos de su periodo como director artístico y titular de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE), a Josep Pons le gustaba explicar sus planes con el símil de la estantería que había que llenar. La estantería era el continente, estaba diseñada pero había que dotarla de contenido. De ahí nacieron los ciclos temáticos, los proyectos audiovisuales, la actividad pedagógica, la música de cámara, las temporadas diseñadas como un todo en las que una idea recorría los conciertos de principio a fin. Esa era la teoría, la práctica pasaba por asegurar que la hoja de ruta se ejecutaba con criterios de la más alta calidad, y la calidad la marcaba el correcto funcionamiento de todos y cada uno de los engranajes de la maquinaria (las cintas transportadoras, otro de sus símiles favoritos).

Ocho años después, aquellos proyectos son una realidad y su materialización es muestra de una calidad de relieve internacional que se mide de tú a tú en vivo y en grabaciones con conjuntos de toda Europa. El trayecto, por supuesto, no ha estado exento de dificultades, pero más allá de las puramente artísticas, técnicas o de cualquier otra índole más o menos objetiva, la batalla más difícil ha sido la de la credibilidad. Josep Pons ha abanderado en todo este tiempo un proyecto que a principios de los años 2000 no pasaba precisamente por ser un ejemplo de popularidad ni reconocimiento, hasta devolver a la Orquesta y Coro el estatus de preeminencia que se les debe exigir a los conjuntos representativos del Estado.

Aun a riesgo de simplificar en exceso, creo que el gran logro de Josep Pons en estos años ha sido devolver la autoestima a unos conjuntos que, por razones muy complejas y variadas pero no precisamente por responsabilidad de sus miembros, se habían visto arrastrados a un estado de desilusión y falta de expectativas, algo que resulta destructivo en un entorno artístico. Autoestima, en todo caso, que no llega por sí misma o por mero convencimiento, sino que llega con trabajo, ensayos, calidad, planificación, organización y responsabilidad, y con el liderazgo que ha imprimido a su trabajo Josep Pons.

“Ocho años después, aquellos proyectos son una realidad y su materialización es muestra de una calidad de relieve internacional”

Con generosidad, Pons ha atraído al podio de la Orquesta Nacional de España a los mejores directores internacionales, con resultados que crítica y público han refrendado, como también han hecho con los conciertos dirigidos por él mismo. Ha colocado a la ONE en los catálogos discográficos internacionales, la ha situado en el circuito concertístico europeo, ha desarrollado un innovador programa pedagógico y ha acercado la música a oyentes antes alejados de los auditorios con programas especiales. Ha ido llenando la estantería poco a poco y lo ha hecho elevando la calidad al nivel más alto de la historia de la Orquesta y Coro.

Como director técnico de la OCNE en 2003, implicado personalmente en su nombramiento en aquella fecha, y ahora como director general del INAEM, he tenido la suerte de ser testigo del que considero uno de los periodos más fructíferos de la música sinfónica y coral de la España contemporánea. Como amante de la música, me considero afortunado de haber conocido de primera mano un renacimiento artístico que lleva el nombre de Josep Pons. En representación del Ministerio de Cultura, me corresponde trasladarle agradecimiento por el ejercicio de su responsabilidad con lealtad, entrega y éxito, pero he de reconocer que por encima de todo ello sobrevuela la alegría del amigo que ha disfrutado de su arte, su brillante conversación y sus divertidas anécdotas con una cercanía que guardo como uno de los mejores recuerdos de mi vida profesional.

por Ramón Puchades
Director técnico OCNE

Suelen elogiar las memorias al personaje sobre el que se escriben. En mayor o menor medida ensalzan los aciertos y méritos contraídos, al tiempo que empequeñecen o pasan por alto los desaciertos e imprevistos contratiempos que, de manera natural, también acompañan, como en la vida, una trayectoria más o menos exitosa.

El nombramiento de Josep Pons como director artístico y titular fue recibido por la mayor parte de los miembros de la OCNE con cierto escepticismo y relativa sorpresa, pues su prometedora carrera, galardonada con el Premio Nacional de Música (1999) y fraguada al frente de la Orquesta de Cambra Teatre Lliure y de la Orquesta Ciudad de Granada, no había sido todavía adecuadamente valorada. La magnitud de la empresa encomendada a Josep Pons, por aquel ya lejano 2003, requería de enormes dosis de energía y de paciencia; nadie podía dudarlo entonces, habida cuenta del extenso letargo en el que la OCNE, al parecer de muchos, estaba sumida; además era legendaria la fama que de *ingobernables* tenían sus músicos y no podía ocultarse un histórico periodo orquesta-administración bastante conflictivo. En efecto, un destino complejo y complicado, difícil, pero no exento de un amplio potencial de desarrollo artístico. Por supuesto, energía, ideas y entusiasmo no faltaban, aunque, en un principio nadie sospechó, ni siquiera el propio Josep Pons, que la cuesta fuera tan prolongada y el desnivel a escalar tan acusado. Hoy, exhaustos, sí, pero con energías renovadas, podemos estar orgullosos del camino que de forma paciente se ha recorrido y de los problemas, no todos, que hemos logrado superar. Con independencia de las cosas que quedan por hacer, creo poder decir, sin temor a equivocarme y con la lógica prudencia, que la OCNE se encuentra preparada para afrontar con garantías los retos a los que sin duda tendrá que enfrentarse profesionalmente en el futuro; son muchas las grandes orquestas internacionales que visitan de forma asidua el Auditorio Nacional de Música y las comparaciones han sido y son siempre constantes.

Sería injusto no valorar la dedicación y el esfuerzo que durante estos años han realizado músicos, cantantes, políticos y todos aquellos profesionales que, de forma más o menos anónima, han trabajado desde la propia OCNE y desde los servicios centrales del INAEM para posibilitar el proyecto artístico diseñado por Josep Pons, sin cuya contribución y liderazgo esta realidad que vivimos no hubiera sido posible. Un proyecto de excelencia y modernidad que quizá no todos han entendido. Así pues, también los obstáculos, las decepciones y los sinsabores han formado parte de una andadura, en ocasiones azarosa, que, no obstante y para alegría de casi todos, ha concluido de manera positiva y satisfactoria. No miramos el tiempo transcurrido como un paréntesis en la historia de la OCNE, sino como un excepcional periodo de crecimiento y desarrollo: punto de partida para la consecución de todas las aspiraciones que deberían colmar la ilusión de nuestros jóvenes y no tan jóvenes músicos y que pueden resumirse de forma concisa: formar parte de una OCNE moderna, atractiva, con la calidad suficiente para competir con las grandes orquestas europeas y de la que sentirse orgullosos.

Josep Pons siempre dijo que venía a sembrar y que otros recogerían los frutos de su trabajo. Generoso en cualquier circunstancia, en su ideario artístico y por encima de cualquier otra consideración, dada su condición de melómano empedernido, la música ha sido lo más importante. Quizá su pasión por Gustav Mahler y la Viena de 1900 desorientó a algunos; también su admiración por la creación contemporánea, trasladada a los atriles con el proyecto Carta Blanca. En este sentido, recuerdo con cierta tristeza la interpretación de *Das Floß der Medusa* de Hans Werner Henze y al público asistente abandonando la sala, y aunque es verdad que los que quedaron aplaudieron con vehemencia, la sensación tras los conciertos fue de incompreensión y abatimiento. Fueron momentos difíciles que, no obstante, no minaron su determinación y compromiso. Con el tiempo, el espacio Carta Blanca se ha convertido en imprescindible y pocos son los que no reconocen el enorme prestigio que más allá de nuestras fronteras nos acompaña por este motivo. Un rasgo diferencial pero no el único de una programación audaz y novedosa, y que podrán consultar en esta memoria que publicamos. Interesante y

*Josep Pons dirigiendo
un ensayo de la ONE*

© Raia Martín

enriquecedor ha sido el criterio de aplicar una línea historicista a la interpretación de la música barroca, quizá desatendida desde el punto de vista estilístico en los años precedentes a la llegada de Josep Pons. Confiada a los grandes especialistas del repertorio, la música de Bach o Händel ha renacido fresca y moderna. Una apuesta muy bien recibida, a día de hoy ya irrenunciable y que los integrantes de la OCNE han interiorizado y hecho suya.

También el regreso de los grandes artistas del panorama internacional a los conciertos de la OCNE ha sido consecuencia del trabajo bien hecho; hemos tenido la oportunidad de disfrutar de altísimas interpretaciones ofrecidas por los artistas del momento; no es necesario citar nombres pues basta con repasar las diferentes temporadas realizadas.

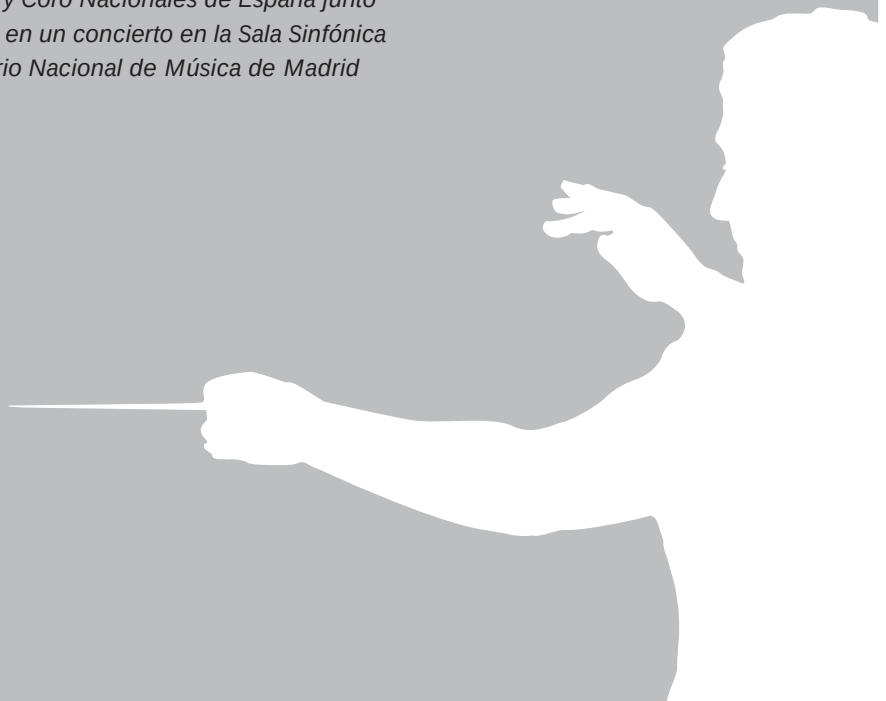
Es cierto que algunos de sus proyectos no han visto la luz y que otros han debido ser cercenados en mayor o menor medida por diferentes motivos, lo cual no empaña una trayectoria artística siempre ascendente. Una trayectoria con resultados dignos de ser expuestos en la presente memoria. Y, aunque su andadura como director artístico y titular de la OCNE ha finalizado, me complace contemplar los frutos de su trabajo que sí podrá recoger: la admiración que muchos le profesamos, los esperados discos con Deutsche Grammophon, una espléndida y amplia colección editorial –reflejo de sus muchas inquietudes intelectuales–, recuerdos imborrables e interpretaciones que quedarán en la memoria: los conciertos de violín de Britten y Bartok con Janine Jansen y Frank Peter Zimmermann, los Chopin y Chaikovsky con Lang Lang, el ciclo Mahler, *El castillo de Barba Azul* de Bartók, *El amor brujo* de Manuel de Falla junto a la *cantaora* de flamenco Estrella Morente, el *Requiem* de Ligeti, y tantas otras obras en las que su aprecio por el cuidado, el detalle y la transparencia han sido el denominador común.

Suelen elogiar las memorias al personaje sobre el que se escriben; juzguen ustedes, si en el caso del maestro Josep Pons, los elogios son merecidos.

© Rafa Martín

*La Orquesta y Coro Nacionales de España junto
a Josep Pons en un concierto en la Sala Sinfónica
del Auditorio Nacional de Música de Madrid*

04

Temporadas temáticas

*La Ópera de
Viena (ca. 1900)*

por Luis Suñén
Crítico musical y director de la revista Scherzo

HILOS CONDUCTORES.....

En los últimos tiempos las programaciones de las orquestas suelen regirse por un hilo conductor, por un eje temático que permite integrar con cierta lógica las obras que las componen. Como es natural, hay maestros y públicos que son partidarios de ello y otros a los que les gusta menos, pero lo cierto es que cada vez es más habitual ese planteamiento en torno a un tema. Josep Pons lo propuso por vez primera a la Orquesta y Coro Nacionales de España –que otras veces había emprendido ciclos de autores o integrales sinfónicas que respondían a un concepto de programación también útil y atractivo, más habitual en todo caso– en la temporada 2004-2005 bajo el lema *Viena 1900*. Recordemos que parte del público abonado a la OCNE había recibido a su nuevo titular, un año antes –y a pesar de lo que su llegada suponía de resolución de una crisis endémica–, con cierto miedo. Que Pons no era entonces el maestro mediático que es hoy parece evidente, pero no lo eran tanto las razones capaces de hacer que su presencia suscitara el miedo a un diseño de temporada, se decía un poco por decir, demasiado volcado a lo inhabitual e incluso a esa bestia negra para muchos aficionados de los de toda la vida que responde al nombre de música contemporánea, concepto temporal, como es sabido, que para muchos se extiende desde el final del Romanticismo hasta la fecha presente. Con el tiempo, en realidad en poco tiempo, el público comprobó que no había razón para tales prevenciones y que el maestro sabía programar con arreglo a criterios de equilibrio y personalidad, dos cosas que han de ir unidas en tal menester. Las temporadas temáticas han aportado, además, una excelente colección de libros-programa que coordinados por Luis Gago, Benet Casablanca o Ramón Puchades ofrecen una documentación de referencia que ha ido más allá del mero servir de marco a la idea para convertirse en un complemento indispensable de su estricta realización musical. Queda, así, el recuerdo de los conciertos y lo tangible del negro sobre blanco.

..... VIENA 1900

Viena 1900 era una excelente manera de empezar. Estaba cercano aún el cambio de siglo y hasta de milenio y la relación entre la capital austriaca y la música –la cultura– del cambio anterior –del XIX al XX– representa una de las etapas más fructíferas del devenir de Europa. Empezó el ciclo con los *Gurrelieder* de Schönberg, una pieza compleja, que echaba un poco para atrás a los oyentes que relacionan al autor de *Erwartung* –obra que también se dio en la serie– con la atonalidad y “lo dodecafónico” –esa expresión que lo demoniza todo para algunas audiencias muy temerosas–. Sin embargo, esos mismos oyentes –muchos de ellos enfrentados por vez primera a tan gigantesca partitura– comprobaron que su grandiosidad y su lirismo tenían mucho que ver con el Romanticismo, digamos, formal, que ayudaba a clausurar como movimiento vivo y actuante, que no asimilado y, a la vez, influyente para siempre jamás. La ventaja de Viena como tema es que la lista de sus posibles protagonistas puede ser imbatible, y en esa temporada aparecieron, junto a Schönberg, Mahler –de quien a lo largo de las siguientes se escucharían todas sus sinfonías y sus ciclos de canciones– Webern, Berg, Schreker y Zemlinski. Las obras de estos dos últimos –*Cinco cantos para voz grave* y *Una tragedia florentina*, respectivamente– se ofrecían por vez primera en las temporadas de la OCNE. De Mahler, Pons traía la *Décima* en la versión “ejecutable” de Derick Cooke, un formidable trabajo que –cabe pensar– seguramente Mahler hubiera firmado de mil amores. *Erwartung*, por volver a Schönberg, sorprendería una vez más como lo hacen siempre esos hitos cruciales que van más allá de su momento. Si, además, la solista es la gran Anja Silja, las razones para la sorpresa, la reflexión o el entusiasmo se acrecientan sin duda. Curiosa resultó la presencia en los programas de obras que no suelen aparecer en los mismos, quizá porque parecen demasiado livianas y por esa tópica disputa entre zarzuela y opereta como si lo mucho que nos gusta aquella supusiera que debamos ignorar esta: la *Obertura* de “*El murciélago*” de Johann Strauss y una selección de *La viuda alegre* de Franz Lehár. Nuevas

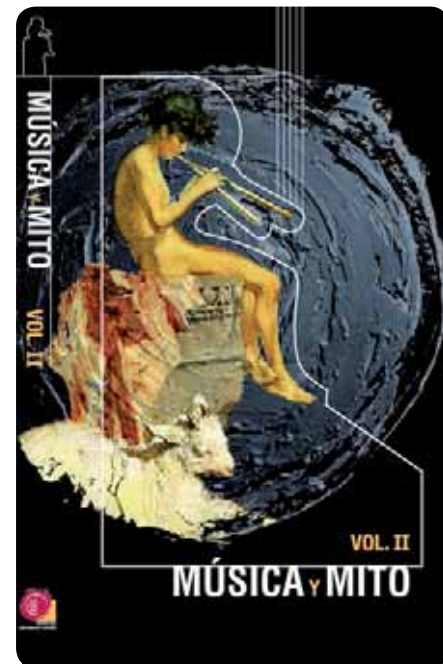
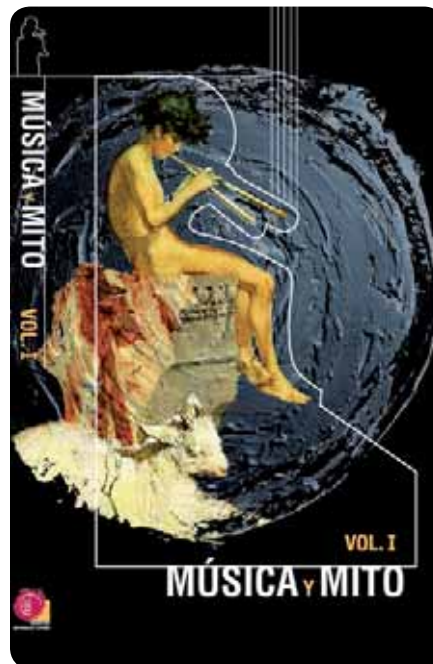
04 Temporadas temáticas 16

músicas para nuestro público aunque el aficionado las lleve en la sangre o las disimule cuando convenga. Músicas ligeras que contrastaban con las canciones de Mahler y Berg que actuaban como contrapunto programático. Y no olvidemos que este tipo de obras tienen una suerte de utilidad múltiple: nos ofrecen material desconocido, nos confrontan a universos paralelos y nos mantienen alta la autoestima al ver que la comparación puede resistirse perfectamente. A recordar también el programa de Ilan Volkov, que unía a Bach con Schönberg –el arreglo de la coral *Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist*– y a este con Berg y Webern. Viena era también Schubert –malquerido por su ciudad– y Bruckner –un excéntrico a su modo. Philippe Herreweghe unía a los dos con sus piezas inacabadas –la *Séptima* (antes *Octava*) y la *Novena*. No podía faltar Brahms a esta cita, y el violonchelista Heinrich Schiff dirigía la *Cuarta* en un programa que se abría con la *Passacaglia, opus 1* de Webern, una pieza que si no marca el porvenir sí cuenta sus antecedentes.

MÚSICA Y MITO

El grueso de la temporada 2005-2006 se dedicó a Música y Mito. Y eso que Viena era y es una ciudad mítica –en todo el sentido de la palabra, fantástica y hasta demasiado real– en el mundo de la música y que luego vendría Fausto, que es otro mito más o menos moderno. Naturalmente, el mundo clásico y su cosmogonía tuvo una representación señera a lo largo de la programación, empezando por *Ybris* –sobre la altiva Hybris y la cadena sin fin de su violencia–, que recuperaba al compositor Jordi Cervelló, y *Orión* y *Pléyades*, –es decir, la encarnación de los dioses o su transformación en estrellas según la cultura en la que nos movamos– que nos traía la figura aún extraña en nuestros programas pero reconocida ya sin miedo por cualquier audiencia en el mundo del japonés Toru Takemitsu. Parecía claro que la relación con el mito preveía vías originales. Por ejemplo, *Poseidón y Anfitrite* de Wladimir Rosinskij; *La epopeya de Gilgamesh* de Martinů –formidable manera de descubrir a uno de los grandes compositores del siglo XX mientras en la

Arriba, portadas de los libros
Música y Mito, Vols. 1 y 2,
editados por la OCNE en la
temporada 2005-2006

primera parte del concierto nos despedíamos del Trio Beaux Arts y de ese milagro al piano que era y es Menahem Pressler–, que ponía de nuevo frente a la ONE a Maximiano Valdés; *Phaedra* de Britten –una obra casi de su final que reúne en su texto a Racine y a su traductor, nada menos que Robert Lowell–, la *Suite núm. 2* de *Baco* y *Ariadna* de Roussel, la *Obertura* de “*Hercule et Omphale*” de un sorprendente –no guitarrístico– Fernando Sor, *Acis*, *Galatea* y *Polifemo* de Händel y *Orfeo* y *Eurídice* de Haydn. Estas dos últimas tuvieron una particularidad especial que a la ONE le ha venido de perlas en las últimas temporadas. Y es que estaban dirigidas, respectivamente, por Emmanuelle Haïm y Paul Goodwin, es decir por dos expertos en esas interpretaciones que hasta hace poco se llamaban “con instrumentos originales” y de un tiempo a esta parte “históricamente informadas”. El precedente más inmediato había sido la *Athalia* de Händel con Paul McCreech, un éxito enorme y una lección inolvidable para orquesta y público. Josep Pons articulaba un hermoso programa en torno a Prometeo con obras de Beethoven, Liszt, Scriabin y Aracil –de este el estreno absoluto de su magnífico *Epitafio de Prometeo*–. Y no faltaron ni *Daphnis et Chloé* ni *La consagración de la primavera*. De aquella temporada de mitos habría que destacar también dos etapas de especial interés, las dedicadas a Zaratustra y al *Anillo* wagneriano. En la primera, el británico Rumon Gamba repasaba en un programa con Rameau –sí, por la ONE un Rameau–, Lazkano y Richard Strauss el camino del mito desde la revisión aparatosa –en el sentido más técnico del Barroco– a la centralidad que el nombre más que el concepto tendrá para Nietzsche. Lazkano se acercaba en su *Ortzi isiak* para clarinete y orquesta –estreno absoluto– a ese Zaratustra nietzscheano a través de dos citas del mismo, y de una forma bien lógica pues el propio autor señalaba que ese acercamiento es de naturaleza más poética que filosófica. Naturalmente, diríamos nosotros, pues lo que

deslumbra en Nietzsche es precisamente esa manera literaria de pensar, su no articulación de una filosofía como sistema. Y Strauss describe, a su manera, lo que aún pareciendo menos esencial de la figura evocada es, a todas luces, un ejercicio compositivo de extraordinaria altura. El otro caso particular sería Wagner de quien –además de la curiosidad que representa su arreglo de la obertura de *Ifigenia en Áulide* de Gluck– se ofrecían fragmentos de *Parsifal* y de *El anillo del nibelungo* –incluido el primer acto de *La valquiria*, que tan bien suele funcionar en la sala de conciertos–. La mitología está ahí pero, curiosamente, esa mitología parece indisolublemente ligada a la música, pertenece a la música, vía Wagner, más que a cualquier otra tradición. Orfeo sería quien es sin Monteverdi. Wotan no podría decir lo mismo sin Wagner. Probablemente nadie ha asumido en su recreación del mito ese mismo carácter que liga lo intemporal a lo que nació por el ansia de permanecer, lo primigenio a la intervención del hombre en sus propios orígenes. Ya Nietzsche, por citar a otro de los involucrados en esta historia de los mitos, lo explicó a su manera y con bastante razón hablando del genio de Bayreuth.

FAUSTO

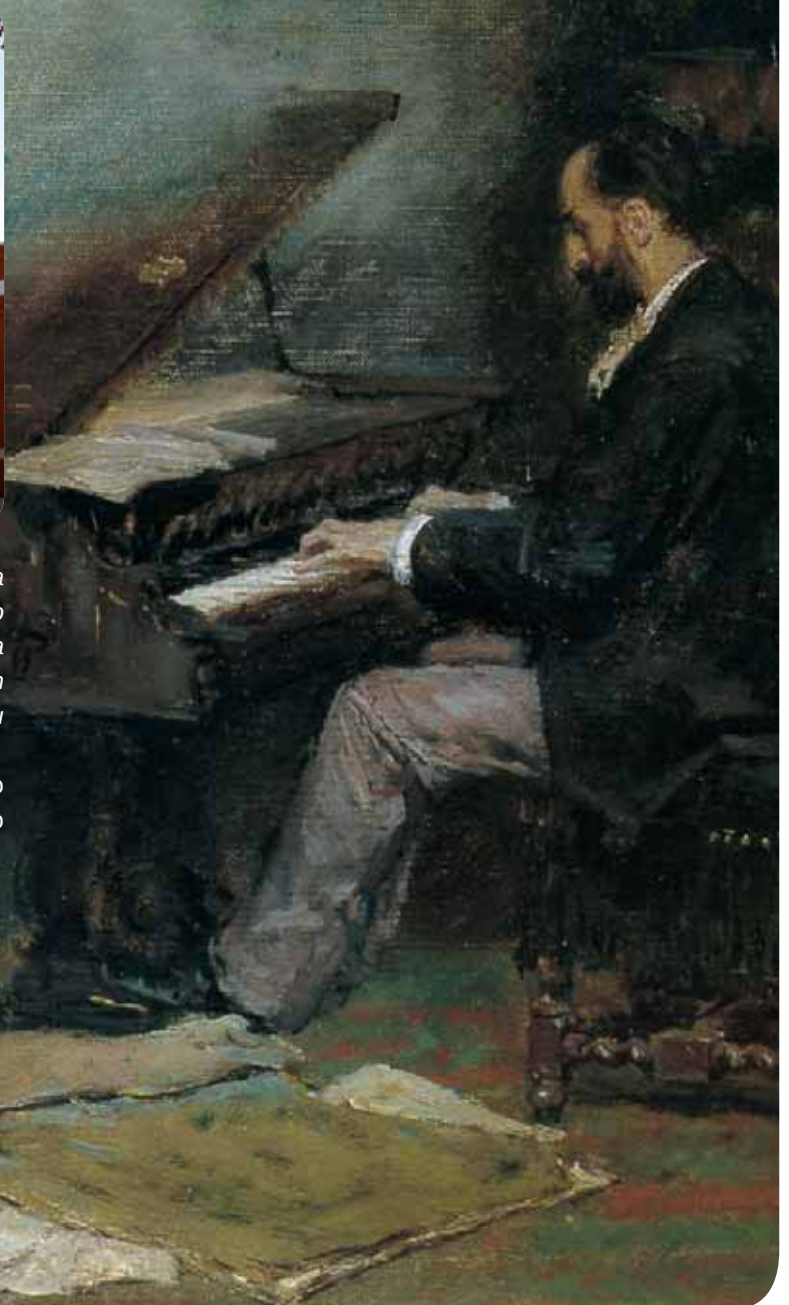
La temporada 2006-2007 se articulaba en torno a otro mito, digamos que moderno en su elaboración formal definitiva: Fausto. Un personaje cuya existencia –vivió en Alemania a mediados del siglo XVI– es rastreable primero en el testimonio histórico pero, principalmente en su literaturización llevada a cabo por Christopher Marlowe y, sobre todo, por Johann Wolfgang von Goethe. Su actitud ha estado siempre ahí pero su grandeza mítica se revelaría, como en Don Juan, relativamente tarde. Y si ese a quien algunos tienen por el verdadero Shakespeare fue quien lo hizo nacer a la literatura, el Júpiter de Weimar será quien le de a Fausto carta de naturaleza y lo deje preparado para que el futuro lo use a su más modesta medida, pues en su verdadero creador se configura como obra total donde las haya. Por cierto, que a Goethe –admirador de Mozart que despreciaba a Schubert y amaba a Mendelssohn– le parecía difícil que alguien pusiera una música adecuada a su *Fausto*. Y la realidad le desmintió al menos en lo cuantitativo, pues han sido muchos los compositores que se han animado a utilizar como pretexto distintos fragmentos de su pieza –con versiones iniciales y finales, fragmentos más o menos dispersos y su posible o imposible corolario–. Fausto entero y verdadero es demasiado, pertenece muy mucho a la literatura, es un relato, un poema, un mundo, una cultura. Inabarcable tal vez pero ahí está de mil maneras.

Comenzaba el recorrido con las *Escenas del Fausto de Goethe* de Robert Schumann, es decir, por el epítome de lo fragmentario, por aquel que prefirió la abundancia del corazón al orden en las ideas, lo cordial a lo formal, es decir, por quien verdaderamente pareciera unido más a una dimensión de Goethe que a su complementaria. Tan bella como sorprendente, llegaría de la mano de Josep Pons –que fue a lo largo de toda esta sucesión de temporadas temáticas el protagonista principal de sus conciertos–, quien se encargaría también de cerrar el ciclo con otra no por más asimilada menos sorprendente lectura del *Fausto* goethiano, es decir, del Fausto sin más: la de Gustav Mahler en su *Octava sinfonía*, que conviene tan de veras a la intención de su autor por hacer que en la forma sinfónica cupiera un mundo. Por cierto, fue una gran *Sinfonía “De los mil”* la que la ONE ofrecía a la sazón con el CNE más la Coral de Bilbao a la que se sumaba la de su propio Conservatorio. Entre Schumann y Mahler, Wagner con la *Obertura Fausto* y Berlioz con *La condenación de Fausto*. Aquel influenciado por este en lo que iba a haber sido una sinfonía, que se quedó en obertura y que no fue más allá quizá también porque el señor de Bayreuth no se consideraba inferior a Goethe. La de Berlioz es una de esas genialidades propias de su autor que producen una cierta mala conciencia en los aficionados de toda la vida cuando comprueban que –bajada la guardia al fin– ya no se emocionan tanto con los deliquios de Fausto –*Nature immense*– o Margarita –*Autrefois un roi de Thulé*– porque prefieren divertirse con la “Canción de la pulga” –*Une puce gentille*– o porque han llegado a la (sabia) conclusión de que la *Marcha húngara* es una obra maestra dentro de otra.

1. Fotografía del Auditorio Nacional de Música durante el concierto dedicado a Fausto, celebrado el 17 de noviembre de 2006. Desde la fachada de la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional se proyectaron secuencias de la película Fausto de Murnau

2. Mariano Fortuni: Fantasía sobre Fausto (óleo sobre lienzo, 1866). Museo Nacional del Prado

MIRADA A ORIENTE

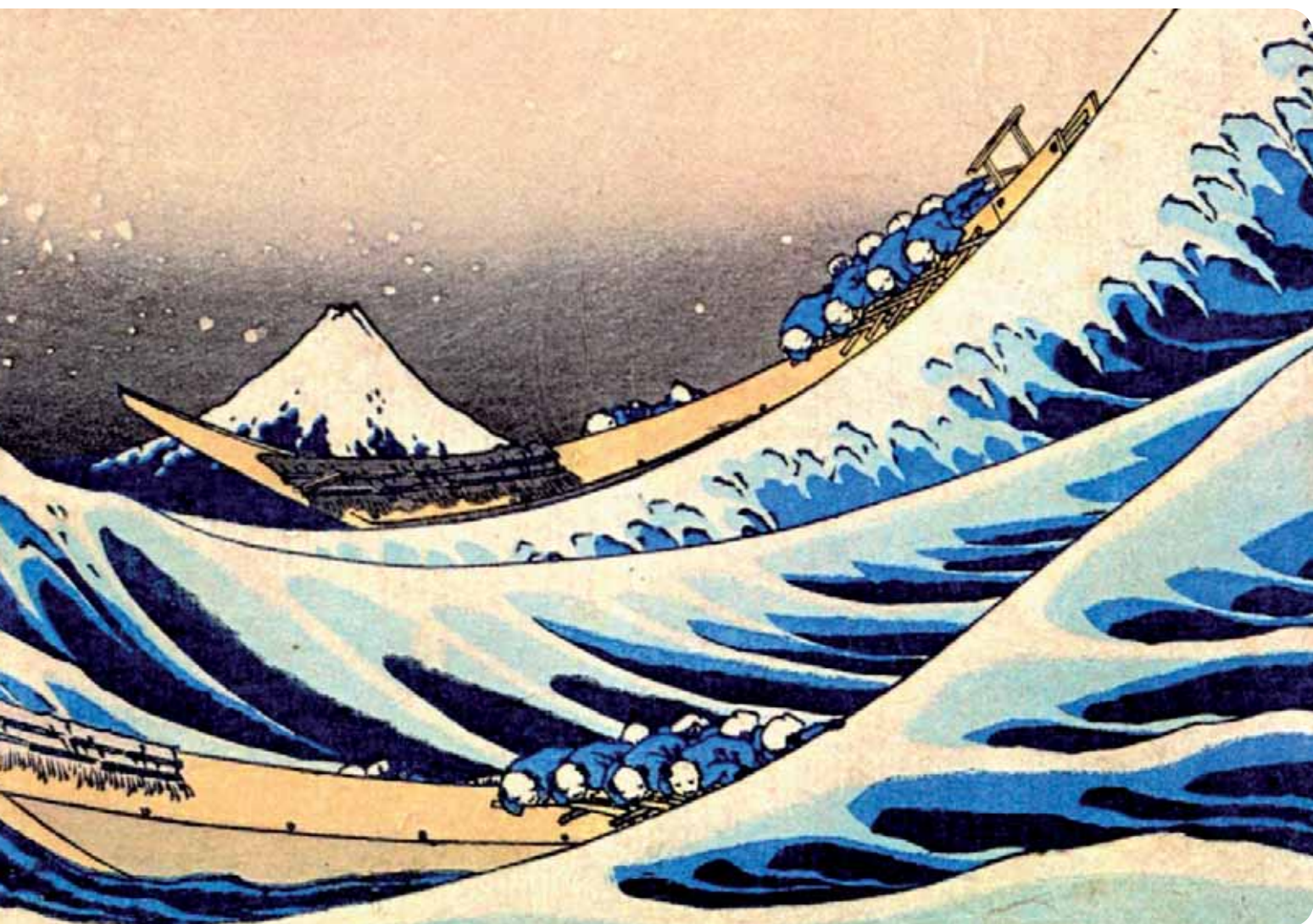
El tema eje de la temporada 2007-2008 fue la mirada a Oriente, es decir, el ejemplo de que las fronteras pueden estar claras en los mapas pero el arte las traspasa incluso hasta hacerlas invisibles. Es más, si en lo geográfico dividen, en lo cultural atraen con la fuerza con que lo hacen los polos contrarios –y más si, como sucede tan a menudo, unos y otros nos miramos de reojo–. Lo desconocido es un imán, sobre todo cuando la lejanía desfigura la realidad o la transforma del todo. El caso es que con un ciclo Mahler en marcha y un titular que ha devenido tan buen mahleriano como Josep Pons era inevitable empezar por *La canción de la tierra*, donde se unen esa atracción fatal por lo oriental, su paso por el filtro de las traducciones al alemán, el uso de modos musicales propios de la China de donde proceden casi todos los textos utilizados –hay algunos versos del propio Mahler– y hasta el enigma formal de si se trata de una sinfonía o de un ciclo de canciones. Jane Irwin y Klaus Florian Vogt fueron voces adecuadísimas, por el estilo lucido y porque fueron capaces de apechugar con las dificultades que –sobre todo al pobre tenor– les están reservadas. Con Mahler, vale la pena recordarlo, Bernd Alois Zimmermann y una novedad para la ONE: su *Concierto para oboe y pequeña orquesta*. Dirigida por Gerd Albrecht aparecerá una partitura que es consecuencia –convicto y confeso de ello su propio autor– de *La canción de la tierra*: la *Sinfonía lírica* de Zemlinski, sobre textos de Rabindranath Tagore. La mirada de Zemlinski a lo indio –más bien a Tagore– no es tan directa como la de Mahler a China y la irradiación de la bellísima obra es también menor, como su puente entre ambos lados del mundo más ligero. En conciertos sucesivos, aparecería otra referencia a la cultura china: *Turandot*. Pero no la de Puccini sino la de Weber, ese romántico que inventa la ópera alemana

1. Portada del libro *Mirada a Oriente*, editado por la OCNE en la temporada 2007-2008

2. Detalle de *La gran ola de Kanagawa* de Katsushita Hokusai (grabado, ca. 1830-1833)

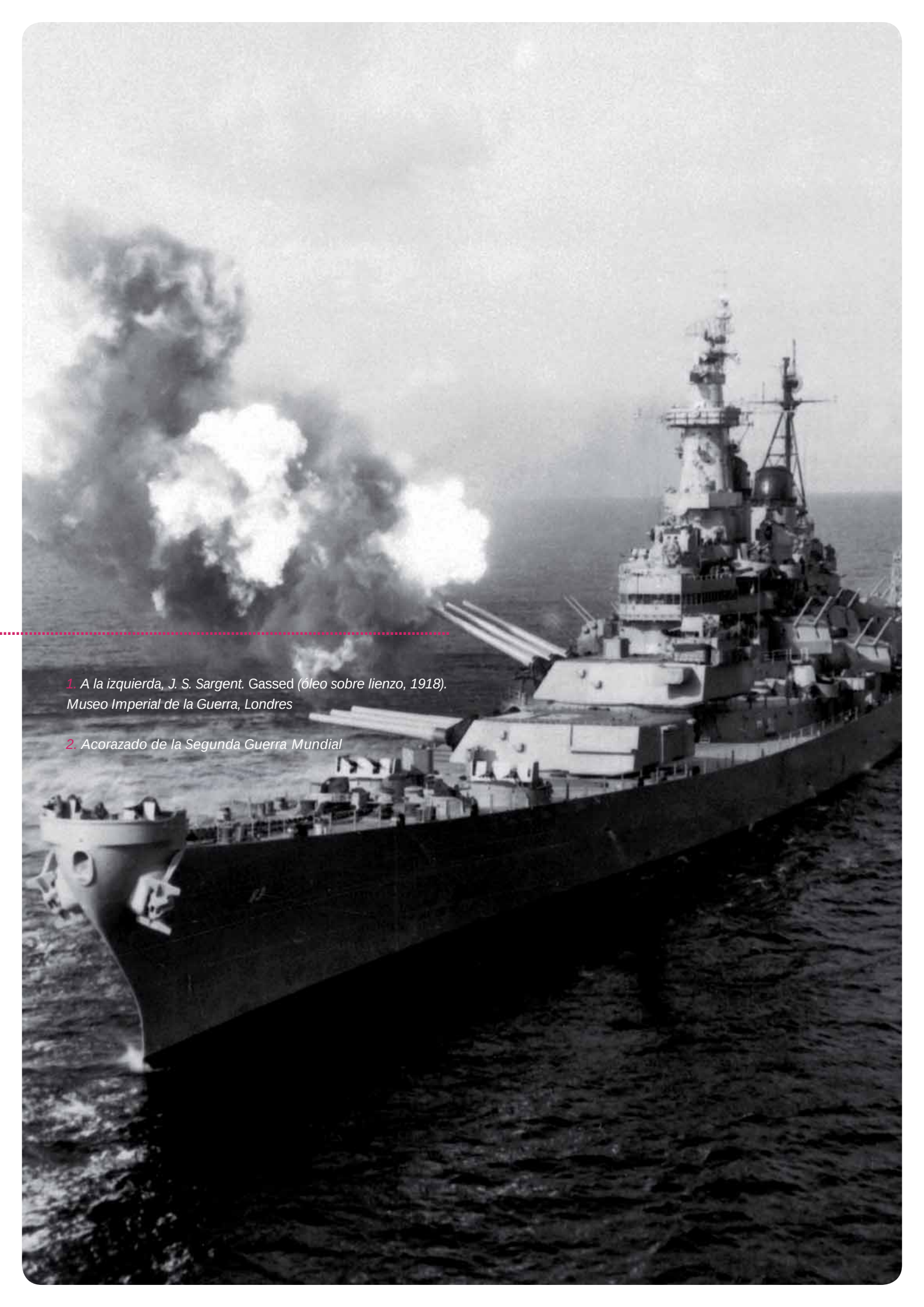
04 Temporadas temáticas 22

y al que luego tomará Hindemith como modelo para unas variaciones serias, funcionales, estupendamente hechas. Asia ideal será la de Tristan Klingsor en la *Shéhérazade* de Ravel –que, nada habitual en las salas de concierto, reaparecía, sin embargo, en septiembre de 2011 para la presentación con la ONE de David Afkham. Y como un elemento extraño en la sordidez ciudadana occidental surgirá *El mandarín maravilloso* de Bartók, que es personaje entre la ensoñación, la intriga, el drama y, casi, el *thriller* con su nocturnidad y su alevosía. También se nos propuso un curioso viaje de ida y vuelta con *Vers, L'arc en ciel, Palma* de Takemitsu, un autor que consigue la suma de elementos soñada pero, esta vez, desde allí, desde lo que a nosotros nos parece lejos pero está donde debe estar, que es donde siempre ha estado. Y, no lo olvidemos, desde donde se nos ve con la misma curiosidad con que nosotros miramos hacia allá. Takemitsu se forma en Japón, suma la tradición propia a la occidental, se une a la vanguardia, repiensa su pertenencia a ella y toma el camino de una expresión menos radical para finalmente convertirse, con todo lo que ello supone de ventaja e inconveniente, en una moda musical, aunque sea después de muerto. Y cerremos con un descubrimiento para orquesta y público. Se trataba del maestro norteamericano Leonard Slatkin, que conseguía establecer una interesante alianza con una y otros. Es un veterano sabio de esos para los que ya pocas músicas tienen secretos. Con él, la ONE pondría en sus atriles por vez primera, la suite elaborada por Colin Matthews y Mervyn Cooke del ballet de Britten *El príncipe de las pagodas*, con su evocación del gamelán balinés, esa orquesta tan divertida, formativa y democrática que tanto ayuda a los jóvenes en su relación con la música.

PODER, GUERRA Y PAZ

El poder, la guerra y la paz fueron, juntos en su enunciado, el leitmotiv de la temporada 2008-2009. Todo empezaba con un programa dirigido por Pablo González en el que, además, se estrenaba una obra de Pablo Riviére, quien además de ser un excelente compositor que se ofrece como tal en pequeñas pero exquisitas dosis, es viola de la Orquesta Nacional de España: *Los desastres de la guerra*. La parte del poder y lo que ello significa llegaba por vez primera en la temporada de la mano de Prokofiev y su *Iván el Terrible* –más tarde se programaría la obertura de ese imposible hecho posible que es su ópera *Guerra y paz*–. La guerra llegaba enseguida con la *Batalla* perteneciente a la música compuesta por William Walton para la película de Lawrence Olivier *Enrique V*. Con el estrambote del *Pastorcico tú que has vuelto*, los *Cantos de amor y de guerra* de Joaquín Rodrigo, sobre textos del romancero, son más de lo segundo que de lo primero. Y su *Per la flor del Iliri blau* es una curiosa historia de poder, ambición y justicia poética cuyo asunto recuerda inevitablemente a *Das Klagende Lied*, la que revelara por

1. A la izquierda, J. S. Sargent. Gassed (óleo sobre lienzo, 1918).
Museo Imperial de la Guerra, Londres

2. Acorazado de la Segunda Guerra Mundial

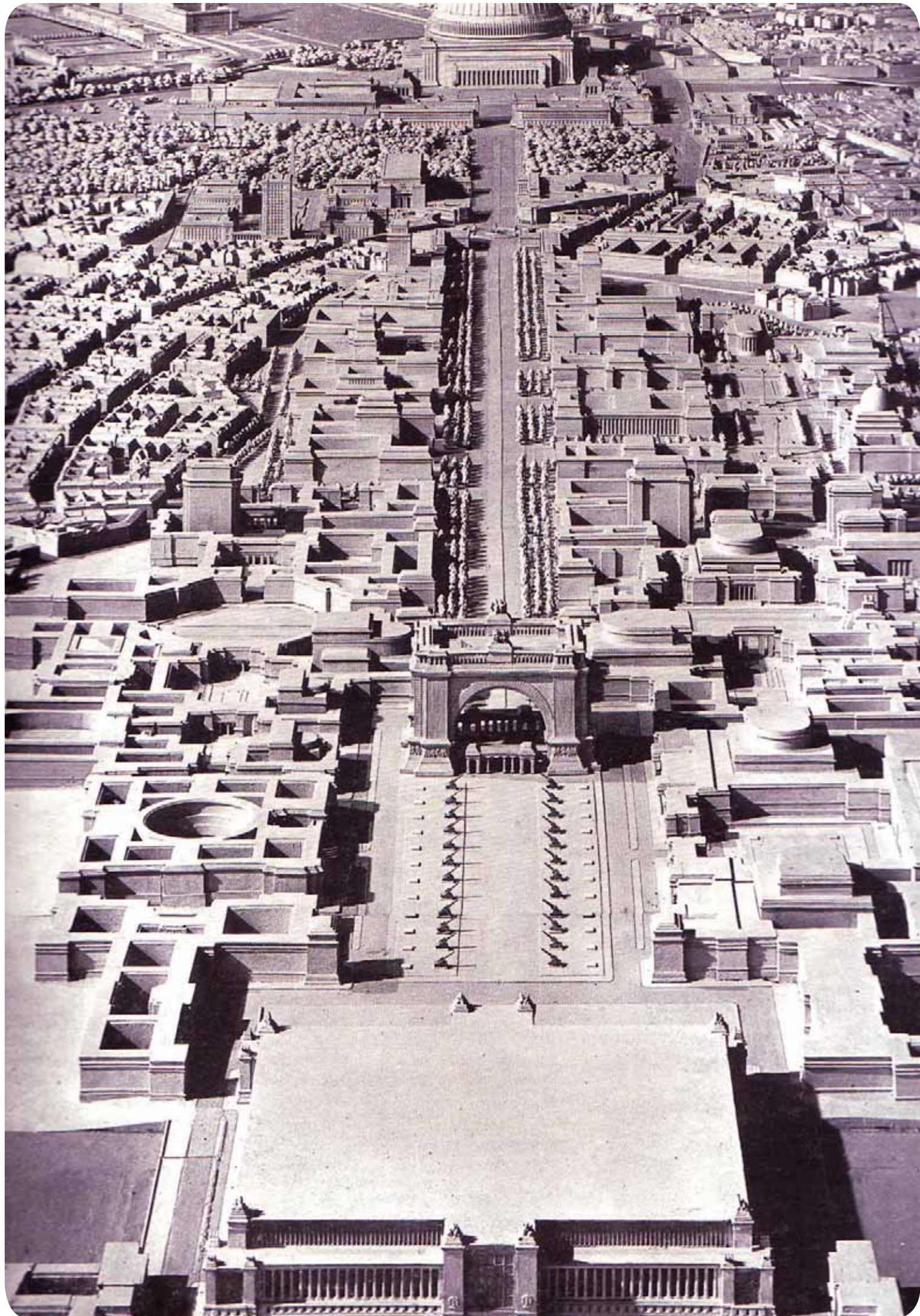
04 Temporadas temáticas 24

1. Portada del libro Poder, Guerra y Paz, editado por la OCNE en la temporada 2008-2009

2. Maqueta de la Avenida Norte-Sur de Berlín diseñado por Albert Speer

vez primera el genio de Gustav Mahler. Ambas composiciones de Joaquín Rodrigo, con Ainhoa Arteta como voz solista en la primera, fueron dirigidas por quien es uno de los maestros más en alza del panorama internacional: el ruso Vasily Petrenko. Ruso sería hoy Dmitri Shostakovich pero fue soviético y le tocó bregar con el poder de Stalin, temerlo y, por fin, vencerlo. Josep Pons programaba a la sazón su *Sinfonía núm. 10*, una de las cumbres de su producción y, como en casi toda ella, una reflexión implícita sobre el creador y su circunstancia en un contexto no ya delicado sino, por momentos –aunque haya teorías divergentes al respecto– hasta peligroso. La tetralogía wagneriana de *El anillo del nibelungo* da para analizar minuciosamente las relaciones de poder, desde su condición de relato mitológico a la no menos suya de parábola de la realidad con lección incluida en ese mundo de dioses que se derrumba. Es, a la vez, representación y lección, peripecia y reflejo. Pons la abordó con una selección de *El ocaso de los dioses* en la que fueron solistas dos nombres habituales en Bayreuth: Linda Watson y Endrik Wottrich. Marc Minkowski ofrecería, en la siguiente entrega de la serie, un programa en el que la guerra mostraba dos caras diversas, la del espectáculo sin reflexiones mayores –en la *Obertura 1812* de Chaikovski– y la del sufrimiento de las víctimas sin nombre en la *Segunda sinfonía* de Górecki, esa música amada y despreciada casi a partes iguales que incluye el texto que una muchacha polaca desconocida escribió en las paredes de una celda de la Gestapo. La guerra, la paz y el poder aparecen en *Juditha triumphans*, el oratorio de Vivaldi que dirigió Rinaldo Alessandrini, un maestro especializado en instrumentos originales –después llegaría Andreas Spering con *Salomón* de Händel– con Laura Polverelli en el papel principal y dejando atónito al público al negociar a maravilla ese tesoro escondido que para muchos –fue comentario común– resultó ser el aria *Veni, veni, me sequere fida*. No podía faltar el *War Requiem* de Britten, su desolación, su clamor, la perfecta fusión de los textos de Wilfred Owen y de la Misa de difuntos que culmina en ese inolvidable diálogo final que corrió a cargo esta vez de James Gilchrist y Dietrich Henschel. Por su parte, el peruano Miguel Hart-Bedoya unía en su programa dos mundos a través del conflicto: el mundo clásico –*Coriolano* de Beethoven– y el hispanoamericano –*Junín y Ayacucho* y *Elegía*, de sus compatriotas Enrique Iturriaga y José María Valle Riestra respectivamente. Un punto de originalidad muy de agradecer lo tuvo la programación de una pieza como *Juana de Arco en la hoguera* de Arthur Honegger, repleta de bellezas además de ejemplificar los tres puntos cruciales de la temporada, en su caso haciendo la guerra, sufriendo los malentendidos del poder y trocando la paz por una suerte de martirio, como una purificación absurda de cara a pasar como una heroína a la historia de Francia. Y como culminación del ciclo, la *Novena* de Beethoven, ese canto a la libertad, la igualdad y la fraternidad que surge tras la Revolución francesa y las guerras napoleónicas, que propone desde el arte individual pero compartido un orden nuevo. Le antecedió en el programa –dirigido como el anteriormente citado por Josep Pons– la hermosísima *Paz en la tierra* de Schönberg, una obra tan crucial como poco frecuentada del autor de *Pierrot lunaire* sobre un texto de Conrad Ferdinand Meyer.

Portada del avance de
temporada 2009-2010, dedicado
a Música y Naturaleza.
Fotografía de Rafael Rojas

MÚSICA Y NATURALEZA.....

El hilo conductor de la temporada 2009-2010 sería la naturaleza, y arrancando con Mahler –Pons seguía su ciclo– y su sinfonía “*Resurrección*” que, a decir, verdad, sirve para muchas cosas. Tal vez ahí se nos empezaba a dar la clave de que en este el concepto de naturaleza no era sólo el referido a lo que podríamos llamar lo físico, eso que asociamos a la tierra y sus frutos o a los fenómenos meteorológicos, al cielo o a las nubes, sino también eso otro que llamamos naturaleza humana y que tiene que ver con los celos, los anhelos, la venganza o las máscaras del amor –Barba Azul, Otello, pero también lo popular hecho culto en, por ejemplo, Mahler. No estaba mal, por eso, seguir con la *Obertura* de “*El cazador furtivo*”, que nos reunía en el Weber que está poniendo las bases de la ópera alemana con la suma de naturaleza y magia, de lo inquietante de un destino que puede cambiar de la noche a la mañana pero con final feliz. *Los planetas* de Holst es maravillosa música. Lo que ocurre es que su uso en menesteres como la publicidad ha acabado por banalizar algunos de sus fragmentos de más valiosa inventiva. *Noche transfigurada* de Schönberg también lo es y llegó de la mano de Peter Eötvös por mor de esa naturaleza que en el poema de Dehmel envuelve la confesión entre los amantes. El cielo de Schönberg daba paso al de Antón García Abril que con su *Cántico de las siete estrellas* –que dirigía Simone Young– celebraba las que aparecen en el escudo de la Comunidad de Madrid. Kazushi Ono traía algo que no podía faltar: la *Sinfonía alpina* de Richard Strauss. Es decir, el epítome de la descripción de la naturaleza en nuestro siglo XX –a veces se nos olvida que ese es también el siglo del autor– y una obra, cuando se hace bien, de efecto seguro. Ravel y Stravinski, contemporáneos de Richard Strauss, se unían en un programa que proponía juntas *Una barca en el océano* –esa estampa delicadísima– y *La consagración de la primavera*, ritual y naturaleza, sacrificio y danza, tierra y ancestros. Hubo más clásicos del siglo pasado –que es el nuestro, todavía– y ya de todos los siglos. Como Britten y sus *Cuatro interludios marinos* de la ópera *Peter Grimes*, fundamentales en lo que llamaríamos el contexto anímico del espectador en el teatro pero, al mismo tiempo, y como piezas maestras que son por sí mismas, perfectamente escuchables fuera de su contexto. Y, junto al mar, el río, el cauce querido que atrajo casi fatalmente a Robert Schumann, cuya “*Renana*” –la sinfonía del Rin– parece imprescindible en un ciclo como el propuesto. *Las estaciones* de Haydn nos introducen de pleno en la relación del ser humano con la tierra y el tiempo, con lo que marca su vida muchas veces, con lo que permanece y lo que muda. Josep Pons dirigía a un magnífico trío de cantantes españoles: Elena de la Merced, Agustín Prunel-Friend y Josep Miquel Ramón. La “*Pastoral*” de Beethoven plantea otro modo de relación con la naturaleza, menos ritual, más desordenado y por ende romántico en lo que tiene también de asunción de sentimientos pero también de pintura de lo que aquella naturaleza era frente al ser humano que la contempla aún pero que pronto tratará de dominarla yendo definitivamente más allá de lo que hasta entonces se atreviera. El perezoso Liadov y su *El lago encantado*, esa joya de la música sinfónica rusa, llegaron en el programa con el que Andrew Davis volvía –treinta y seis años después de su única actuación con ella– a dirigir a la ONE. Leonard Slatkin, por su parte, estrenaba *Nebula*, de José Manuel Ruiz, y demostraba los porqués de la admiración de Berlioz –*Sinfonía fantástica*– por la “*Pastoral*” beethoveniana.

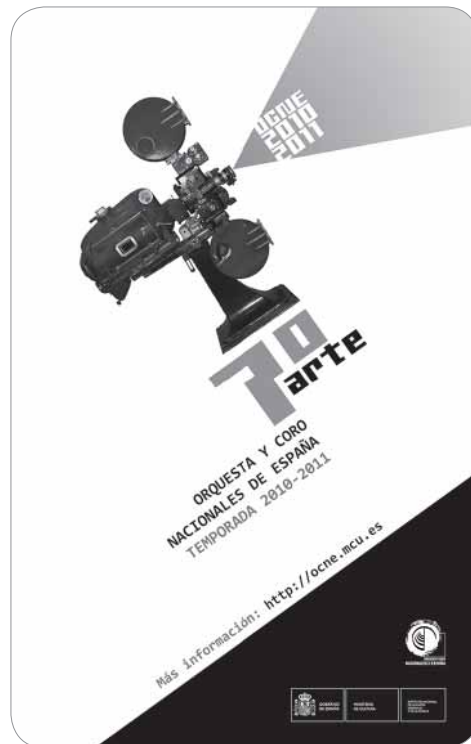
1. Portada y contraportada del libro *Música y Naturaleza*, editado por la OCNE en 2009.
Título de la fotografía: Bosque de cristal, de Rafael Rojas

2. *Cierra los ojos*, de Mertxe Alarcon

04 Temporadas temáticas 28

Imagen correspondiente a la
temporada 2010-2011 dedicada al
Séptimo Arte

SÉPTIMO ARTE

La temporada 2010-2011 se centró en el séptimo arte, una buena denominación, si aparentemente tópica también buena manera de no meterse en el lío que hubiera supuesto tratar de distinguir entre música para el cine, música en el cine o música de cine. De este modo, aparecieron a lo largo del ciclo músicas específicamente compuestas para películas y otras que, no siéndolo, aparecían en determinadas bandas sonoras. El principio fue una deliciosa mezcla de fragmentos de oberturas, coros y canciones escritas directamente para el cine o pasadas a este desde el musical americano: Bernstein, Rodgers, Kern, Mancini o Loewe figuraban entre otros autores de estas maravillas menos menores de lo que parecen. Honegger y su *Pacific 231* precedió al Mozart de *Amadeus* –que incluía la rara versión del *Réquiem* editada por Franz Beyer y propuesta por Hansjörg Schellenberger. Volvía Bernstein con la *Suite sinfónica* de *On the Waterfront* –*La ley del silencio*, como se tradujo en España–. Con *El amor brujo* de Falla se recordaba su puesta en pantallas y, naturalmente, a Antonio Gades. Una de las cimas de la historia del cine, *La naranja mecánica*, era protagonista del concierto que proponía Josep Pons con la música que le corresponde a la pieza capital de Stanley Kubrick: *Atmosphères* y el *Requiem* de Ligeti, *Así habló Zaratustra* de Richard Strauss y *El bello Danubio azul* de Johann Strauss. El *Adagio para cuerdas* de Barber y la *Música para cuerdas, percusión y celesta* de Bela Bartók recordaban a *Platoon* y *El resplandor*. Otro genio, Francis Ford Coppola, era evocado con *El anillo del nibelungo* de Wagner –aquello del olor del napalm por la mañana y todo lo que desemboca en el horror absoluto en *Apocalypse Now*. Proseguía también el ciclo Mahler y, claro, la *Quinta* tenía que aparecer porque está en *Muerte en Venecia* de Visconti, esa película que para unos no envejece nunca y para otros no es lo que fue. A Mahler le acompañó Nino Rota con las *Danzas* de *El gatopardo* –aquí sí parece haber consenso pleno sobre la vitalidad de aquella cinta tan reveladora. Shostakovich y Prokofiev tuvieron mucho que ver con el cine de la época soviética y a los dos les tocaron papeles distintos. Prokofiev tuvo la suerte de poner música, por ejemplo, al *Alexander Nevski* de Eisenstein mientras Shostakovich hubo de tragar quina con *El gran ciudadano*, de Friedrich Ermler. Y, por fin, Rachmaninov, su *Concierto núm. 2 para piano y orquesta*, buena música –¿por qué no?– y carne de cañón para ambientes edulcorados o dramas de densidades varias.

PARÍS 1900

2011-2012 va a ser la temporada de París 1900, con Falla entre sus protagonistas. Pero esa es una historia que acaba de empezar y que terminará allá por primavera.

04 Temporadas temáticas 29

1. Foto de la portada del avance de temporada 2011-2012 París 1900. El cuadro es de Juan Manuel Fuentes del Ama

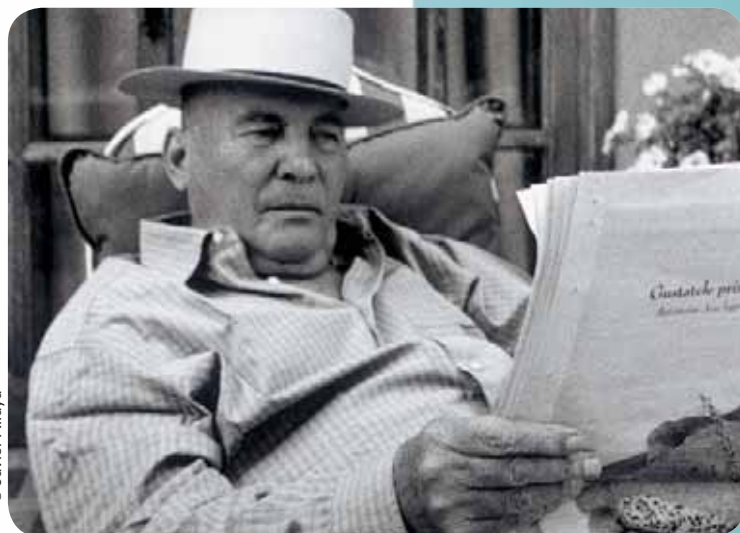
2. 3. y 4. Fotografías de Josep Pons en ensayos con la ONE

5. Stanley Kubrick en el rodaje de Barry Lyndon (1975)

Hans Werner Henze, 2003

© Javier Alfaya

por José Luis García del Busto
Crítico musical

CRÓNICA DE OCHO "CARTAS BLANCAS"

Con breves textos de presentación firmados por el entonces director general del INAEM, José Antonio Campos, por el director artístico y titular de la OCNE, Josep Pons –quien había accedido al cargo poco antes–, y por el entonces director técnico de la OCNE, Félix Palomero, se iniciaba el libro que, con el título de *Carta Blanca a Hans Werner Henze*, comenzaba a dejar testimonio escrito de la que iba a ser una de las actividades más novedosas de la "era Pons" de nuestra Orquesta y Coro: las Cartas Blancas. Se trataba de adjudicar un espacio concertístico en cada temporada a un gran maestro de la creación musical de nuestro tiempo para que diseñara unos programas sinfónicos y camerísticos a su gusto, de manera que procuraran un retrato de su personalidad musical que no solamente constituyera un resumen significativo de su producción, sino que también diera indicios de sus preferencias como degustador de la música o, al menos, mostrara junto a qué músicas ajenas prefería que se escuchase la propia. La iniciativa cuajó, empezando por la recepción de los músicos de la propia OCNE, parte de los cuales han llevado a efecto, en estas Cartas Blancas, brillantes intervenciones a solo o en grupos de cámara formados según las necesidades de programas muy novedosos y exigentes. Así, en el momento de redactar este artículo son ya siete las Cartas Blancas llevadas a efecto con pleno éxito –aceptación generalizada por parte de la crítica y del público– y está completamente pergeñada la octava, la Carta Blanca a Joan Guinjoan que se llevará a cabo en febrero-marzo de 2012. He aquí el resumen de los contenidos de estas Cartas Blancas, con precisas referencias a la importante aportación bibliográfica que la propuesta ha traído consigo.

..... TEMPORADA 2004-2005.....

Hans Werner Henze (1926)

Días 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20 y 22 de febrero de 2005

REPERTORIO INTERPRETADO

Henze:

... *Concierto para violín y orquesta núm. 3*

... *Sinfonía núm. 5*

B. Schmid.- ONE, Peter Rundel

... *Das Floß der Medusa*

C. Nylund, C. Hiltz, L. Álvarez, Escolanía de El Escorial.- OCNE, Josep Pons

... *Appassionatamente plus*

ONE, Arturo Tamayo

... *Cuarteto núm. 5 (In memoriam B. Britten)*

... *Quinteto para piano y cuerdas*

... *Trío*

L. Wagshall, Cuarteto Renoir

... *Requiem*

H. Hardenberger, J. C. Garvayo.- Conjunto instrumental, Gloria Isabel Ramos

... *Lieder von einer Insel*

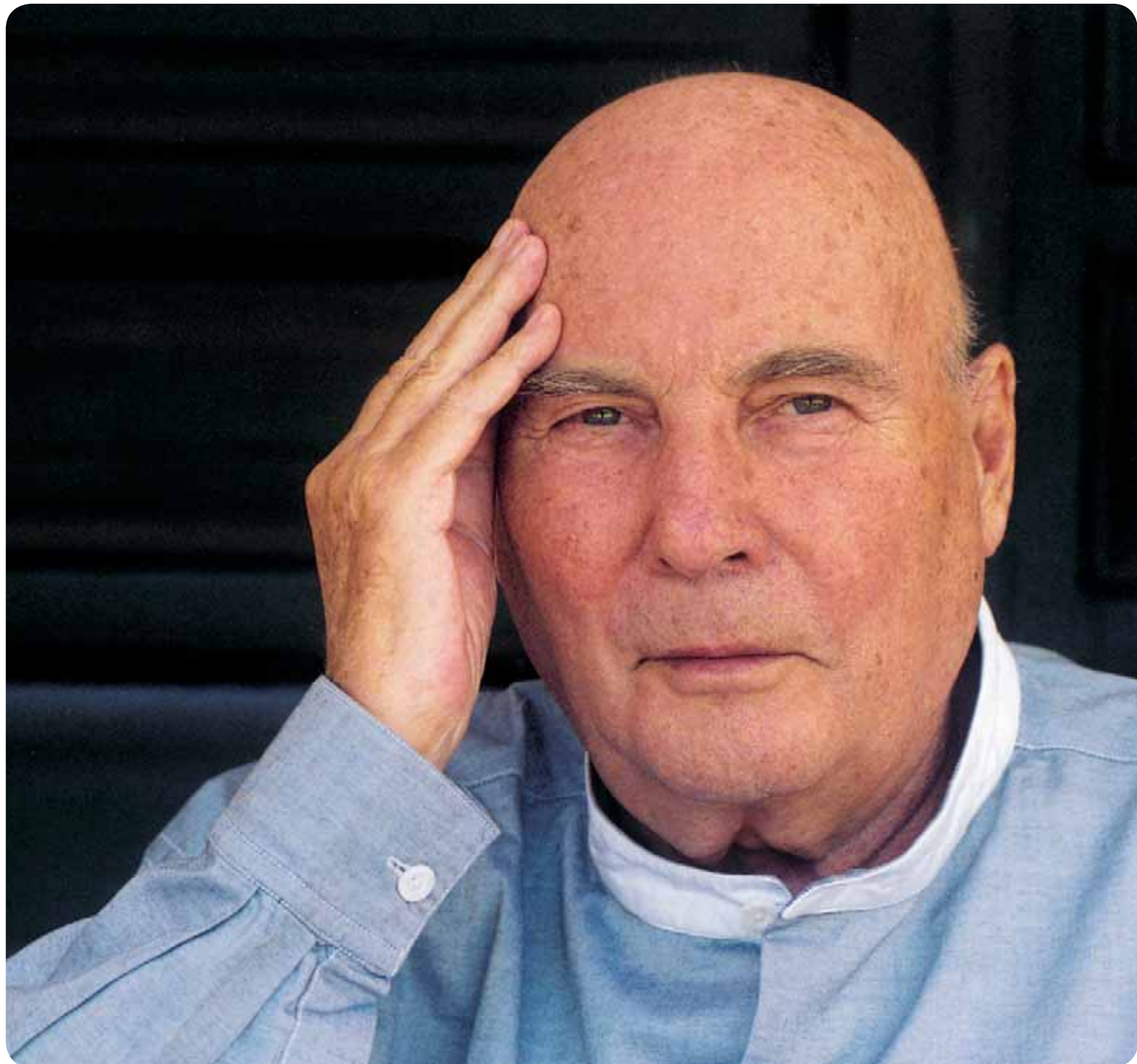
... *Orpheus Behind the Wire*

CNE, Mireia Barrera

Otros Autores:

Glanert: *Argentum et aurum*

Mahler: *Totenfeier*

George Benjamin

Bach: *Suite núm. 3, en re mayor, BWV 1068*

Haydn: *Sinfonía núm. 83, en sol menor, "La gallina"*

De Pablo: *Latidos*

Berio: *Cuatro versiones de La ritirata notturna di Madrid*

Gesualdo: *Madrigales*

El maestro alemán Hans Werner Henze fue el primer destinatario de las Cartas Blancas de la OCNE. Después de tantos años de lejanía, su música y su persona estaban despertando últimamente el mayor interés en nuestro ambiente y, así, además de la programación de algunas de sus obras en Festivales –como el de Granada– y en conciertos de temporadas regulares, se habían sucedido en poco tiempo las representaciones de sus óperas *The Bassarids* y *L'Upupa* en el Teatro Real, el encargo y estreno de una obra sinfónica por parte del Festival de Canarias, la presentación de una autobiografía en castellano... Encantado volvió Henze a Madrid en febrero de 2005 para asistir a la interpretación de hasta diez importantes obras suyas –orquestales, corales y camerísticas– programadas en el Auditorio Nacional. Como el lector puede comprobar en la ficha resumen que acompaña, Henze sugirió partituras de grandes maestros del Renacimiento –Gesualdo–, del Barroco –Bach–, del clasicismo –Haydn– y del Romanticismo tardío –Mahler– para que rodearan a su música, pero sin olvidar en este punto a sus colegas coetáneos, que estuvieron representados por Luis de Pablo, Luciano Berio y su discípulo Detlev Glanert.

Desde el principio de esta iniciativa, las Cartas Blancas de la OCNE han tenido proyección fuera del Auditorio Nacional y no se han limitado a ser una acumulación de eventos propiamente concertísticos: entidades como la Filmoteca Nacional y la Residencia de Estudiantes, principalmente, han acogido con gusto actividades paralelas y complementarias. En las jornadas dedicadas a Henze, en el Cine Doré de la Filmoteca Nacional se proyectó *Muriel*, film de Alain Resnais que incluye música del maestro alemán y, en la Residencia de Estudiantes, con la colaboración del Instituto Goethe, se desarrolló un encuentro y coloquio con Henze presentado por Javier Alfaya, acaso el filarmónico español con mayor cercanía a su música y a su persona.

El libro publicado fue coordinado por Rafael Banús, Rosario Laín y Eduardo Villar –los dos últimos han cuidado de la documentación y edición de todos los volúmenes de la colección– e incluye una amplia e imprescindible reflexión del propio Henze sobre su estética, lúcidos e informativos artículos de Javier Alfaya y José Luis Téllez sobre distintos aspectos de la personalidad creativa del maestro y las notas al programa de cada uno de los conciertos, redactadas por Justo Romero, Javier Alfaya, Alberto González Lapuente, José Luis Téllez y Jacobo Durán-Loriga. La suma da una consistente aportación a la bibliografía sobre Henze en castellano.

..... TEMPORADA 2005-2006.....

George Benjamin (1960)

Días 22, 25, 26, 27 y 29 de noviembre y 2, 3 y 4 de diciembre de 2005

REPERTORIO INTERPRETADO

Benjamin:

... *Ringed by the Flat Horizon*

ONE, Ilan Volkov

... *Sometime Voices*

... *Palimpsests*

BBC Singers.- ONE, George Benjamin

George Benjamin

... *Viola, viola*

... *At First Light*

J. Jopling, C. Bullock.- ONE Actual, George Benjamin

... *Upon Silence*

S. Bickley.- Fretwork

Otros Autores:

Stravinsky: *Cuatro estudios para orquesta*

Stravinsky: *Petrushka*

Knussen: *Concierto para violín y orquesta*

Debussy: *Nocturnos*

Boulez: *Cummings ist deer Dichter*

Gerhard: *Libra*

Goehr: *Dúos para violas*

Goehr: *Dos sonetos y una fantasía*

Messiaen: *Oiseaux exotiques*

Gough: *Birds on Fire*

Tromboncino: *3 Motetes*

Bryars: *In nomine*

Purcell: *3 Fantasías*

Purcell: *In nomine*

El carácter de libro a conservar como aproximación monográfica muy útil a un compositor de nuestro tiempo que hemos subrayado en el caso de Henze, felizmente se ha mantenido hasta ahora y, desde luego, es el caso del que la OCNE publicó unos meses después con motivo de la *Carta Blanca a George Benjamin*, desarrollada a finales del mismo año 2005, aunque en la temporada siguiente. En efecto, el libro, coordinado por David Cortés, constituye un espléndido retrato del pensamiento musical del maestro británico, con abundante material aportado por el propio Benjamin: un artículo en el que rememora su encuentro con Olivier Messiaen y la enseñanza recibida del maestro francés; una amplia entrevista mantenida con Eric Denut en la que Benjamin opina y reflexiona en general sobre su música y extensas declaraciones recogidas por David Cortés en las que nuestro músico comenta con amplitud el contenido íntegro de su Carta Blanca, esto es, en las que habla no solamente de la música suya que se escuchó en aquellos conciertos, sino de la abundante música de otros maestros que, inteligente y generosamente, incluyó Benjamin en los programas. Todo ello, más el trabajo de Paul Griffiths describiendo la evolución creativa del compositor inglés, desde su precoz inicio hasta la madurez con que entró en el siglo XXI, supone una cabal inmersión en la rica personalidad musical de George Benjamin. Pero hay más: se reproducen unos párrafos muy elogiosos que sobre su talento escribió Messiaen y nuestros musicógrafos David Cortés, Jorge Fernández Guerra, Álvaro Guibert y Jacobo Durán-Loriga apuntan cosas de mucho interés en las notas al programa de los conciertos. El libro incluye asimismo el catálogo de obras de Benjamin, una cronología y una selección discográfica.

El programa de la Carta Blanca a George Benjamin ha sido de los más variopintos e interesantes de esta serie. Solamente seis obras suyas se interpretaron, pero bien representativas por su calidad y maravillosamente rodeadas por obras de grandes clásicos del siglo XX, como Debussy, Stravinsky, Gerhard, Goehr, Messiaen, Boulez..., hasta llegar a compositores de su generación –aunque un poco mayores que él– como Oliver Knussen, Orlando Gogh y Gavin Bryars. La música de estos dos últimos, y la del propio Benjamin, dialogaba con la del renacentista Bartolomeo Tromboncino y la del maestro del barroco británico, Henry Purcell, en un fascinante concierto protagonizado por el Consort de violas da gamba Fretwork.

1. Henri Dutilleux en el ensayo de
Correspondances, septiembre de 2003

2. Henri Dutilleux y su esposa
Geneviève Joy tocando el piano

Por lo demás, aquellas jornadas –que incluyeron un Encuentro en la Residencia de Estudiantes, en el que el maestro Pons acompañó a su invitado– nos mostraron la triple faceta profesional de tan completísimo músico, pues, además de escuchar sus obras, pudimos admirar a Benjamin como director de la máxima solvencia, en uno de los conciertos de cámara, y también como pianista e improvisador puesto que, en el Cine Doré de la Filmoteca Nacional, Benjamin hizo las delicias de los asistentes al apoyar musicalmente, improvisando al piano con inusitada brillantez, la proyección de un clásico del cine mudo: *Nosferatu*, de Murnau.

..... TEMPORADA 2006-2007

Henri Dutilleux

Días 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 y 14 de mayo de 2007

REPERTORIO INTERPRETADO

Dutilleux:

... *L'Arbre des songes*

... *Correspondances*

S. Tesla, B. Hannigan.- ONE, Franck Ollu

... *Mystère de l'instant*

... *Sinfonía núm. 2, "Le double"*

ONE, Roberto Abbado

... *Preludios 2 y 3*

... *Sonata*

M. J. Jude

... *Ainsi la nuit*

Cuarteto Sine Nomine

Otros Autores:

Debussy: *La Demoiselle élue*

Ravel: *La Valse*

Liszt: *Concierto para piano y orquesta núm. 2*

Mendelssohn: *Variaciones serias*

Ohana: *Estudios de Interpretación*

Debussy: *Preludios*

Schumann: *Cuarteto núm. 2, opus 41*

Schubert: *Cuarteto "La muerte y la doncella", D 810*

La tercera Carta Blanca, en mayo de 2007, se dedicó al veterano maestro francés Henri Dutilleux (1916), compositor de muy acusada personalidad cuya propuesta musical, que nunca ha estado englobada en grupos ni tendencias, parece ganar enteros con el paso del tiempo. Para la ocasión, la OCNE importó la exposición *Ainsi Dutilleux...* del Centro de Documentación de la Música Contemporánea de Francia, muestra que pudo verse en el propio Auditorio Nacional durante aquellos días. Hubo también una conferencia de Maxime Joos, experto en la música de Dutilleux, impartida en el Salón de Actos del Auditorio Nacional, el mismo lugar en el que se ofrecieron cinco pases del documental de Michel van Zele *Henri Dutilleux, à portée de voix*.

El maestro francés sugirió algunas obras, propias y ajenas, para los cuatro programas: dos conciertos sinfónicos, uno de piano y otro de cuarteto de cuerda, y aprobó la programación resultante, sobre la que solo lamentó –con elegancia– que no se hubiera incluido una de sus obras predilectas, el *Concierto de violonchelo* que compuso

IV

*Elliot Carter en un ensayo en
el Royal Festival Hall de Londres
el 10 de febrero de 1991*

© Clive Barda/Boosey & Hawkes Collection

en 1970 para su amigo Rostropovich. Pero, ciertamente, dos obras orquestales con solista –violín y soprano, respectivamente–, otras dos puramente sinfónicas, tres pianísticas y su hermoso cuarteto de cuerda *Ainsi la nuit* representaron muy sustanciosamente a su catálogo.

En cuanto a las músicas que acompañaron a las del propio Dutilleux, son claramente agrupables. Por una parte, sus dos grandes antecesores franceses: Debussy y Ravel; por otra, grandes figuras del Romanticismo europeo: Liszt, Mendelssohn, Schumann y Schubert; y, finalmente, una escueta representación de sus colegas coetáneos: Ohana, excelente compositor que, con motivos, se sentía a la vez francés (Maurice) y español (Mauricio).

El libro que se editó, coordinado por Javier Alfaya, arranca con una amplia Introducción titulada "Apuntes para un retrato" y derivada de una entrevista de Alfaya con el propio Dutilleux, por lo que constituye un precioso material de "primera mano". Francisco Ramos y Justo Romero valoran aspectos generales de la estética de Dutilleux en sus respectivos artículos, mientras que Santiago Martín Bermúdez hace un detallado recorrido por la música orquestal del maestro francés comentando una a una sus principales obras. Siguen breves testimonios personales del aprecio de la música de Dutilleux que manifiestan tres compositores españoles del momento: Marisa Manchado, David del Puerto y Jesús Rueda. Las excelentes notas al programa de los conciertos de la Carta Blanca las firman Arturo Reverter, Juan Manuel Viana y Enrique Martínez Miura y la publicación, una vez más, se cierra con informaciones útiles: una Cronología y una Discografía selecta.

TEMPORADA 2007-2008

Elliott Carter

Días 11, 12, 13, 14, 16 y 23 de enero de 2008

REPERTORIO INTERPRETADO

Carter:

... *Anniversary*

... *Concierto para oboe*

... *Symphonia: Sum fluxae pretium spei*

N. Daniel.- ONE, Diego Masson

... *90+*

... *Retrouvailles*

... *Two Diversions*

... *Night Fantasies*

... *Sonata para piano*

... *Intermittences*

... *Caténaires*

U. Oppens

... *Quinteto para piano e instrumentos de viento*

... *Cuarteto con oboe*

... *Triple dúo*

Solistas de la ONE

... *Esprit rude / esprit doux*

... *Canon for 4*

... *A Mirror on Which to Dwell*

P. Jurado.- Plural Ensemble, Fabián Panisello

1. Elliot Carter, con Sir Michael Tippett,
mostrando el Royal Philharmonic Award
recibido en 2000

2. Sofia Gubaidulina durante la grabación
de *In tempus praesens* en febrero de 2008

Si calificábamos de veterano maestro a Henri Dutilleux, toca ahora hablar del decano de los músicos de Occidente, del más longevo compositor que ha dado la historia: el estadounidense Elliott Carter (1908). Nótese que su Carta Blanca se programó en el año de su centenario, un año, el 2008, en el que Carter disfrutó recibiendo felicitaciones de todo el mundo... y en el que no dejó de trabajar. De hecho, en ello sigue tres años después. Resultó inviable –y es bien comprensible– contar con el maestro Carter en Madrid y la OCNE optó por un modelo algo distinto de "Carta Blanca", una propuesta más concentrada pero que, por vez primera, iba a ser estrictamente monográfica. De este modo, la inmersión en Carter consistió en tres grandes obras orquestales, seis grandes obras camerísticas y siete obras que representaron su producción pianística. El recital de piano se celebró en la Residencia de Estudiantes y el segundo concierto de cámara en el Círculo de Bellas Artes, concierto que tuvo como preludio una conferencia sobre el maestro neoyorkino impartida por el compositor César Camarero. En la Residencia de Estudiantes y en el propio Auditorio Nacional se ofrecieron varios pases del documental *A Labyrinth of Time*, de Frank Scheffer.

Para la coordinación del libro se contó con Luis Gago, quien planificó un generoso volumen que, tras la "Introducción" del propio Gago, reúne cinco trabajos. El primero, de Stephen Plaistow, se nutre de conversaciones mantenidas por el musicólogo inglés con el maestro estadounidense: así pues, cabe hablar de un ensayo entre el autorretrato y el retrato. El gran pianista y tratadista musical Charles Rosen escribe sobre la "Plenitud vital y creativa" de Elliott Carter desde la doble y valiosísima experiencia del estudioso y del intérprete que ha trabajado las obras junto al compositor. El texto de David Schiff, compositor y autor de un libro sobre Carter, nos sitúa al maestro en el variopinto y vivísimo contexto de la composición musical en Estados Unidos. Por su parte, Fernando Martín Pastor y Ramón del Castillo –éste abundando en referencias concretas a obras fundamentales del catálogo de Carter– nos ofrecen distintas reflexiones acerca de la estética y de la aportación del maestro a la música de nuestro tiempo. Pero resulta de especialísimo interés la publicación –bajo el título global de "En primera persona" y en excelentes traducciones de Luis Gago– de cinco artículos del propio Elliott Carter que nos aproximan con la mayor eficacia al pensamiento musical y artístico del viejo maestro.

En las notas al programa, David Schiff comenta cada una de las obras programadas en la Carta Blanca a Elliott Carter y el libro se completa con amplias Cronología y Discografía. Admirable contribución a nuestra bibliografía sobre Carter y, más allá de eso, sobre la música actual en general.

..... TEMPORADA 2008-2009.....

Sofia Gubaidulina

Días 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 18 de enero de 2009

REPERTORIO INTERPRETADO

Gubaidulina:

... *Concierto para flauta y orquesta (... The Deceitful Face of Hope and of Despair)*

... *Poema- cuento*

... *La hora del alma (Música para mezzo, percusión y orquesta)*

N. Stutzmann, S. Bezaly, J. Guillem.- ONE, Mikhail Agrest

... *Sinfonía (Stimmen... verstummen...)*

... *Concierto para violín y orquesta (In tempus praesens)*

A.-S. Mutter.- ONE, Reinbert de Leeuw

Sofia Gubaidulina tocando el acuófono en la interpretación de En el borde del abismo en el Festival de Kuhmo (Finlandia) de 2008

... *Silenzio*

... *In Erwartung*

... *En el borde del abismo*

... *Verwandlung*

E. Moser, A. Matxain, J. Trescolí, F. Castro, J. Guillem, R. Gálvez, S. Gubaidulina, M. Tantos, R. Mascarós.- Cuarteto Sigma Project, Celli Monighetti.- Miguel Guerra

... *Trío de cuerda*

... *In croce*

... *Fata morgana: El sol danzante*

... *Der Seiltänzer*

... *De profundis*

... *Ravvedimento*

M. Rossi, C. Pozas, M. Jiménez, I. Monighetti, E. Moser, A. Maribona.- Celli Monighetti, Basilea Gitarren Ensemble

Otros Autores:

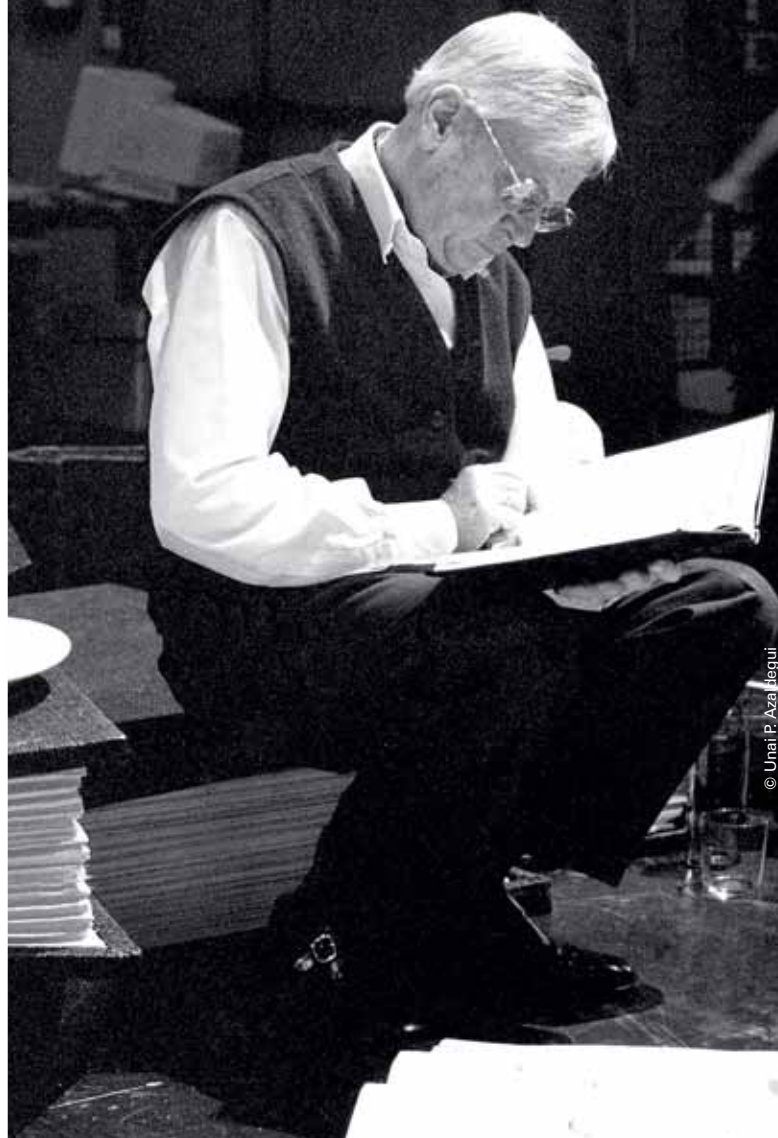
Beethoven: *Sinfonía núm. 1, en do mayor, opus 21*

Entre las personalidades más admiradas y prestigiosas de la composición actual, figura, sin duda, la compositora rusa Sofia Gubaidulina, protagonista de la quinta Carta Blanca que programaba la OCNE. Como puede verse en la ficha-resumen adjunta, la programación de esta Carta Blanca resultó ser casi monográfica, puesto que la abundante música de la compositora elegida de aquellas jornadas fue acompañada solamente por la *Primera sinfonía* de Beethoven, una obra sobre la que Sofia Gubaidulina ha manifestado: "Es una de mis obras favoritas, caracterizada por una luz interior propia".

De su producción pudimos escuchar nada menos que quince obras que comprenden desde la gran orquesta sinfónica hasta el solo, pasando por obras concertantes y las más diversas combinaciones camerísticas. De los dos programas orquestales desarrollados por la ONE, uno formaba parte de su ciclo regular de conciertos, y el otro se ofreció con carácter extraordinario: en éste se reencontró con nuestra Orquesta la excepcional violinista alemana Ann-Sophie Mutter, solista del *Concierto* de Gubaidulina. Pero aquellos programas presentaron muchas novedades, entre ellas intervenciones solistas de instrumentos "exóticos" como el bayán o el acuáfono –que tocó la propia compositora–, así como de grupos camerísticos especiales como el cuarteto de saxofones, el cuarteto de guitarras, el septeto y el octeto de violonchelos...

El libro *Carta Blanca a Sofia Gubaidulina*, incluye sendas presentaciones a cargo de Juan Carlos Marset –a la sazón director general del INAEM– y de Josep Pons y Ramón Puchades –directores, artístico y técnico, respectivamente, de la OCNE– y fue coordinado por David Cortés, quien también fue el presentador de un Encuentro con la compositora que tuvo lugar en la Residencia de Estudiantes. Se abre con un artículo del mencionado coordinador que nos introduce en los principios artísticos de la gran compositora y en los caracteres básicos de su personalidad creadora. Cortés firma igualmente los apéndices finales: una Cronología de rico contenido informativo y la consiguiente Discografía resumida. Entre uno y otros trabajos, Dorothea Redepenning nos guía en un recorrido por la trayectoria compositiva de Sofía Gubaidulina, con referencias precisas a sus obras esenciales y a planteamientos estéticos tan señalados como los de la vecindad de su música con lo religioso o su permanente aspiración a la trascendencia. Por su parte, Laurel E. Fay sitúa a Gubaidulina –a la persona y a su obra– en el contexto cultural y socio-político de la URSS posterior a Stalin, un trabajo que se extiende al devenir de los compositores soviéticos en general y a sus relaciones e integración con sus colegas de toda Europa. Siguen tres enjundiosas entrevistas con la maestra Gubaidulina, realizadas por Vera Lukomsky, que nos acercan al personaje además de darnos muchas claves

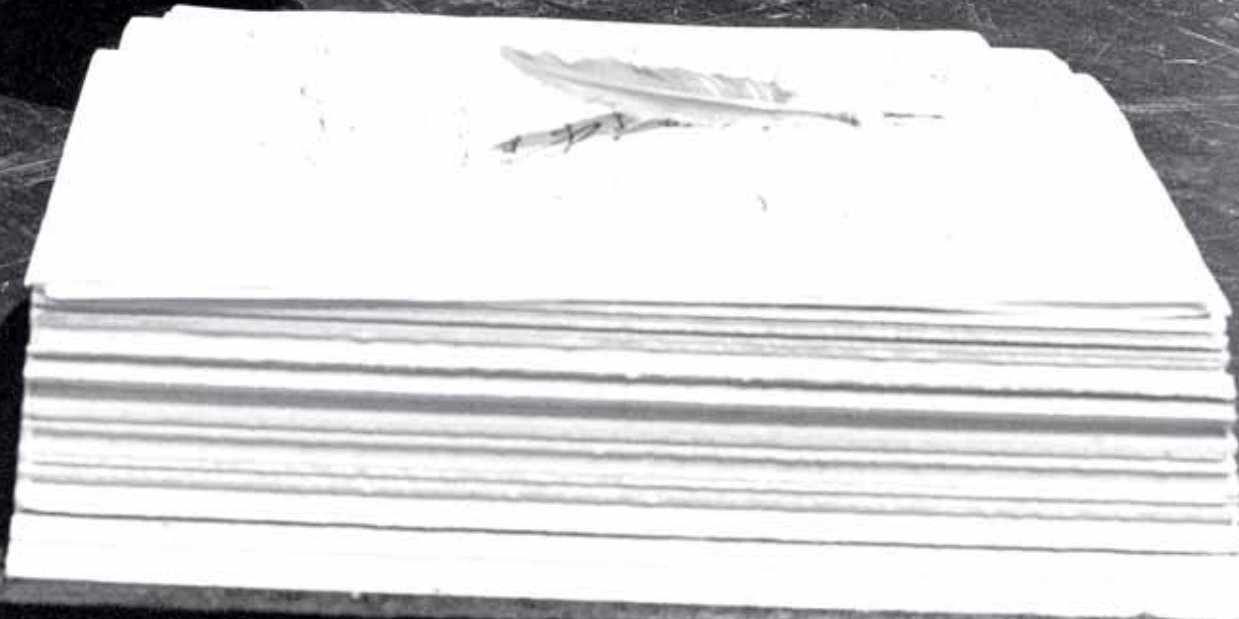
VI

© Unai P. Aza Diegui

Cristóbal Halffter durante un ensayo de la ópera Don Quijote en el Teatro Real, 2000

intelectuales y técnicas de su música. Las notas al programa –en verdad excelentes– se las reparten las dos mencionadas musicólogas: Dorothea Redepenning y Laurel E. Fay, quienes se ocupan, respectivamente, de las obras sinfónicas y camerísticas.

..... TEMPORADA 2009-2010.....

Cristóbal Halffter

Días 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de noviembre de 2009

REPERTORIO INTERPRETADO

Halffter:

... *Concierto para piano y orquesta*

... *Tiento de I tono y Batalla imperial*

N. Hodges.- ONE, Carlos Kalmar

... *Concierto para violonchelo y orquesta núm. 2 (No queda más que el silencio)*

... *De ecos y sombras*

... *Preludio para Madrid 92 (Fandango)*

A. Polo.- OCNE, Cristóbal Halffter

... *Formantes (versiones A, B y C)*

... *Ecos de un antiguo órgano*

... *El juguete olvidado*

... *Introducción, fuga y final*

... *El ser humano muere solamente cuando lo olvidan*

... *Cadencia*

... *Espacios no simultáneos*

A. Rosado y J. C. Garvayo

... *Sexteto de cuerda (Endechas para una reina de España)*

... *Cuarteto de cuerda núm. 7 (Espacio de silencio)*

C. Pozas, M. Jiménez.- Cuarteto de Leipzig

... *Canciones de Al Andalus*

... *Cuarteto de cuerda núm. 2 (Memorias)*

... *Cuarteto de cuerda núm. 4 (Con bravura y sentimiento)*

M. Pardo.- Cuarteto de Leipzig

... *Queja de un pájaro herido*

B. Altenburg

Otros Autores:

WEBERN: *Seis piezas para orquesta, opus 6*

STRAUSS: *Don Juan*

VAUGHAN WILLIAMS: *Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis*

STRAVINSKY: *Circus Polka*

BEETHOVEN: *Cuarteto de cuerda opus 135*

Dos obras puramente sinfónicas, dos grandes conciertos para solista (piano y cello, respectivamente) y orquesta, una página sinfónico-coral, tres cuartetos y el *sexteto de cuerda*, nueve obras para piano o dos pianos, un ciclo de canciones y una pieza para violonchelo solo constituyeron el amplio y brillante muestrario de la producción de

VII

© Festival de Saint-Denis/Sébastien Chambert, 2007

Cristóbal Halffter que pudimos escuchar en la Carta Blanca a él dedicada. Halffter escogió también la música para acompañar a la suya: obras de Strauss, Vaughan Williams, Stravinsky y Webern en los conciertos orquestales, más el abrumador *Cuarteto opus 135* de Beethoven en los conciertos de cámara.

Fueron dos semanas de intensa actividad en torno a la persona y a la obra de nuestro compositor pues, además de los referidos conciertos, durante aquellos días se pudo ver en el Auditorio Nacional una exposición Halffter, en la que colaboró la Paul Sacher Foundation, y se proyectó, en el Cine Doré de la Filmoteca Nacional, *Lázaro*, la segunda ópera de Cristóbal Halffter, aún no representada en España. Por otra parte, el maestro protagonizó dos jornadas de gran interés para aproximarse a sus procedimientos compositivos y a su personalidad artística: la primera fue una amplia clase magistral en la que analizó su reciente obra *De ecos y sombras*, encargo de la OCNE, que sería estrenada unos días después, bajo su dirección, en el segundo de los conciertos sinfónicos de esta Carta Blanca; la segunda, un encuentro en la Fundación Juan March en el que Cristóbal Halffter dialogó con Hermann Danuser y en el que también pudo escucharse música del maestro: la violonchelista Beate Altenburg interpretó la *Queja de un pájaro herido*.

El libro que resume todos los contenidos de esta Carta Blanca y vino a enriquecer la bibliografía sobre Cristóbal Halffter fue coordinado por Germán Gan. Tras las presentaciones a cargo de Félix Palomero y Ramón Puchades, el propio maestro aporta un extenso artículo de título bien explícito: "Ser compositor: mi experiencia". Germán Gan, buen estudioso de su obra, escribe unas "Consideraciones introductorias sobre la obra de Cristóbal Halffter", arduo trabajo que incluye multitud de referencias concretas a obras del catálogo halffteriano. El musicólogo alemán Ulrich Mosch sitúa a "La música de Cristóbal Halffter en el contexto europeo de su tiempo" y, con el *intermezzo* de un breve artículo de Antonio Garrigues Walker "Para saludar una Carta Blanca", otro experto alemán, el escritor y dramaturgo Wolfgang Haendeler, ofrece unas interesantes "Notas sobre la creación operística de Cristóbal Halffter". Como en ocasiones anteriores, se agrupan en el libro las notas al programa de los cinco conciertos, respectivamente firmadas por Álvaro Guibert, Tomás Marco, Germán Gan, Agustín Charles y el autor de este artículo, y el volumen se abrocha con los acostumbrados apéndices: textos cantados, cronología, bibliografía y discografía.

..... TEMPORADA 2010-2011.....

Osvaldo Golijov

Días 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero y 1, 3, 4, 5 y 6 de marzo de 2011

REPERTORIO INTERPRETADO

Golijov:

... *Youth Without Youth*

... *Arias y Coros de La Pasión según San Marcos*

... *Azul*

B. Da Costa, M. Hinojosa, A. Weilerstein, K. Kalhor, T. Balbastre, M. Ward-Bergeman, J. Haddad, C. Baptista, A. Brogna, J. Flower.- OCNE, Miguel Harth-Bedoya

... *The Dreams and Prayers of Isaac the Blind*

... *She Was Here*

D. Upshaw, D. Krakauer.- ONE, Leonard Slatkin

... *Yiddishbuk*

... *Mariel*

... Tekyah

... Ayre

M. Ward-Bergeman, D. Krakauer, M. Jiménez, J. Guillem.- Solistas de la ONE

Otros Autores:

MAHLER: *Sinfonía núm. 4*

WARD-BERGEMAN: *Patagonia*

Nacido en La Plata (Argentina), en el seno de una familia judía con miembros provenientes de la Europa del Este, Osvaldo Golijov es un compositor que venía a esta serie de las Cartas Blancas a representar una línea creativa muy distinta, a mostrar otra manera de vivir el hecho de la composición musical. Golijov es un músico plural, abierto a la influencia de culturas diversas, fascinado por lo popular, buscador de la máxima complicidad con sus intérpretes, tan interesado por el jazz o por Piazzolla como por los grandes clásicos europeos, amante del cine –un arte que, para él, “es, como la ópera, una cima de la civilización”–...

Para la inmersión en su música, la OCNE y el compositor diseñaron solamente tres programas, bien que de contenido casi monográfico. El primero, sinfónico-coral; el segundo, orquestal con solistas varios; el tercero, con música vocal e instrumental camerística. El total ofreció un amplio y sólido resumen de la aportación compositiva de Golijov, valores acrecentados por unas interpretaciones hondamente adecuadas, pues no en vano en la relación de los solistas intervinientes en estos conciertos figuran nombres profundamente vinculados a la carrera profesional e incluso al ámbito amistoso del maestro Golijov.

Los programas concertísticos tuvieron rico complemento con el “Encuentro con Osvaldo Golijov” moderado por Joan Anton Cararach en la Residencia de Estudiantes y con dos sesiones en la Filmoteca Española, en las que se proyectaron, respectivamente, *Tetro*, una de las películas de Coppola para la que compuso música Golijov, y *Hable con ella*, de Pedro Almodóvar, tras la cual se estableció un diálogo entre Osvaldo Golijov y su colega español Alberto Iglesias, compositor de la banda sonora de este film.

Sendos artículos de Félix Palomero y Josep Pons abren el libro *Carta Blanca a Osvaldo Golijov*, a modo de doble introducción. En la suya, el maestro Pons nos habla con indisimulado contento de la marcha de las Cartas Blancas (“ambiciosos programas de la OCNE, consolidados con la estimulante complicidad de nuestro público”), de la atractiva personalidad de Golijov y del valor del propio libro, sobre el que vaticina que “se va a convertir en la primera gran referencia en castellano dedicada al músico de La Plata”. El primer trabajo que sigue, firmado por el coordinador del libro –el crítico musical y experto en jazz Joan Anton Cararach– es una oportuna y necesaria aproximación al universo artístico de este compositor a quien, hasta entonces, no había tenido muchas oportunidades de conocer la filarmonía madrileña y española. A continuación, un buen conocedor de Golijov –Joshua Ellison– estudia los orígenes étnicos, culturales y musicales del maestro judío-argentino ejemplificando sus reflexiones con referencias a sus obras principales, mientras que la directora coral y orquestal venezolana María Guinand examina la producción coral de Golijov sobre la que vierte dos significativos adjetivos: “Múltiple y mestiza”.

Introducidos ya en el mundo musical golijoviano, se disfruta del siguiente capítulo: “Conversaciones”, en el que encontramos primeramente transcrito un diálogo del compositor con David Harrington, violinista del célebre Kronos Quartet, en torno a una obra capital de Golijov, su *Pasión según San Marcos*, presente, por supuesto, en los conciertos de su Carta Blanca. La siguiente conversación transcrita tiene más contertulios, puesto que

VIII

con Golijov platican Dawn Upshaw y John Schaefer "alrededor de Ayre": en suma, sobre su música vocal y la fascinante mixtura de textos, argumentos y tradiciones melódicas que en ella se da.

Dos pequeños textos de dos grandes artistas de nuestro tiempo, como son el cineasta Francis Ford Coppola y el cellista Yo-Yo Ma, admiradores de Golijov y compañeros de algunos de sus viajes artísticos más celebrados, dan paso a las notas al programa, firmadas por Cararach y que –habida cuenta de la cantidad y representatividad de las composiciones programadas– constituyen un espléndido acercamiento a la personalidad creadora de Osvaldo Golijov. El libro se cierra con los textos de toda la música vocal interpretada en estos conciertos y las acostumbradas cronología y discografía.

..... TEMPORADA 2011-2012.....

Joan Guinjoan

Días 29 de febrero, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 y 13 de marzo de 2012

REPERTORIO PREVISTO:

Guinjoan:

... *Música para violonchelo y orquesta*

... *Trama*

LI. Claret.- ONE, Ernest Martínez Izquierdo

... *Fanfarria*

... *Sinfonía núm. 3 (Sincrotrón Alba)*

OCNE, Josep Pons

... *Dígraf*

... *Tempo breve*

... *Jondo*

... *Verbum*

... *Tres pequeñas piezas*

... *Au revoir, Barocco*

J. Menor

... *Magma*

... *G.I.C. 1979*

... *El Diari*

... *Nexus*

... *Homenaje a Carmen Amaya*

M. Hinojosa.- Grupo instrumental de la ONE, Nacho de Paz

... *Self-Paráfrasis*

... *Passim trío*

... *Tensió*

... *Aniversari*

... *Cuarteto de cuerda núm. 1*

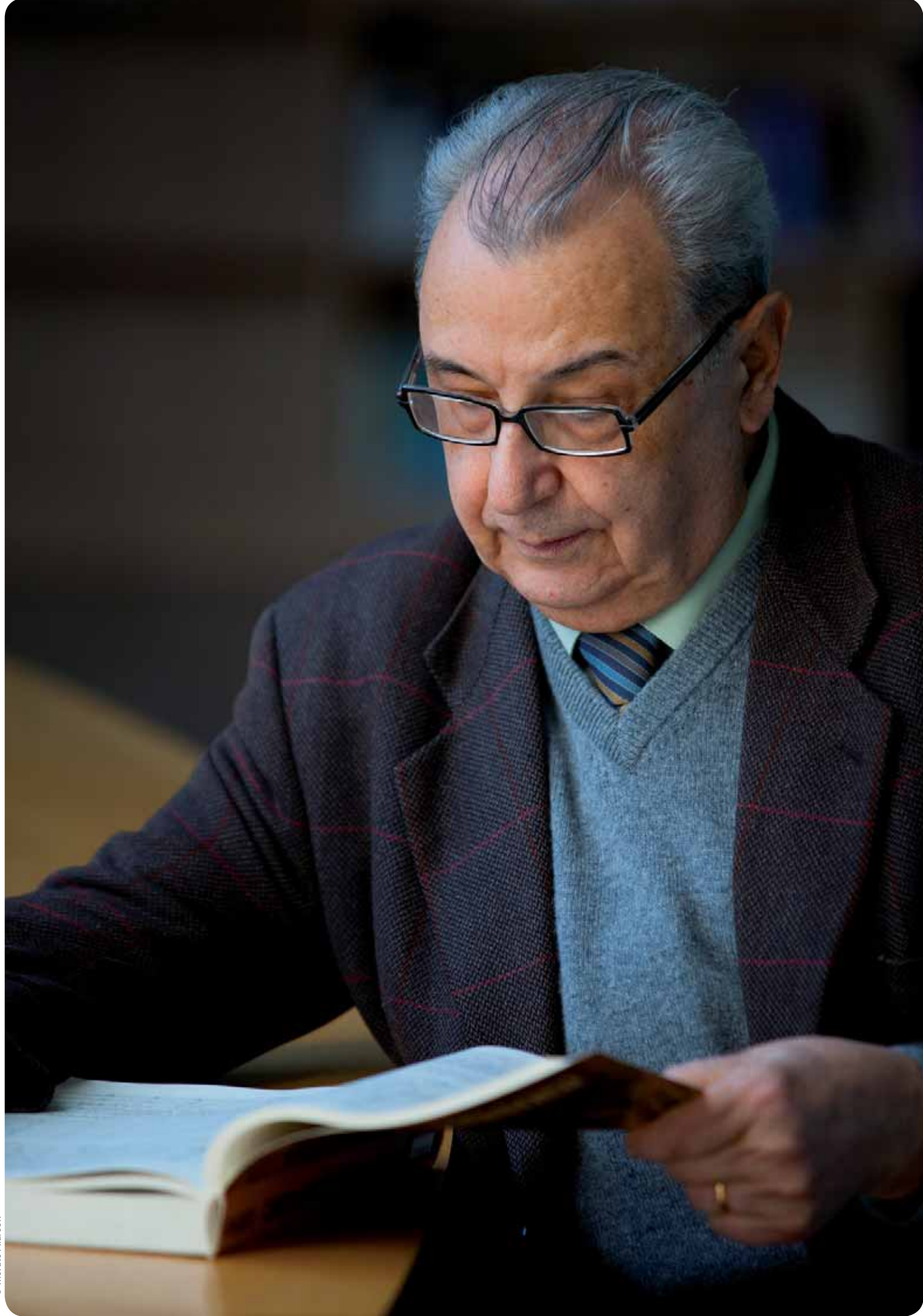
J. Menor, Solistas de la ONE, Cuarteto Brodski

Otros Autores:

RAVEL: *Alborada del gracioso*

STRAVINSKY: *El pájaro de fuego*

RAVEL: *Daphnis et Chloé*

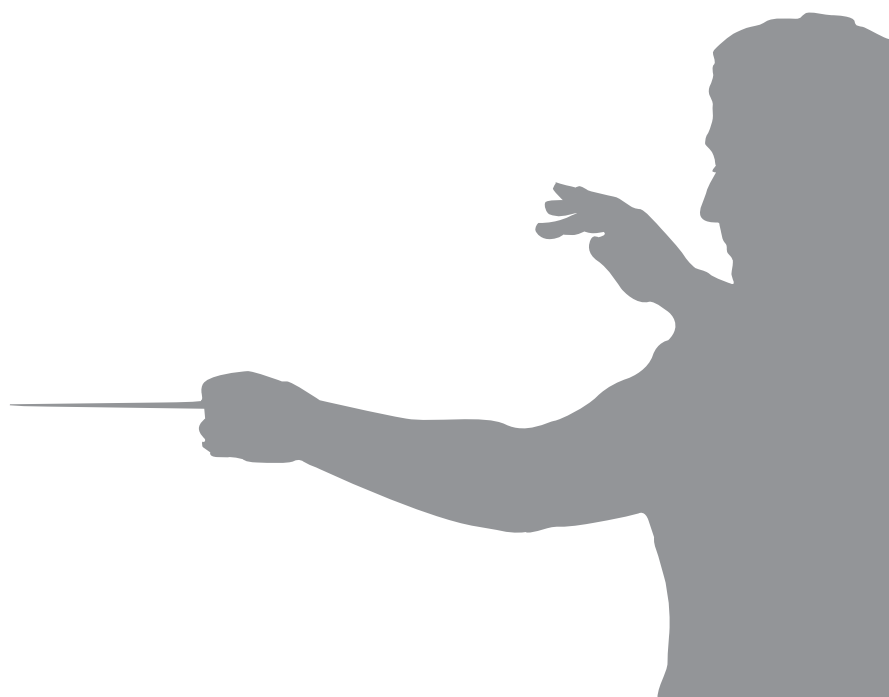

Dos conciertos sinfónicos, uno para diversas combinaciones instrumentales, otro propiamente camerístico y un recital pianístico que se llevará a cabo en la Fundación Juan March van a procurar un repaso tan amplio como significativo al catálogo de Joan Guinjoan, el maestro catalán que el 28 de noviembre de 2011 habrá celebrado su octogésimo cumpleaños. No es mal regalo éste que le ofrece la OCNE ya que, a lo largo de dos semanas, en los cinco conciertos mencionados se va a escuchar una buena parte de su música más sustancial, con el "didáctico" valor añadido de que la selección llevada a cabo por el propio compositor cubre todas las etapas de su trayectoria creadora, desde sus juveniles obras para piano hasta su reciente *Tercera sinfonía*.

El recital pianístico y los dos conciertos de cámara son de carácter monográfico, mientras que obras de Ravel y Stravinsky acompañan a las de Guinjoan en los dos programas sinfónicos. Tales maestros de la música del siglo XX forman parte, cómo no, de sus preferencias, pero acaso extraña la ausencia de alguna partitura de Schönberg en la programación general, pues a este autor dedicó Guinjoan mucho tiempo de estudio y de varias de sus obras fue intérprete avezado e incluso pionero en algún caso.

Apuntemos ahora las actividades paralelas previstas. Un Encuentro con el maestro Guinjoan en la Residencia de Estudiantes, donde habrá material audiovisual que podrá disfrutarse en monitores dispuestos al efecto. La proyección en la Filмотeca Nacional del DVD de la ópera *Gaudí*, en la producción de su estreno en el Liceo, con introducción a cargo del propio compositor y de Xavier Güell. Y una exposición preparada por la musicóloga Rosa Fernández García y montada en el Auditorio Nacional, que será visitable antes y durante los descansos de los conciertos sinfónicos.

La amplia monografía sobre Joan Guinjoan y su música que estamos preparando incluirá trabajos informativos y analíticos firmados por Álvaro Guibert, Alberto González Lapuente, Francesc Bonastre, Jorge de Persia, Rosa Fernández y José Luis García del Busto, más la recuperación de tres artículos escritos algún tiempo atrás y que nos han parecido de interés para un libro de este planteamiento: Carlos Gómez Amat, José Luis Téllez y Benjamin K. Davies son sus autores. Se incluirán asimismo testimonios personales aportados por Jean-Jacques Werner, Jordi Roch y Jaume Comellas.

Cuando en 2005 Josep Pons me propone la dirección del Coro Nacional de España, no podía imaginarme lo que iba a significar para mí a nivel personal y profesional esta experiencia única. A pesar de mi larga trayectoria en la dirección coral, nunca había dirigido el CNE hasta unos meses antes de saber que sería su titular, y era mi primer contacto con el mundo musical de Madrid.

por Mireia Barrera

El mismo día de mi presentación al Coro como titular, un cantante me preguntó: *Hola, tú eres nueva, ¿verdad? ¿Cantas de contralto o de soprano?* Era la prueba evidente de que no nos conocíamos y que tenía un largo camino que recorrer.

En seguida me di cuenta del enorme potencial que tenía ante mí: un coro de cien cantantes profesionales, algunos con trayectorias muy consolidadas, una gran variedad de tipos de voz y algunas voces de gran calidad. En ese momento el Coro tenía una media de edad muy alta, esto significaba una veteranía y un conocimiento del gran repertorio sinfónico, pero también que muchas voces ya no estuvieran en plena forma.

Toda esta amalgama sonora implicaba a la vez riqueza y complejidad. Uno de los trabajos primordiales del director de coro es unificar el color de las voces, tanto a nivel de cada cuerda como del grupo en general. Se podría comparar al equilibrio de colores que busca un pintor. Las voces más brillantes o más oscuras, es decir los extremos, hay que mezclarlas en la totalidad para conseguir un sonido regular y uniforme. En función de cada estilo, como en pintura, se buscará realzar un color más claro y un sonido más ligero, o por el contrario, un color más oscuro y un sonido denso y pastoso.

Los resultados para obtener una personalidad de sonido en un coro no son inmediatos, se consiguen a medio plazo, y hay que moldear al coro cada día, ir perfilando poco a poco pero sin pausa los elementos que configurarán el sello personal.

Para mí un coro es como un gran solista colectivo. Tiene que tener una identidad propia en todos los aspectos: sonoro, como hemos dicho, pero también psicológico y artístico, que van estrechamente relacionados. Desde la dirección se puede cohesionar psicológicamente al coro, tratar de hacer un instrumento seguro, dúctil, con muchos registros sonoros. El grupo, igual que un solo individuo, adquiere personalidades distintas en función de sus situaciones internas y externas: puede mostrarse muy sólido y crecer en calidad, o el mismo equipo humano volverse inseguro, perder calidad y no saber remontar solo.

Con el CNE trabajé todos los aspectos de esa personalidad colectiva, a través de los elementos técnicos específicos del cantante de coro profesional: actitud, concentración, implicación, texto, afinación, estilos distintos. Todo ello siempre potenciando la expresividad artística del grupo. El ensayo diario y continuado con el Coro y la gran variedad de programas que preparábamos, hacía posible ver la evolución hacia mi idea de coro.

Gracias al apoyo de la dirección técnica y artística de la OCNE, ampliamos el espacio de actuación del CNE y abrimos el Coro a la opinión pública mediante entrevistas en los medios.

Entre el 2005 y 2010 el CNE aumentó su actividad, tanto en conciertos sinfónicos de temporada con la ONE, como colaborando con otras orquestas dentro y fuera de España, y participando en festivales y ciclos consolidados españoles (Cuenca, Barcelona, San Sebastián, Santander, Valladolid, Sevilla, Málaga). El CNE encontró un espacio dentro del panorama musical español por su solvencia como gran coro sinfónico, y por su capacidad de ofrecer programas de coro reducido.

Fuera del territorio español hizo giras por Viena, Toulouse, Dresde, Bucarest y Nueva York. Actuó en el Konzerthaus de Viena con la ONE y colaboró con la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, bajo la dirección de Josep Pons. Con el maestro Rafael Frühbeck de Burgos realizó una gira con la Orquesta Filarmónica de Dresde, y hizo dos conciertos en el Lincoln Center con la Orquesta Filarmónica de Nueva York.

De todas las vivencias con el CNE quiero destacar especialmente una por su originalidad: la creación de un espectáculo de coro y danza con el CNE y Santamaría Compañía de Danza. El espectáculo se tituló *Dvořák y Janáček Danzas soñadas*. La OCNE hizo el encargo a Santamaría Compañía de Danza de dos coreografías distintas, una para cada parte del concierto. Durante el proceso de creación hubo un trabajo en común con su director, Juan Carlos Santamaría, para que música y danza se fundieran en una sola idea artística. El vestuario de la coreografía para la música de Dvořák lo diseñó el mismo Santamaría, y para la obra de Janáček, *Říkadla*, el diseño fue de Francis Montesinos. Fue la primera vez que en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional se representó un espectáculo de danza.

En la temporada 2008-2009 se crea el I Ciclo Coral bajo el título *Música coral y literatura*. El Ciclo Coral se concibe como un proyecto artístico que pretende difundir la música coral de calidad, aún muy desconocida por el gran público. Con la Sala de Cámara del Auditorio Nacional como escenario, el Ciclo Coral ofrece conciertos del CNE dirigidos por su titular y por directores invitados, y la gran novedad es que cuenta con coros profesionales de primer nivel internacional. Cada ciclo tiene una temática general como hilo conductor y se buscan las interpretaciones de referencia de los mejores coros especializados del momento, la originalidad, la calidad y la variedad de los programas.

De esta forma se pretende crear un público que vaya descubriendo la riqueza y la versatilidad del repertorio coral de todas las épocas y estilos, y ser un ciclo de referencia nacional y internacional que se distinga por su calidad y el alto nivel de sus intérpretes.

El I Ciclo Coral cuenta con tres coros excelentes: The Tallis Scholars, Choeur de Chambre Accentus y Rias Kammerchor. María Guinand (Venezuela) y Joan Company (Mallorca) son los directores invitados por el CNE.

El II Ciclo Coral (2009-2010) se titula *Música y naturaleza*. En esta ocasión contamos con el Nederlands Kamerkoor, y Josep Vila i Casañas (Barcelona) fue el director invitado.

La tercera edición del Ciclo Coral (2010-2011) lleva por título *Cantos espirituales*. Carlos Fernández Aransay y yo, ya extitular del CNE, fuimos los invitados por el CNE, y Ars Nova Copenhagen con Paul Hillier a la dirección ofrecieron un concierto dentro del ciclo.

En junio de 2010, coincidiendo con el final de mis cinco años como titular, el CNE graba, bajo el sello discográfico Decca, el disco *Música coral española*, con motivo de su 40º aniversario. Es el primer disco del Coro Nacional en solitario de su historia, y para mí es un privilegio y un regalo poder grabarlo. El CD es un compendio de diferentes autores, épocas y estilos de la música coral española, que van desde autores renacentistas como T. L. de Victoria y F. Guerrero, hasta compositores más contemporáneos como F. Mompou, X. Montsalvatge, A. García Abril o L. de Pablo, entre otros.

Finalmente, no puedo terminar sin tener un reconocimiento a todas las personas que trabajan para el Coro y la Orquesta: los responsables de producción, gerencia, documentación, archivo, auxiliares, y a la secretaría técnica del Coro con Agustín Martín, tan importante para el buen funcionamiento interno. Mi paso por el CNE no hubiera sido igual sin el apoyo de los profesionales de la administración y de la dirección artística y técnica de la OCNE. La realización de las ideas artísticas es posible si hay una estructura de soporte. Por este motivo doy las gracias a todos ellos y en especial a Josep Pons por haberme dado la oportunidad de formar parte de la historia del Coro Nacional de España.

© Rafa Martín

1. Mireia Barrera junto al maestro Josep Pons

2. Mireia Barrera durante un ensayo con el CNE, 2005

© Rafa Martín

DEL OJO DEL PINTOR AL OÍDO DEL PEQUEÑO MÚSICO.....

Las actividades educativas son una parte muy importante de nuestro proyecto. Yo siempre digo que una orquesta encima del escenario dando un concierto es poco: ¡podemos hacer mucho más! Cuando los padres de un niño hospitalizado te dicen que gracias al trabajo con los músicos, su hijo ha recuperado la sonrisa que había perdido, cualquier concierto ordinario, por exitoso que sea, se empequeñece ante el momento de felicidad del pequeño enfermo.

Siempre consideré que el acercamiento de la música a los niños y a los jóvenes debía ser una de nuestras tareas importantes, así como el desarrollo de una actividad social a través de la música. El tema era de qué forma podíamos llevarlo a cabo para que no fuera un mero entretenimiento en el que los alumnos salían de las escuelas para ir a una sala de conciertos simplemente a pasar el rato.

La visita a un museo me puso sobre la idea. Hay mucho por aprender de la gestión moderna de los museos, que han pasado en pocos años de ser meros contenedores de obras, imagen de lo estático e inamovible, a ser centros vivos de exposiciones, con propuestas de experiencias estéticas más allá de lo meramente pictórico.

Mientras visitaba una exposición vi a un grupito de niñas y niños muy pequeños, que obviamente venían con su escuela para ver la muestra. La visita que el museo les había preparado se centraba solamente en la contemplación de tres cuadros, y no incluía ninguna explicación ni sobre el pintor, su época, o la técnica usada (o al menos nada de eso era lo primordial), sino que únicamente se les pidió que fijaran su atención en la iluminación: la luz dentro del cuadro, que penetraran en él y observaran de dónde provenía y cómo ésta afectaba a todo lo allí representado.

El primero de los cuadros escogidos para esta visita infantil trataba de un amanecer, con el sol recién salido iluminando un paisaje; el segundo reflejaba una habitación donde la luz entraba en forma de rayo a través de una ventana, y el tercero era un teatro con unas bailarinas iluminadas por unas candilejas desde el suelo. Las sombras, las penumbras y los contrastes eran los elementos en los que se fijaban aquellos “retacos”. De repente percibí que en realidad lo que estaban haciendo los niños era ponerse en la misma perspectiva del ojo del pintor, en la esencia misma de la pintura, e iban sin rodeos directamente al disco duro del cuadro. Eso me llevó a pensar: ¿Cómo podemos trasladar esa misma experiencia a la música?

Me puse en contacto con Mark Withers, especialista en actividades educativas que había diseñado proyectos para varias orquestas inglesas, y con él iniciamos un plan que consistía en que músicos de nuestra orquesta y cantantes de nuestro coro se trasladaran a las escuelas para trabajar con los chavales.

A partir de alguno de los aspectos musicales seleccionados previamente de una obra de repertorio –que sería interpretada por nuestra Orquesta y Coro en concierto–, ya fueran rítmicos, melódicos, o de textura, por ejemplo, –igual que los niños de la exposición se centraron en la iluminación del cuadro– los muchachos, tutelados por nuestros músicos, inventan su propia obra, con los instrumentos de que disponen, sobre la base de una obra del repertorio.

Cada una de las piezas de cada grupo, cosidas entre sí, son interpretadas por los propios chavales en el concierto en que la OCNE ejecuta la obra de la que parte todo el proyecto.

Juanjo Grande y componentes del CNE, en un taller realizado en el teatro del Hospital Infantil Universitario "Niño Jesús", 11 de diciembre de 2008

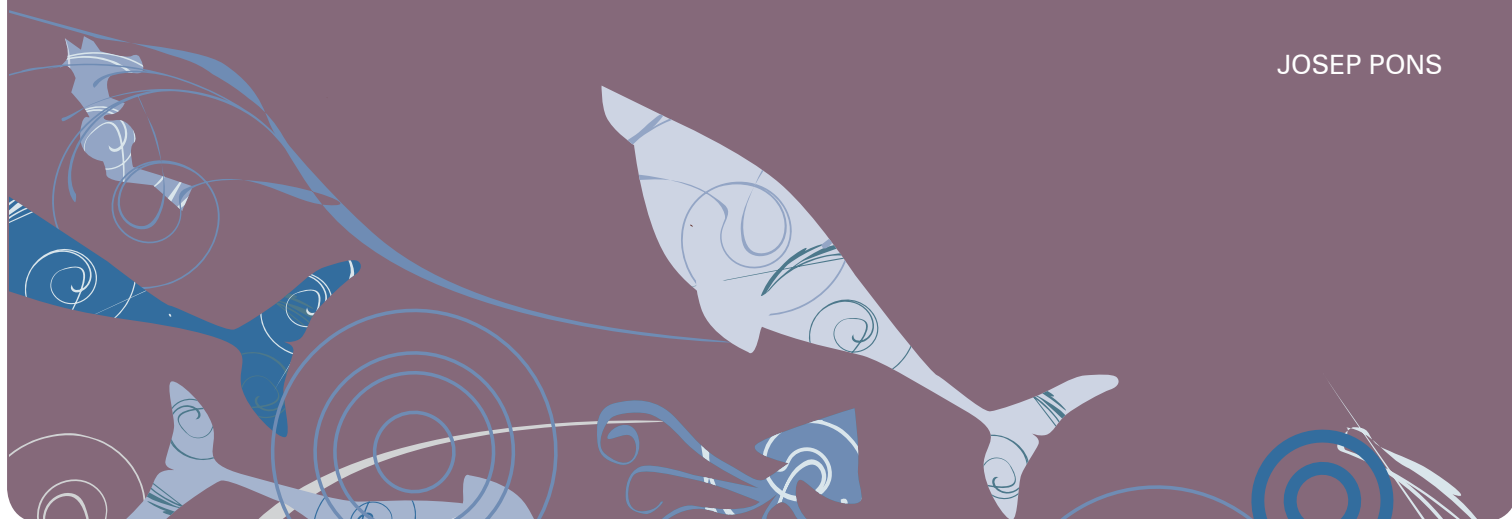
De esta manera, sin hablar prácticamente de la obra, los jóvenes en realidad habrán reflexionado mucho sobre ella, y descubrirán e identificarán en la pieza original parte de los mismos postulados que les han guiado a crear su propia composición. Se les habrá inducido a pensar en elementos esenciales de la creación, a fijarse en aspectos desde la misma perspectiva del ojo del compositor. Desde dentro, la obra les resultará familiar.

Ese ha sido pues el camino escogido, y en estos momentos son ya una treintena los planes realizados desde nuestro Departamento de Proyectos Pedagógicos que en la actualidad coordina el músico Rogelio Igualada, y diseñan y dirigen Ana Hernández Sanchiz y Juanjo Grande.

Ampliando nuestro radio de acción, a la actividad en los centros educativos, hemos añadido aspectos pedagógicos de carácter más social, con trabajos en hospitales, con la tercera edad y grupos socialmente marginados, entre otros.

Tal y como les decía al comienzo, una orquesta en el escenario dando un concierto es poco, podemos hacer más, y debemos hacer más, ¡mucho más! Por ahí va el futuro.

JOSEP PONS

MEMORIA PROYECTO EDUCATIVO. OCNE.....

La educación en materia cultural es uno de los pilares básicos del crecimiento y desarrollo humano e intelectual de la sociedad. En este sentido, es de vital importancia para las instituciones culturales el desarrollo de programas y proyectos educativos en su área de expresión, así como el establecimiento de los vínculos necesarios con el resto de áreas para fomentar todo tipo de sinergias.

El proyecto de la Orquesta y Coro Nacionales de España se inicia en el año 2004 a instancias de su director artístico y titular, el maestro Josep Pons, planteando un nuevo modelo de conciertos pedagógicos en el que se propone una implicación activa de las personas que acuden y participan de sus actividades.

ADOPTAR UN MÚSICO

"Adoptar un músico", se conforma en torno a un proceso de trabajo destinado a cumplir un doble objetivo: acercar la música sinfónica y coral a los estudiantes de Enseñanza obligatoria a través de la creación y la interpretación musical guiada por los propios profesores de la Orquesta y Coro Nacionales, así como dotar al profesorado de una serie de recursos que puedan convertirse en parte de su "repertorio pedagógico" a partir de ese momento.

El proyecto comienza con la selección del repertorio más apropiado dentro de las obras programadas en la temporada de la OCNE, atendiendo a criterios tales como los destinatarios (alumnos de Educación Primaria o Secundaria), idoneidad de los materiales temáticos y musicales, ubicación temporal acorde con el calendario escolar, etc. Una vez elegidas las obras, el director de cada proyecto diseñará la propuesta concreta y elaborará los materiales didácticos para docentes y músicos. La selección de centros participantes se realiza bajo la coordinación del CRIF "Las Acacias", mientras que los músicos presentan voluntariamente su solicitud al coordinador pedagógico de la orquesta. Cada músico es asignado a uno de los grupos, formado por alrededor de 30 alumnos.

A partir de este momento se desarrolla el proyecto de forma práctica, organizado en las siguientes fases:

- *Taller de presentación y preparación metodológica, destinado a los docentes y músicos OCNE, impartido por el director del proyecto.*
- *Visitas de los músicos OCNE a los centros educativos, acompañados del director del proyecto. Se realizan dos talleres en el aula, con un intervalo aproximado de un mes.*
- *Trabajo en el aula del docente con sus alumnos, a nivel creativo desarrollando las ideas surgidas en la sesión con los músicos, e interpretativo, mediante el ensayo de las propuestas instrumentales, vocales o coreográficas.*
- *Asistencia al ensayo general en el que la OCNE interpreta la obra original en el Auditorio Nacional.*
- *Ensayo general y concierto en el que los alumnos interpretan sus composiciones en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, con la participación de sus músicos "adoptados".*

07 Proyecto Educativo 62

Podemos confirmar que con nuestro modelo, y dentro del área de acción “Adoptar un músico”, se han llevado a cabo proyectos sobre 30 propuestas o títulos diferentes, correspondientes a 25 compositores de todas las épocas y estilos.

Si pensamos en la experiencia que cada uno de estos procesos de creación ha supuesto para sus participantes: profesores, alumnos y músicos; podemos concluir, que también la repercusión emocional que en ellos ha generado, es considerable.

Es importante transmitir a los niños y adolescentes el mensaje de que son capaces de llevar a cabo cualquier cosa que se propongan... crear música e interpretarla.

Gabriela Silencio, alumna del centro educativo Valle-Inclán de Torrejón de Ardoz, expone a la perfección lo que, probablemente, es el sentir general de muchos de los participantes:

“Soy sincera al decir que no me esperaba algo tan alucinante. Al principio no estaba muy entusiasmada, pero al ver cómo ustedes se implicaban tanto, al percibir que a cada instante pasaban a formar parte de nuestro grupo y no eran sólo simples auxiliares, mi visión del asunto fue mejorando. Lo que me esperaba era grandes músicos dando órdenes; incluso que fueran bastante serios y gruñones. Pero, aparte de lo sencillos que son, nos ayudaron muchísimo a componer nuestras piezas, fueron de gran ayuda y tuvieron una gran paciencia con nosotros”.

“Fue tan emocionante saber todo lo que éramos capaces de hacer... Gracias por enseñarnos a confiar, por enseñarnos a ser un grupo y dar el 100 por 100, porque cada esfuerzo valió la pena”.

Ana Hernández en el concierto “Alexander Nevsky”, 31 de mayo de 2011

DATOS DE PARTICIPACIÓN (1)

CURSO	PROYECTO	NIVEL EDUCATIVO/PARTICIPANTES
2004 - 2005	<i>Scherzo de la Sinfonía núm. 2</i> (L. V. Beethoven)	Primaria / 5 centros 8 profesores y 145 alumnos
	<i>El Pájaro de Fuego</i> (I. Stravinsky) <i>El Bolero</i> (M. Ravel)	Primaria / 7 centros 11 profesores y 175 alumnos
2005 - 2006	<i>Water Concerto</i> (Tan Dun)	Secundaria / 6 centros 10 profesores y 170 alumnos
	<i>Sinfonía núm. 9</i> (L. V. Beethoven)	Primaria / 5 centros 7 profesores y 120 alumnos Secundaria / 3 centros 6 profesores y 100 alumnos
	<i>El amor brujo</i> (M. de Falla)	Primaria / 4 centros 6 profesores y 112 alumnos
2006 - 2007	<i>El Cascanueces</i> (P. I. Tchaikovsky)	Primaria / 7 centros 14 profesores y 170 alumnos
	<i>La Creación</i> (F. J. Haydn)	Primaria / 7 centros 14 profesores y 170 alumnos
	<i>Historia de un soldado</i> (I. Stravinsky)	Secundaria / 4 centros 7 profesores y 120 alumnos
2007 - 2008	<i>El mandarín maravilloso</i> (B. Bartók)	Secundaria / 6 centros 11 profesores y 180 alumnos
	<i>Vers, l'Arc-en-ciel, Palma</i> (T. Takemitsu)	Primaria / 7 centros 14 profesores y 170 alumnos
	<i>Cuadros de una exposición</i> (M. Mussorgsky)	Primaria / 6 centros 12 profesores y 180 alumnos
	<i>Historia de un soldado</i> (I. Stravinsky)	Secundaria / 4 centros 7 profesores y 105 alumnos
	<i>Rikadla</i> (L. Janáček)	Primaria / 4 centros 10 profesores y 116 alumnos
2008 - 2009	<i>Danzas sinfónicas de West Side Story</i> (L. Bernstein)	Secundaria / 4 centros 8 profesores y 100 alumnos
	<i>Carmina Burana</i> (C. Orff)	Primaria / 2 centros 4 profesores y 50 alumnos
	<i>Sheherezade</i> (N. R. Korsakov)	Secundaria / 3 centros 6 profesores y 100 alumnos Primaria / 4 centros 8 profesores y 100 alumnos

(1) Datos ofrecidos por el Departamento de Enseñanzas Artísticas, Culturales y Deportivas del CRIF Las Acacias. Consejería de Educación, Comunidad de Madrid.

07 Proyecto Educativo 64

CURSO	PROYECTO	NIVEL EDUCATIVO/PARTICIPANTES
2009 - 2010	<i>Cuatro interludios marinos de Peter Grimmes</i> (B. Britten)	Secundaria / 4 centros 5 profesores y 95 alumnos
	<i>Las estaciones</i> (F. J. Haydn)	Primaria / 4 centros 8 profesores y 95 alumnos
	<i>Cuatro danzas de Estancia</i> (A. Ginastera)	Secundaria / 6 centros 10 profesores y 170 alumnos
	<i>Tangazo</i> (A. Piazzolla)	Secundaria / 4 centros 7 profesores y 107 alumnos
	<i>El castillo de Barba Azul</i> (B. Bartók)	Secundaria / 4 centros 8 profesores y 110 alumnos
2010 - 2011	<i>Estaciones Brujas</i> (Falla-Piazzolla)	Primaria/ 4 centros 8 profesores y 91 alumnos
	<i>2010, una odisea del espacio</i> (R. Strauss, J. Strauss, G. Ligeti)	Primaria y Secundaria / 4 centros 7 profesores y 98 alumnos
	<i>Músicas de aquí y de allá</i> (O. Golijov)	Secundaria / 4 centros 6 profesores y 102 alumnos
	<i>Alexander Nevsky</i> (S. Prokofiev)	Primaria y Secundaria / 4 centros 6 profesores y 112 alumnos

A estos datos, hay que añadir los referentes a los cuatro proyectos programados para la presente temporada, en base a las siguientes propuestas musicales:

- *El sombrero de tres picos*, Manuel de Falla
- *El mar*, C. Debussy
- *El pájaro de fuego*, I. Stravinsky
- *Dafnis y Cloe*, M. Ravel

Y el ambicioso proyecto en coproducción con el CNDM *Todos Creamos*, que abarcará el curso académico o temporada actual 2011-2012, implicando su producción y realización a siete instituciones diferentes. En él contamos con David del Puerto como compositor residente, y con Juanjo Grande como director.

Como siempre, estas acciones irán dirigidas a centros de Educación Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid (en total 18 centros y alrededor de 500 alumnos con sus correspondientes profesores)

ENSAYOS GENERALES OCNE.....

Desde la década de los 80, se ha mantenido la asistencia de centros de Educación Secundaria a los ensayos generales como un complemento importante de nuestras actividades, en la actualidad integrado dentro del Proyecto Educativo.

En la temporada 2010-2011 fueron 212 profesores y 4.950 alumnos los que asistieron a los 14 ensayos generales concertados; además de los 16 centros, 32 profesores y 450 alumnos que participaron en los procesos de creación de nuestros "Adoptar un músico".

En las últimas temporadas su área de impacto ha crecido, llegando a otros colectivos de la sociedad (tercera edad, colectivos en riesgo de exclusión, personas con diferentes capacidades, etc.)

Es importante destacar que esta actividad y las derivadas de su área de acción central "Adoptar un músico", están tuteladas y coordinadas conjuntamente con el Departamento de Enseñanzas Artísticas del CRIF "Las Acacias" – Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

(www.educa.madrid.org/web/crif.acacias)

MÚSICA EN ACCIÓN

El Proyecto Educativo de la OCNE tiene como propósito principal hacer que la música esté al alcance de todo el espectro de la sociedad. De hecho los colectivos que tienen más dificultades de acceso a la cultura, son precisamente los que más se pueden beneficiar de los efectos de la música. El poder de ella es inimaginable, y se trata de un vehículo ideal para dotar de voz propia a aquellas personas que la sociedad ignora.

En 2007 empiezan a desarrollarse planes específicos de trabajo con clara vocación social, dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión y a hospitales.

Las primeras actividades puestas en marcha, fueron los talleres que se realizaron con un grupo de personas sin hogar (PSH) de la Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS), durante los días 22 y 23 de abril del citado año. La propuesta musical sobre la que se trabajó fue *Historia de un soldado* de I. Stravinsky.

Evaluación realizada por Rosa Sánchez Maceda del centro educativo Cervantes, en un trabajo sobre la educación inclusiva:

Creo que Mark –Mark Withers– está muy satisfecho con este taller por uno de sus comentarios:

"para mí es mucho más fácil trabajar con ellos que con los alumnos, tienen mayor implicación en lo que hacen y son extraordinarios cuando ven que suena y que lo valoramos".

"Estoy muy emocionada, se me saltan las lágrimas recordando este taller, ha sido estupendo: parece magia y es verdad. ¡Qué poder tiene la música, y sobre todo hacer música en grupo! La música es una vía de comunicación universal muy poderosa que une a personas de distintas edades, etnias o condición social".

Este tipo de actividades se han mantenido y ampliado en años sucesivos con nuevas propuestas: en 2008 con *Hary Janos* de Z. Kodály, en esta ocasión se sumaron al grupo de RAIS otro de la fundación Tomillo, –menores de edad tutelados por la Comunidad de Madrid– 26 en total, más los propios educadores.

En 2009 se realizaron unos talleres similares inspirados en la música de Mozart.

07 Proyecto Educativo 66

Enlazando con la actividad de 2008, en el mes de mayo se iniciaron los talleres y actividades musicales en el Hospital Universitario “Niño Jesús”. Esta labor se mantendrá en el citado hospital durante 2009 y 2010. Cuartetos de cuerda, vocales y artistas destacados como la violinista Leticia Moreno, coordinados por el equipo educativo de la OCNE, han desarrollado talleres, conciertos y otro tipo de actividades que han sido muy valoradas por pacientes, familiares y personal sanitario del hospital.

Carmen Sivit, responsable de atención al paciente del Hospital Infantil “Niño Jesús”:

“Queremos daros las gracias por los talleres que habéis desarrollado en nuestro Hospital. Estas dos jornadas, no solamente han supuesto un entretenimiento para los pequeños ingresados, sino también y más importante, ha supuesto el primer contacto para alguno de ellos, con la música en directo, con los intérpretes y sus instrumentos, experiencia estamos seguros que van a recordar siempre”.

“La metodología del taller, participativo al mismo tiempo que educativo, ha conseguido que los niños siguieran el ritmo y fueran parte del grupo musical, lo que les ha concedido un carácter de protagonismo al observar que eran parte activa de lo que se estaba realizando. Todo esto, además del carácter festivo y terapéutico que supone la música para todos”.

“Quiero transmitirte que las sensaciones de los niños y padres que estuvieron presentes fueron, para muchos de ellos, de sorpresa, al ver lo que eran capaces de hacer con los instrumentos, y de emoción, mucha emoción y alegría”.

“No puedo dejar de daros las gracias por vuestra profesionalidad y la gran sensibilidad que tuvisteis al acercaros e interpretar, tanto en la UVI como en Hospital de Día de niños oncológicos, quienes debido a su delicado estado de salud no pueden acercarse a estas actividades. Gracias en su nombre y en el de sus padres”.

En 2010 hay que destacar la realización de dos proyectos, que en este caso quisimos concluir con sendos conciertos finales en Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música:

El primero, desarrollado sobre el ballet *Fuenteovejuna*, con la colaboración de la Fundación Antonio Gades y la Fundación Tomillo. En él participó un grupo de 12 mujeres de diferentes centros de atención social de la Comunidad de Madrid tutelados por Tomillo con sus correspondientes educadores.

El taller versó sobre el ballet *Fuenteovejuna* de Antonio Gades, obra de fuerte contenido social en la que se trabajó la escena de “El dolor de las mujeres”. Esta escena prácticamente resuelve la trama del ballet y pone en manos de los personajes femeninos de la obra, la fuerza motora que empuja a los pueblos en el deseo y la búsqueda de la paz y de la justicia.

El equipo educativo trabajó durante tres meses el desarrollo de habilidades sociales a través de la creación artística, y la expresión corporal y musical.

El objetivo final de esta experiencia ha sido ayudar a las participantes en la búsqueda de la confianza necesaria que les permita mejorar sus condiciones de vida.

El otro se llevó a cabo sobre la música de la película *On the Waterfront* de L. Bernstein, en colaboración con la Fundación RAIS y con la participación del Colegio Padre Manyanet. Participaron un grupo de 24 PSH, y un

1. Juanjo Grande con los participantes de RAIS y del colegio Padre Manyanet, en el concierto final del proyecto "La Ley del silencio", 20 de diciembre de 2010
2. Raúl Prieto y alumnos de educación secundaria, en un taller del proyecto "Al abordaje", marzo de 2007

07 Proyecto Educativo 68

grupo de educación secundaria de 26 alumnos; todo ello como siempre, dirigido por nuestros colaboradores del equipo educativo, y motivado y apoyado por músicos OCNE.

El grupo de alumnos participó en una jornada de sensibilización que los técnicos de la fundación RAIS realizan como parte del procedimiento de trabajo a realizar en común. También compartieron con las PSH actividades de ocio que lograron cohesionar al grupo, en beneficio de todos y consecuentemente en el del proceso de trabajo.

Recogemos en algunos epígrafes, lo que a través de cuestionarios y conversaciones evaluativas con los técnicos, han realizado los propios participantes pertenecientes a RAIS, respondiendo a cuestiones en torno al grado de satisfacción:

“Reunir a gente sin experiencia musical para hacer música, me sorprendió”.

“Me sorprendió el que en conjunto había buen nivel del ritmo y de la armonía”.

“Eché de menos no usar un instrumento en sí mismo, creando armonías, pero la experiencia fue muy positiva y me gustaría repetirla y mejorarla”.

“Valoro la forma de enseñarnos cómo componer una pieza musical, a personas muy poco instruidas en la música”.

“Valoro las buenas maneras y trato personal y colectivo de todos los músicos y trabajadores del Auditorio”.

“Valoro la forma de integrarnos con estudiantes y el buen ambiente creado”.

“Valoro sobre todo el valor humano de esta actividad”.

“Valoro, la admiración y respeto de todas las personas que nos escucharon y los aplausos que recibimos”.

De las conversaciones que se mantuvieron con todos, destacaron el buen trato recibido de los profesionales y lo maravilloso de haber sido tratados con dignidad y con cariño.

La experiencia que la OCNE ha desarrollado hasta ahora en este tipo de colectivos, nos demuestra que la participación en proyectos creativos de carácter artístico es un camino idóneo para fomentar el crecimiento personal y potenciar la autoestima del individuo.

PROYECTO ÓRGANO

Es importante destacar, que a lo largo de las temporadas 2006-07 y 2007-08 se desarrollaron 3 proyectos dirigidos por el joven organista Raúl Prieto, y que tuvieron como protagonista principal el impresionante órgano de la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música, con los sugerentes títulos de “Al abordaje” y “Abrir una senda entre un bosque de tubos”, este último realizado en dos ediciones. En ellos participaron activamente 550 alumnos de Educación Primaria y Secundaria de 9 centros, 14 profesores, y 1.200 personas de público asistente a los conciertos vinculados al proyecto, pertenecientes al Ciclo de Órgano, estos últimos llevados a cabo por los prestigiosos organistas Ludger Lohmann y Cameron Carpenter.

COLABORACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES

Además de la fructífera y duradera colaboración que se ha mantenido entre la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la OCNE, desde su Proyecto Educativo se han realizado trabajos de colaboración con otras importantes instituciones:

Concierto final en Sala de Cámara; proyecto "Alexander Nevsky", 31 de mayo de 2011

En mayo de 2007 se desarrolló El laberinto de la Música, taller realizado con 26 alumnos de Educación Primaria en el Auditorio del Museo del Centro Nacional de Arte Reina Sofía.

Esta actividad fue llevada a cabo por parte del Birmingham Contemporary Music Group –BCMG–, con la coordinación del equipo educativo de la OCNE en colaboración con el British Council y el CDMC.

Hay que destacar que era la primera actividad pedagógica que este grupo realizaba fuera del Reino Unido, el primer taller pedagógico desarrollado en el CDMC y la primera colaboración de este tipo entre estas tres instituciones.

Durante los dos primeros trimestres de 2009 se desarrolló el proyecto titulado "Arte y Música". El Museo como recurso didáctico para la educación artística.

Para esta ambiciosa propuesta educativa se aunaron los esfuerzos de tres instituciones: el Centro Regional de Innovación y Formación "Las Acacias", La Orquesta y Coro Nacionales de España y el Museo Thyssen-Bornemisza.

Se fundamentó en un trabajo interdisciplinar a través de los talleres de creación artística en los que se analizaron las analogías entre la música y la plástica. Todo ello se expuso en un concierto final en la Sala de Cámara del Auditorio. En todo este proceso participaron 6 centros de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid, 12 profesores y 154 alumnos.

CONCIERTOS DIDÁCTICOS EN FAMILIA

La OCNE dedica cada año una parte de su acción educativa a los Conciertos en Familia. Las obras programadas en ellos suelen tener un tratamiento didáctico, siendo presentadas por un narrador.

Desde el año 2003 se han efectuado con este planteamiento 10 conciertos, a estos hay que añadir el programado con el título de Invitación a la danza para el próximo 17 de marzo.

GLOSARIO.....

Área de acción: Todas y cada una de las actividades e iniciativas que engloban el Proyecto Educativo.

Área de impacto: Sector de la sociedad al que afectan las acciones educativas.

Colaboradores: Personas encargadas de la elaboración de las guías didácticas y de la dirección del proceso creativo.

Concierto pedagógico: Exposición final a modo de concierto, de todo el trabajo de creación desarrollado en base a la propuesta musical inicial.

Equipo educativo: Conjunto de personas que intervienen en la difusión, seguimiento, dirección, coordinación y realización de las acciones educativas.

LOE: Ley Orgánica de Educación.

P. E.: Proyecto Educativo

PSH: Personas sin hogar

INSTITUCIONES QUE HAN COLABORADO Y/O PARTICIPADO

CRIF “Las Acacias”: Centro Regional de Innovación y Formación, Departamento de Enseñanzas Artísticas. Dependiente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

RAIS: Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral, fundación que desarrolla proyectos dirigidos a personas en situación de exclusión severa.

Fundación Tomillo: Organización no gubernamental que trabaja para el desarrollo de la persona y para la integración social de los individuos y colectivos más vulnerables, a través de la educación, la mejora de la empleabilidad y el fortalecimiento de redes sociales.

Fundación Síndrome de Down Madrid: Entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias.

Fundación Antonio Gades: Fundación que tiene entre sus principales objetivos, velar por el mantenimiento, el cuidado y la difusión de la danza española en general, y de manera particular, del legado de Antonio Gades.

CDMC: Centro para la Difusión de la Música Contemporánea. (INAEM)

CNDM: Centro Nacional de Difusión Musical. (INAEM)

BCMG: Birmingham Contemporary Music Group.

Auditorio del Museo del Centro Nacional de Arte Reina Sofía

Museo Thyssen Bornemisza

British Council: Instituto cultural, cuya misión es difundir la lengua y cultura inglesa mediante la formación y otras actividades educativas.

Unidad de Audiovisuales del Centro de Tecnología del Espectáculo (INAEM)

1. El profesor de la ONE Jordi Navarro con alumnos del centro educativo El Carrascal de Arganda del Rey, proyecto "West Side Store", febrero de 2009

2. Concierto final en sala de cámara; proyecto "Alexander Nevsky", 31 de mayo de 2011

por Alfredo Aracil
Director del Festival América/España

EL FESTIVAL AMÉRICA-ESPAÑA: DOS EDICIONES Y UN PROYECTO.....

El Festival América-España fue una muy apreciable iniciativa de la OCNE para descubrir y difundir ante un público amplio nuestro patrimonio más cercano y tantas veces mal conocido, la música española e iberoamericana, a través de la recuperación de partituras poco frecuentes, el repaso del gran repertorio y la atención por las más recientes creaciones, investigaciones y experiencias.

Conciertos sinfónicos, corales y de cámara, encuentros, conferencias, debates y coloquios constituyeron los programas de este Festival con dos ediciones en el escenario (2007 y 2008) y una tercera que se quedó en los camerinos por los reajustes presupuestarios que, casi de la noche a la mañana, la institución se vio obligada hacer.

A comienzos de 2007 me llamó el maestro Josep Pons para hablarme de la idea y valorar conmigo la posibilidad de que me hiciera cargo de su planificación y coordinación. Nos reunimos dos días después Jesús Clavero, entonces director técnico de la OCNE, él y yo, y enseguida pasamos de las dudas y preguntas a esbozar posibilidades a medio plazo y, casi sobre la marcha, a concretar necesidades más o menos urgentes para levantar el telón en junio, tras la clausura de la temporada de abono. Ya se habían programado seis conciertos en el Auditorio Nacional, se había hablado con la Residencia de Estudiantes para celebrar allí unas mesas redondas y un concierto aún pendiente de concretar, y se había publicado un llamativo avance para difundir el proyecto. “Creemos que es nuestro deber –escribía Pons en la presentación– prestar especial atención a la música que conforma nuestro patrimonio, y queremos hacerlo de la mejor manera posible, creando un nuevo espacio a modo de Festival“. Y tras explicar que se pondrían a su disposición todos los medios de la Orquesta y el Coro, lo que permitiría un amplio abanico de combinaciones vocales e instrumentales, añadía: “El proyecto no sólo surge de la ilusión, sino también de la ambición. Creemos que su alcance debe ser lo más amplio posible, y no debe circunscribirse únicamente a los conciertos sino que ha de ser complementado con una serie de actividades extraordinarias...“.

Se trataba ahora de completar el programa de esa primera edición, empezando a imprimirle un sello que se iría desarrollando y afianzando en ediciones sucesivas. El ciclo de conciertos ya previsto se abrió el 7 de junio con un recital de órgano a cargo de Adolfo Gutiérrez Viejo; empezaba con dos autores argentinos, Alberto Ginastera y Norberto Guinaldo, y concluía con Jesús Guridi, pasando por tres de sus discípulos: Ángel Oliver, Joaquín Pildain y el propio Gutiérrez Viejo. Al día siguiente, la Orquesta Nacional, dirigida por Pons, ofrecería tres piezas de la *Iberia* de Álbéniz orquestadas por Francisco Guerrero y los *Seis Sonetos* de Toldrà recreados para violín y cuerdas por Jesús Ángel León, con él mismo como solista; en la segunda parte, con las voces de Laura Giordano, Francisca Beaumont, Ricardo Bernal y Simón Orfila, una selección de *La Fattucchiera*, de Vicenç Cuyàs, considerada por algunos como la primera ópera romántica española. Vendría después un nuevo concierto de la Orquesta, esta vez con la batuta del peruano Miguel Harth-Bedoya y presentando el estreno de *Elogio del horizonte*, de José María Sánchez-Verdú (encargo de la OCNE para la ocasión), con Joan Enric Lluna como clarinete solista; abría el programa una pieza del argentino de orígenes rumanos y establecido en Estados Unidos Osvaldo Golijov, y lo completaba la trepidante *La noche de los mayas*, del mexicano Silvestre Revueltas.

Un concierto con cuartetos de cuerda de Heitor Villa-Lobos, José Luis Turina, Ástor Piazzolla, Sánchez-Verdú y Alberto Ginastera, a cargo de destacados profesores de la Orquesta, finalmente cancelado, abría la programación de cámara y, con él, un atractivo programa de viento-madera: la *Sonatina* para quinteto de Arturo Dúo Vital más un *Trío*, un *Cuarteto* y el *Quinteto en forma de Chôros* del brasileño Heitor Villa-Lobos, a cargo de Juana Guillem,

Ramón Puchades (hoy director técnico de la OCNE), Javier Balaguer, Enrique Abargues y José Enrique Rosell. Como cierre del ciclo en el Auditorio, un monográfico Luis de Pablo dirigido por Gloria Isabel Ramos, incluyendo *Casi un espejo* y, con el Coro Nacional y la soprano Pilar Jurado, *Antigua fe*, su cantata sobre textos aztecas y mayas.

Para completar este ciclo, pensé en un recital de clausura, en la siempre acogedora Residencia de Estudiantes, con canciones de autores españoles y americanos; un recital bordado por Elena Gragera y Antón Cardó, con idas y vueltas constantes a uno y otro lado del océano: habaneras (cómo no) de Sebastián Iradier, pentagramas de los argentinos Carlos Guastavino, Juan José Castro y Pedro Sáenz para versos de Quevedo, Alberti, García Lorca, Unamuno, del mexicano Salvador Moreno para Garcilaso, Cernuda y Ramón Gaya, de Rodolfo Halffter para Sor Juana Inés de la Cruz, de Nin-Culmell para José Martí, y las *Canciones negras* de Montsalvatge. Si presentar obras de aquí y allá era ya importante, buscar aquellas en las que una y otra orilla se encontraban era, pensaba yo, la mejor forma de decir adónde queríamos llegar.

Un coloquio en el Círculo de Bellas Artes entre Emilio Casares y Victoria Eli sobre el patrimonio musical iberoamericano, moderado por José Luis García del Busto, y otro en la Residencia de Estudiantes entre Luis de Pablo y José Mª Sánchez-Verdú sobre la creación musical hoy, moderado por Tomás Marco, enmarcaron lo que probablemente fue una de las aportaciones más singulares del Festival: el primer Encuentro Iberoamericano sobre Paisajes Sonoros; una iniciativa que sobreviviría al propio Festival gracias al empeño de su coordinador, el compositor José Luis Carles, y al interés y complicidad de la Residencia de Estudiantes y la Universidad Autónoma de Madrid.

El Paisaje Sonoro es una disciplina, o una multi-disciplina, que se mueve en un ámbito de planteamientos muy abierto, desde la composición musical o la comunicación a la ecología, la contaminación acústica, el patrimonio inmaterial, la pedagogía, la geografía, la arquitectura, el urbanismo... Con el fin de intercambiar información y compartir experiencias sobre nuestra diversidad sonora, el Festival América España 2007 acogió y organizó un primer Encuentro Iberoamericano en el Auditorio Nacional de Música con conferencias, audiciones y debates durante cuatro jornadas, con la participación de Francesc Daumal, Leonardo Fiorelli, Cristina Palmese, Luis Antonio Gutiérrez Cabrero, Janete El Haouli, Ricardo Atienza, Juan-Gil López (del grupo Escoitar.org), Luis Barrie, Ramón Pelinsky, el propio José Luis Carles y quien escribe estas líneas. Fue una magnífica oportunidad para discutir, escuchar e intercambiar ideas y experiencias entre especialistas muy distintos (arquitectos, compositores, musicólogos, antropólogos, filósofos...), de procedencias diferentes (Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, España...) y dar a conocer estas cuestiones a cualquier persona interesada o curiosa. La repercusión fue notable.

Aquel primer Festival contó con la colaboración de, además del Círculo de Bellas Artes y la Residencia de Estudiantes, el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, facilitando sus equipos de sonido, y el Centro Virtual Cervantes (el brazo en Internet del Instituto Cervantes), que costeó la publicación de las actas del Encuentro sobre Paisajes Sonoros tanto en su Web como en un cuidado CD multimedia.

EL FESTIVAL DE 2008.....

El segundo Festival, programado ya con tiempo por delante y contando con las experiencias del primero, programó dos estrenos mundiales y muchas otras interesantes partituras de España y de América, conocidas y casi desconocidas, desde el Renacimiento hasta hoy, un nuevo Encuentro Iberoamericano sobre Paisajes Sonoros, en torno al agua esta vez, y un ciclo de conferencias y conciertos dedicados al Barroco en América.

Los conciertos en el Auditorio Nacional de Música formaron la columna vertebral del certamen, con estrenos de Juan José Colomer y Alicia Díaz de la Fuente (encargos de la OCNE para el Festival), recuperaciones de partituras del Barroco en América y la interpretación de importantes partituras de Tapia Colman y María Teresa Prieto estrenadas en su exilio americano y no presentadas hasta entonces en España, junto a obras célebres de Sarasate, Mompou, Granados o Ginastera y algunas menos frecuentes de Albéniz, Orbón, Guridi y otros grandes compositores.

El 19 de junio se abrió el Festival con un programa tan 'mestizo' como el que había cerrado la edición anterior: la Camerata Renacentista de Caracas, que dirige Isabel Palacios, ofreció un colorista programa de negriyas, villancicos, juguetes y mestizos en los virreinos, con obras de Juan Mathias, Tomás de Torrejón y Velasco, Sebastián Durón, Juan de Araujo, Diego de Salazar, Juan de Herrera, Alonso de Torices, José Cascante, Gaspar Fernandes, Juan García de Céspedes y un anónimo fechado en Cuzco en el siglo XVIII. Al día siguiente, la Sinfónica de Tenerife, inaugurando lo que hubiera sido la tradición de invitar cada año una orquesta al Festival, presentó bajo la dirección de Edmon Colomer un programa de obras de autores españoles y americanos del siglo XX: el madrileño José Luis Turina, el mexicano Mario Lavista, el argentino (afincado en Europa los últimos años de su vida) Alberto Ginastera y el asturiano (afincado en América tras nuestra Guerra Civil) Julián Orbón; de éste tuvimos ocasión de escuchar, con el Cuarteto Bretón como solista, el *Concerto grosso* para cuarteto de cuerda y orquesta, una pieza maestra del Neoclasicismo musical.

II FESTIVAL.
AMÉRICA ~ ESPAÑA
del 18 al 30 de junio de 2008. Auditorio Nacional de Música

Vino luego un recital homenaje a Sarasate en el centenario de su muerte, con piezas bien conocidas de Pablo Sarasate junto a interesantes muestras de otros dos grandes violinistas españoles, Joan Manén y Manuel Quiroga, a cargo de Ane Matxain, concertino de la ONE, acompañada al piano por Amaia Zipitria. Dos días después, La Grande Chapelle, que dirige Albert Recasens, ofreció un panorama de la música policoral en el Nuevo Mundo, con obras de Francisco López Capillas, Carlos Patiño, Juan Gutiérrez de Padilla, Gaspar Fernandes, Tomás de Torrejón y Velasco, Cristóbal Galán, Sebastián Durón, Juan de Araujo y una página atribuida a Blas Tardío de Guzmán.

En los dos últimos conciertos tuvimos ocasión de escuchar los dos estrenos del Festival; el primero, una pieza de Alicia Díaz de la Fuente para coro y órgano, *La noche en ti no alterna*, sobre textos del peruano Pablo de Olavide, en un ambicioso programa del organista Raúl Prieto Ramírez y el Coro Nacional de España, dirigido por su titular, Mireia Barrera. Obras para órgano solo, coro a *cappella* y coro y órgano de Jesús Guridi, Norberto Almandoz, Isaac Albéniz, Vicente Goicoechea, Juan Alfonso García, Eduardo Torres, Manuel Blancafort y Federico Mompou enmarcaron el estreno. La clausura corrió a cargo de la Orquesta Nacional de España dirigida por José Luis Temes, con un programa centrado en obras de autores españoles compuestas en el continente americano; era el caso del estreno de Juan José Colomer (*La complicidad del espectro*), valenciano residente en Los Ángeles, o del segundo Interludio de *Goyescas*, escrito por Enrique Granados en Nueva York; también fueron escritas en América el *Concierto para violín y orquesta* de Simón Tapia Colman, que contó con la participación como solista de Ara Malikian, y la *Sinfonía de la Danza Prima (Sinfonía III)* de María Teresa Prieto.

Bajo el título *El Barroco transatlántico*, tres conferencias en la Casa de América, en colaboración con el proyecto *The Hispanic Baroque* de la Universidad de Western Ontario y el Consejo de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, nos mostraron el Barroco en América como fenómeno cultural inter-continentes, la importancia y singularidad de su música, la conservación de ese patrimonio y su pervivencia, de generación en generación, en algunas comunidades hasta hoy. El profesor Juan Luis Suárez, director del proyecto, y Mikaela Vergara, coordinadora de su rama musical, abrieron el ciclo con una aproximación al pasado y presente de la cultura barroca transatlántica, incluyendo fragmentos del documental *Guardianes de un tesoro musical*, sobre comunidades indígenas que han sabido mantener vivo el legado musical barroco de las misiones; el musicólogo polaco Piotr Nawrot, profesor en Bolivia del Conservatorio Nacional de Música de La Paz, ofreció una conferencia sobre la música en la misiones jesuíticas, con especial atención a la conservada en el archivo de Indios Moxos, y cerró el ciclo el director y musicólogo peruano Aurelio Tello, afincado en México, donde dirige la Capilla Virreinal de la Nueva España, hablando sobre la música en las catedrales americanas, con una mirada particular a los villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz.

Y el segundo Encuentro Iberoamericano sobre Paisajes Sonoros se desarrolló, esta vez en la Residencia de Estudiantes, en torno al tema *Los sonidos del agua*. De nuevo un grupo de artistas, antropólogos, arquitectos, ecologistas, profesionales de la radio e historiadores provenientes de distintos países reflexionó, informó, ofreció ejemplos grabados y debatió sobre aspectos tan cercanos y diversos como, en esta ocasión, el rumor de los ríos, los glaciares, los juegos de agua en parques y jardines, el eterno ir y venir del sonido de las olas en el mar, el profundo resonar sin fin de los torrentes de montaña o las grandes cataratas, capaces de marcar acústicamente amplios territorios, los distintos ruidos de la lluvia, la cualidad especial con la que nuestros sonidos cambian en días de niebla o de nieve... Coordinados por José Luis Carles, a los nombres de buena parte de los participantes en la primera edición se unieron los de Miguel Gálvez Taroncher, José Iges, Llorenç Barber y la mexicana Lidia Camacho.

Este segundo Festival ofrecía ya unas señas de identidad más claras, se había extendido el repertorio hasta la música antigua, los programas buscaban en lo posible no sólo la suma de composiciones aisladas sino

los contactos entre España (o los españoles) y América (los americanos), y se había iniciado un programa de promoción y difusión en busca de un nuevo público entre los estudiantes, los iberoamericanos residentes en Madrid, cada vez más numerosos, y ya que nuestro repertorio no era el habitual de los aficionados, digamos, menos inquietos, un encuentro con aquellos más abiertos a conocer y disfrutar lo que está más allá de la rutina. Para ello, con la inestimable labor de Mikaela Vergara, se creó un círculo de Amigos del Festival en el que se integraron, ya en esta primera oportunidad, 38 instituciones, entre escuelas de música, conservatorios, universidades, asociaciones culturales... y a través del cual asumieron un papel activo en nuestra campaña de difusión de los programas y captación de público. Por otra parte, a los colaboradores ya citados en la primera edición se habían unido Radio Clásica (RNE), con una importante (y militante) cobertura de los conciertos y convocatorias, la Fundación Iberoamericana de las Artes, implicándose en la recuperación de algunas partituras programadas y en la promoción institucional, y The Hispanic Baroque, un ambicioso proyecto de investigación, dirigido por el profesor español Juan Luis Suárez, de la Universidad de Western Ontario, en Canadá.

EPÍLOGO.....

Y así se abordó la preparación del tercer Festival. En el libro-programa de la temporada 2008/2009 se anunciaban ya las claves de su contenido: de nuevo conciertos sinfónicos, corales y de cámara, en el Auditorio Nacional, presentando música desde el Renacimiento hasta el siglo XXI, formando la columna vertebral del programa, con especial atención ese 2009 a Isaac Albéniz, Ruperto Chapí, Francisco Tárrega y Heitor Villa-Lobos, para celebrar sus aniversarios, y a una figura tanto de la interpretación como de la musicología, Bruno Turner, nombre capital en la recuperación de nuestra polifonía del Renacimiento y primer Barroco. El III Festival América-España nos anunciaba, un año más, conferencias y coloquios sobre músicas y otros aspectos relevantes recogidos en los conciertos o reflejados en ellos, y un nuevo Encuentro Iberoamericano sobre Paisajes Sonoros, el tercero, con la presencia de importantes especialistas.

Todo con la ayuda y participación de un número creciente de instituciones y amigos, comprometidos con la iniciativa. Me constan las dificultades presupuestarias a las que se tuvo que enfrentar la OCNE en los meses finales de 2008 y estoy seguro de lo difícil que tuvo que ser para sus responsables, con el maestro Pons en primer lugar, tener que prescindir de proyectos que ellos mismos habían imaginado y con los que se sentían tan identificados. Ahí quedan, al menos, las grabaciones de todos los conciertos en sus archivos, los resúmenes en Internet de los encuentros, conferencias y coloquios, el buen recuerdo de los asistentes y la sensación de que esa idea, primero, y proyecto, después, era posible y el camino quedaba abierto.

por **Rafael Banús**
Crítico musical

Creada en el año 2004, la serie Septiembre Sinfónico pretende acercar el mundo de la música a todos los públicos, con unos programas de pre-temporada de carácter popular en los que atiende a géneros habitualmente alejados de sus ciclos de abono, como pueden ser el jazz, el flamenco o el bolero. La ONE ha buscado también, en la medida de lo posible, salir de su sede habitual en el Auditorio Nacional en busca de nuevas instalaciones como el antiguo Matadero de Madrid, reconvertido en un espacio cultural.

El primer concierto, el 10 de septiembre, fue una *Noche rusa* dirigida por Vasily Petrenko, en la que pudieron escucharse piezas tan conocidas como la *Danza del sable* de Khachaturian, la *Obertura de Ruslán y Ludmila* de Glinka o la *Noche en el Monte Pelado* de Mussorgsky. Le siguió, una semana más tarde, un encuentro entre Chano Domínguez y Lluís Vidal en el que se combinaban el flamenco, el jazz y arreglos de piezas clásicas españolas. Al año siguiente, después de una *Noche americana* dirigida por Rubén Gimeno y con Rosa Torres-Pardo como solista de piano en la *Rhapsody in Blue* de Gershwin, se produjo uno de los momentos más mediáticos de la ONE con la actuación de Ana Belén y Miguel Ríos en las canciones de Kurt Weill. El impacto se mantendría en 2006 con The Swingle Singers y sus adaptaciones de temas de The Beatles tan famosos como *Blackbird* o *Yesterday*, combinados con la *Sinfonía* que el compositor italiano Luciano Berio escribió expresamente para la agrupación coral inglesa. En este caso le siguió una *Noche argentina* invadida por el tango y con el inconfundible sonido del bandoneón de Rodolfo Mederos.

La ONE se trasladó al Matadero de Madrid en septiembre de 2007 para un concierto al aire libre con exhibición de fuegos artificiales y una *Noche de boleros* que volvió a reunir a cantantes de tanto “gancho” entre el público como Pasión Vega, Miguel Poveda, María de Medeiros, Carmen París o Sergio Dalma, que pusieron su personalísimo sello a las melodías eternas de Armando Manzanero o Agustín Lara, entre las que no faltaron *Toda una vida*, *Sabor a mí*, *Esta tarde vi llover*, *Tú me acostumbraste* o *Noche de ronda*. Otra fecha histórica –recogida por las cámaras de televisión– fue la del 6 de septiembre de 2008, con la presencia de la estrella china del piano Lang Lang en el *Concierto núm. 1* de Chaikovsky, en un programa dedicado al compositor ruso que se completó con la *Quinta sinfonía*. Aquel año hubo también un *Encuentro con Tomatito* donde pudo escucharse su *Sonata suite*, que sería también llevada al disco.

De nuevo en el Auditorio Nacional, el mes de septiembre de 2009 acogió una velada dedicada a la *Música para ballet*, en la que sonaron, entre otras, fragmentos de *Cascanueces* y *El lago de los cisnes* de Chaikovsky junto a *Estancia* de Ginastera o *Romeo y Julieta* de Prokofiev, y otra de coros y oberturas de ópera, con participación del CNE.

Las últimas ediciones del Septiembre Sinfónico han tenido una fuerte vinculación con el planteamiento temático de las temporadas. Así, en septiembre de 2010 hubo dos conciertos dedicados al Séptimo Arte, en el primero de los cuales sonaron partituras cinematográficas tan señaladas como *Amarcord* de Nino Rota, *Psicosis* o *Vértigo* de Bernard Herrmann, o de los españoles Alberto Iglesias (*Volver*) y Roque Baños (*Alatriste*), y el segundo estuvo dedicado a un maestro como John Williams (*La guerra de las galaxias*, *E.T.*, *En busca del arca perdida*...). Y, en 2011, como prólogo a París 1900, se preparó un programa en torno al orientalismo, que por indisposición de Josep Pons estuvo asumido por el joven director alemán David Afkham, uno de los más prometedores valores de la nueva generación.

*por José Luis
Pérez de Arteaga
Musicólogo y
comentarista de Radio
Nacional*

“La relación con los compositores es siempre curiosa. Hay compositores que te llenan de energía compleja. Hay compositores que te vampirizan la energía. Hay compositores en los que la comprensión es al momento. Hay compositores que no llegas a entenderlos nunca. Mahler, como en el caso de Mozart, en lo que a mí se refiere, fueron muy rápidos. Mahler es un autor que me ha entrado enseguida, de manera muy natural, tanto por su mundo armónico, como por la limpieza instrumental de líneas de su música. Por muchas cuestiones me entraba enseguida. Y también por el hecho de que tenga tantas veces la duda dentro de su propia música, no sabes qué camino seguirá después. Y esas son cosas que forman parte de mi personalidad”. (Josep Pons, en entrevista realizada el 16 de noviembre de 2010 para la Universal Edition y la Sociedad Gustav Mahler, Viena)¹

Ya se ha señalado en varias ocasiones: la no larga vida de Gustav Mahler, 51 años, hace que en el calendario de las conmemoraciones coincidan en sucesión los aniversarios del nacimiento (1860) y de la muerte (1911). En 2010, por tanto, se cumplieron los 150 años transcurridos desde su venida al mundo y en el 2011 los 100 pasados desde su muerte. Y mucho ha cambiado la situación musical desde que hace poco más de media centuria empezaran a cumplirse los primeros de dichos aniversarios.

La conmemoración del centenario del artista en 1960, centrada –sobre todo– en las dos ciudades, Viena y Nueva York, en las que Mahler había ejercido sus dos últimas grandes titularidades musicales, reactivó el interés internacional en la figura del compositor, medio olvidado tras dos guerras mundiales, de forma paulatina. Incluso en España comenzó la impagable labor casi pionera de Federico Sopeña –el único antecedente parigual en entusiasmo había sido Felipe Pedrell, eso sí, a principios del siglo XX, ¡y en vida del propio Mahler!–, con su librito, todavía hoy tan valioso, *Introducción a Mahler*. Cuando ahora, medio siglo después, hemos llegado a la celebración del sesquicentenario, la situación ha variado tan radicalmente que hasta el propio músico, que siempre creyó en su éxito “a futuris”, se asombraría ante el hecho de ser uno de los creadores más difundidos de la historia.

En la entrevista prenotada, señala Josep Pons: *“No se empieza a normalizar la vida sinfónica española hasta principios del siglo XX, y la música a la alemana tiene más dificultad en llegar, entra muchísimo mejor la música francesa, con Ravel y Debussy, e incluso Stravinsky, y es curioso, porque el mismo Stravinsky entra con mucha más facilidad que Brahms. La música de Mahler llega mucho más tardíamente, y hay que esperar a los conciertos de la Orquesta Nacional en los años 50, con importantes directores invitados que nos traen algunos Mahler casi por primera vez. Y es la Orquesta Nacional la primera que, en España, diseña un ciclo Mahler completo, y ya estamos hablando de los años 70. Es un compositor que ha llegado muy tarde a la vida musical española”.*

¹ La entrevista puede verse completa en la Web de Universal Edition, a través del siguiente link: <http://mahler.universaledition.com/josep-pons-on-mahler/>

Y efectivamente: durante las temporadas 1971-72 y 1972-73, o sea, comenzando apenas diez años después del centenario, la Orquesta Nacional de España programó, de la mano de Rafael Frühbeck de Burgos, el ciclo completo de las sinfonías, en serie tan trascendental y adelantada como contestada en ciertas instancias por el público y parte de la crítica. Varias de las obras recibieron entonces su primera interpretación española, entre ellas la *Sexta sinfonía* –inolvidable traducción de Antal Dorati–, la *Novena* –con el entonces jovencísimo Michael Tilson Thomas–, la *Décima* en la “versión ejecutable” de Deryck Cooke –con otro entonces joven maestro, Eliahu Inbal–, y desde luego las imponentes *Segunda* y *Octava* con el mismo Frühbeck como oficiante, aunque esta última ya había conocido su estreno entre nosotros con la Nacional y su titular en el Festival de Granada. Una feliz e inesperada consecuencia política hizo que el inicio del ciclo coincidiera con la designación de Federico Sopeña como Comisario General de la Música del entonces Ministerio de Educación y Ciencia, lo que permitió que los conciertos fueran complementados con coloquios, conferencias, algunas publicaciones y, desde luego, las notas del musicólogo en los programas de mano.

Casi cuatro décadas después de aquel revelador ciclo de los 70, la Orquesta y Coro Nacionales –coro que “nace”, de la mano de su fundadora, Lola Rodríguez de Aragón, precisamente con la *Sinfonía “Resurrección”*, entonces con denominación de Coro de la Escuela Superior de Canto–, más legitimados que ninguna otra institución para hacerlo, han repetido su incursión mahleriana, repartida ahora en tres campañas, hasta la 2011-12. Mahler, eso sí, ha pasado de ser novedad inesperada para el público a reclamo de fidelidades masivas –hasta se ha llegado a decir en los últimos tiempos que se programa demasiado–, y para la propia orquesta se ha ido desde la calificación de compleja música por descubrir a compañero de viaje (“camarada errante”) habitual y querido. La Nacional ha vuelto pues a “su” Mahler con todas las de la ley, y de la mano de quien ha sido su renovador titular ya en el siglo XXI, Josep Pons.

Los “Aniversarios Mahler” de 2009-2012 se han repartido a lo largo de tres campañas. En la primera, 2009-2010, se interpretaron las *Sinfonías* núm. 2 “*Resurrección*” –los días 2 al 4 de octubre de 2009–, cuatro *Lieder* del ciclo “*Des Knaben Wunderhorn*” –5 a 7 de febrero de 2010– y la *Sinfonía* núm. 9 –conciertos del 4 al 6 de junio de 2010–; la segunda campaña, 2010-2011, se abrió con la *Sinfonía* núm. 6 “*Trágica*” –28 a 30 de enero de 2011–, incluyó el primer movimiento, *Andante-Adagio*, de la *Sinfonía* núm. 10 –17, 18 y 19 de diciembre de 2010–, contó con la *Cuarta sinfonía* (aunque fuera de las conmemoraciones mahlerianas)², la *Quinta* –1 a 3 de abril de 2011–, y se cerró con la *Sinfonía* núm. 3 –días 3, 4 y 5 de junio de 2011–; y en esta última temporada, 2011-2012, se ha programado la cantata *Das klagende Lied* (que no fue incluida en el primer ciclo Mahler de la Orquesta y Coro Nacionales, 1970-72), interpretada los días 12 a 14 de noviembre de 2010 con dirección de Andreas Spering, más las *Sinfonías* primera con los *Kindertotenlieder* –17 a 19 de febrero de 2010, con dirección de Nicola Luisotti–, *Das Lied von der Erde* (La canción de la tierra) –13, 14 y 15 de abril de 2012–, la *Sinfonía* núm. 7 –20 a 21 de abril, con dirección de James Conlon– y, cerrando la serie, los días 1, 2 y 3 de junio, la *Sinfonía* núm. 8 “*De los mil*”, precisamente la obra que en 1970 abrió el primer ciclo de la Nacional, entonces de la mano de quien hoy es su director emérito, Rafael Frühbeck de Burgos.

Señalemos que, aunque en el ciclo actual no se ha brindado interpretación completa de la *Décima sinfonía*, en su versión “ejecutable” en cinco movimientos, la obra sí había sido interpretada previamente por la Nacional

² Formaba parte del ciclo Carta Blanca a Osvoldo Golijov y fue dirigida por Leonard Slatkin.

Gustav Mahler en el Museo del
Teatro Austriaco (ca. 1907)

y Josep Pons. El 10 de diciembre de 2004 la *Décima* de Mahler en versión Cooke –ya en la revisión de 1974 del tratadista inglés– quedó entronizada en la ONE en particular y entre el público madrileño en general, ya que ese día se brindó dos veces (!), seguidas (!!), a las 19:30 en interpretación del nuevo titular Josep Pons y a las 22:30 en un concierto de la Universidad Complutense con la Sinfónica de la Radio de Baden-Baden dirigida por su titular, Michael Gielen. De hecho, en el espacio entre los dos conciertos, el veterano maestro austríaco, con su español de acento bonaerense, se acercó a conversar con Pons sobre la edición de Cooke y la duración de su lectura de la obra. Ambos estuvieron de acuerdo en una cosa: pocas veces, si es que alguna, habría acaecido que la partitura se interpretara dos veces en el mismo día y la misma sala por orquestas y directores distintos. El tiempo de la *Décima* había llegado.

En conjunto, salvadas las excepciones indicadas de los maestros Spering, Slatkin, Luisotti y Conlon, todo el ciclo ha sido dirigido por Josep Pons, al que vamos a dejarle la última palabra, en unas de sus más interesantes aportaciones a la precitada entrevista de la Sociedad Gustav Mahler:

“[Las indicaciones de Mahler en sus partituras] ayudan mucho, muchísimo, en la interpretación. Claro, Mahler tenía las herramientas del compositor, pero conocía muy bien las del director, que son formas de pensar diferentes. Se puede decir que el ojo del compositor es diferente del ojo del director, pero es que él tenía también ese ojo del director. Sus consejos son muy sabios. A veces las instrucciones que él da, como ‘marca esto a 4, y esto a 3’, no son siempre para seguirlas al pie de la letra, porque a lo mejor a ti te resulta más cómodo hacerlo a 1 en vez de a 3, pero sí que da la clave de qué carácter quiere y qué ‘tempo’ es el que desea, y qué es lo que debe oírse con claridad dentro de la orquesta. Y en esto sí que hay momentos geniales, porque él sabe perfectamente qué sentirá el director cuándo pase por allí, por ese pasaje, y él advierte: ‘Aquí no corras’, porque él anticipa qué puede haber un exceso de emoción y que el ‘tempo’ se vaya, o al contrario. ‘Mantén el tempo y no hagas un ralletando’. Es como si él conociera las tentaciones del director y es como si te estuviera diciendo al oído: ‘Cuidado aquí.’ Es muy útil para saber qué pensaba él de su música”.

En los últimos años, la ONE ha incrementado su presencia en los principales auditorios tanto nacionales como internacionales, bien sea en acontecimientos puntuales como en ciclos de conciertos o festivales.

por Rafael Banús
Crítico musical

Así, dentro de la actividad realizada en nuestro país podemos señalar su presencia en series como el Cicle de Compositors del Segle XX del Palau de la Música de Valencia (2004), el Festival de Música Española de Cádiz (2009), dentro del centenario de Isaac Albéniz, con un concierto en el Gran Teatro Falla; el Festival de Otoño de Jaén (2004); el Festival de Música Contemporánea de Alicante, con la inauguración de la Sala Sinfónica del Auditorio de la Diputación (2011); el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda (2006), el Auditorio de la Unión Musical de Liria (2003), el Teatro Calderón de Valladolid (2006), el Auditorio Maestro Padilla de Almería (2007), el Auditorio de Castellón (28 de abril de 2011); y, por supuesto, en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, con sendas actuaciones en el Palacio de Carlos V (2004 y 2006); en la Sala Argenta, dentro del Festival Internacional de Santander (2006), en el Auditorio Odón Alonso del Centro Cultural Palacio de la Audiencia, dentro del Otoño Musical Soriano (2009 y 2010), el Auditorio Kursaal de San Sebastián, dentro de la Quincena Musical Donostiarra (2005, 2008 y 2010).

Josep Pons dirigiendo a la OCNE en el concierto inaugural de la XLV Semana de Música Religiosa de Cuenca, 7 de abril de 2006

11 Giras y festivales 86

La ONE también ha estado presente en fechas históricas como el XXV aniversario de la promulgación de la Constitución Española, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla (13 de diciembre de 2003), el concierto homenaje a Antón García Abril en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza (11 de noviembre de 2004), la inauguración del Auditorio Ciudad de León (2006), el concierto del día de Navarra en el Baluarte de Pamplona (3 de diciembre de 2006), el centenario de Miguel Hernández en el Gran Teatro de Elche (9 de enero de 2010), la inauguración de las nuevas instalaciones del Ateneo Musical y de Enseñanza de la Banda Primitiva de Liria (29 de abril de 2011), el *Réquiem* de György Ligeti en el 60º aniversario del final de la II Guerra Mundial (22 de agosto de 2005) y la versión de concierto de *Las golondrinas* en el centenario de José Mª Usandizaga (22 de agosto de 2009), ambos en San Sebastián; el concierto inaugural de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, en el Teatro-Auditorio (7 de abril de 2006). Hay que señalar también su presencia ininterrumpida en L'Auditori de Barcelona, dentro de la temporada de abono de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (2004-2008).

En el plano internacional, hay que destacar principalmente la gira de seis conciertos que, entre el 15 y el 22 de abril de 2010, efectuó la ONE por Alemania, visitando varias de las salas sinfónicas más emblemáticas de uno de los países con una mayor tradición musical de Europa (en algunas de las cuales ya habían actuado en una anterior gira en 2007). Las ciudades escogidas fueron Berlín (Philharmonie), Frankfurt (Alte Oper), Friedrichshafen (Graf Zeppelin Haus), Colonia (Philharmonie), Düsseldorf (Tonhalle) y, por último, Wilhelmshaven (Stadthalle im Jadezentrum), en las que la orquesta ofreció el *Concierto para dos pianos y orquesta*, de Joan Albert Amargós, subtítulo *Paisajes sonoros de España* –obra encargo de la OCNE, estrenada en el Auditorio Nacional inmediatamente antes de emprender la gira, con las mismas solistas, las hermanas Katia y Marielle Labèque–, las danzas del ballet *Estancia* de Ginastera, *Tangazo* de Piazzolla, el *Bolero* de Ravel e *Iberia* de Debussy.

Otras importantes salidas de la ONE han sido sus giras a China, en diciembre de 2007, con actuaciones en el Concert Hall de Pekín o en el Oriental Arts Centre de Shanghai, entre otros lugares; a Inglaterra, en mayo de 2009, con conciertos en el Cadogan Hall de Londres o el Symphony Hall de Birmingham; a México, con su participación en el Teatro Juárez de Guanajuato, dentro del renombrado Festival Cervantino, así como en el Palacio de Bellas Artes y la Sala Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma de la metrópoli azteca (octubre de 2005); a Viena, en cuyo histórico Konzerthaus interpretó *La vida breve* de Falla con el Coro Nacional, que ofreció un concierto en la Votivkirche (marzo de 2007); o a Praga, en septiembre de 2009, en la no menos afamada Sala Dvořák del Rudolfinum de la capital checa.

11 Giras y festivales 87

© Fernando Marcos

1. Fotografía del concierto *Música para unos fuegos artificiales* interpretado por la ONE en su ciclo *Septiembre Sinfónico* el 8 de septiembre de 2007. Matadero Madrid

2., 3. y 4. Fotografías del concierto *Noche Tchaikovsky* con Lang Lang celebrado el 6 de septiembre de 2008. Matadero Madrid

5. La ONE de gira en el Teatro Juárez de Guanajuato. Festival Internacional Cervantino. 16 de octubre de 2005

© Fernando Marcos

Los Documentos de la Orquesta y Coro Nacionales de España (DOC) nacieron en 2006 como un vehículo para dar a conocer al mayor número de aficionados e instituciones musicales, tanto nacionales como internacionales, todas las actividades de nuestro conjunto y ofrecer una mayor difusión de las mismas. Desde entonces la publicación, de carácter gratuito y aparición trimestral, ha pasado de ser una sencilla publicación informativa en ocho páginas, con formato de periódico y fotografías en blanco y negro, a convertirse en una pequeña revista de dieciséis páginas a todo color, lo que la hace mucho más atractiva para los lectores (a cuyo contenido, además, se puede acceder a través de la página Web de la orquesta), que ya es un instrumento indispensable dentro de la vida de la OCNE.

*por Rafael Banús
Editor de la revista DOC*

La portada suele ser una sugerente invitación al viaje musical que la OCNE va a presentar en los tres meses siguientes. Así, la pintura *Puente sobre un estanque de nenúfares* de Claude Monet nos proponen adentrarnos en la atmósfera de París 1900.

La revista se abre con un capítulo de temas destacados, el último de los cuales, por ejemplo, hacía referencia a los 40 años del Coro Nacional de España, pero donde se han tratado temas como giras, grabaciones, etc. Uno de los apartados que se han visto más considerablemente ampliados con el tiempo es el de los *Perfiles*, pequeños retratos, que pretenden alejarse de la ficha biográfica al uso, de los intérpretes más relevantes, tanto artistas consagrados como jóvenes valores instrumentales, del canto o la batuta, señalando en algunos casos su posible vinculación con la OCNE.

Portadas de la revista
trimestral DOC
correspondientes a los
Nº: 11, 12, 13 y 17

A continuación viene el *Dossier*, en el que suelen intervenir firmas invitadas o colaboradores en los programas de mano, periodistas, críticos musicales y musicólogos en torno a compositores o partituras que tienen especial importancia en el trimestre correspondiente, así como efemérides, aniversarios, etc. También aquí se incluyen los comentarios referentes al Festival América-España de la ONE o al Ciclo de Música Coral del CNE.

El apartado *Hablamos con...* contiene entrevistas, realizadas expresamente para la revista, en las que hablan los propios autores de las obras-encargo realizadas por OCNE y que se presentarán durante esos tres meses, así como con directores o solistas de prestigio que actuarán en ese periodo, de muchos de los cuales se ofrece en ocasiones un “Retrato” al margen de los *Perfiles* habituales. Asimismo se han introducido diálogos con importantes cargos vinculados a la OCNE que habían sido recientemente nombrados, como Ramón Puchades, director técnico de la OCNE; Mireia Barrera y Joan Cabero, directores del CNE, o Miguel Ángel Cañamero, subdirector del CNE.

La sección *Carta Blanca a...* suele estar elaborada por la misma persona encargada de escribir los comentarios para el exhaustivo libro-programa editado para la ocasión, y especialista por lo tanto en dicho compositor, y contiene toda la información relativa a estos conciertos, tanto sinfónicos como de cámara, así como a las actividades paralelas (exposiciones, conferencias, proyecciones...).

No podemos olvidar las páginas destinadas al interesantísimo proyecto pedagógico de la OCNE, en la que sus principales responsables, el coordinador Rogelio Igualada y los profesores Ana Hernández y Juanjo Grande, explican sus ideas tan acertadas y apasionantes como llevar la música a hospitales o apadrinar a un músico.

Uno de los capítulos más entrañables del DOC es, sin duda, el denominado *Evocación-Postales iluminadas*, en el que, desde el comienzo mismo de la publicación, el musicólogo y crítico musical José Luis García del Busto ha trazado, con una logradísima mezcla de memoria y erudición, una pequeña –y detalladísima– historia de la OCNE a partir de recuerdos propios y muchas horas de investigación, a propósito de primeras audiciones de las principales obras que van a ejecutarse en el trimestre correspondiente.

La simpática contraportada lleva por título *Conozcamos los nombres*, y por él han pasado ya una buena parte de los integrantes de la OCNE, no sólo los músicos de la Orquesta y los miembros del Coro, sino también del organigrama administrativo que trabaja en la sombra (como archiveros, avisadores, coordinadores técnicos, secretarios), quienes posan en divertidas y desenfadadas tomas del fotógrafo Rafa Martín.

Editorial e índice de la página 2 correspondiente al primer número de la revista trimestral DOC. Enero de 2006

1. Portada del primer número de la revista trimestral DOC. Enero de 2006

2. Stanley Kubrick en el rodaje de 2001: una odisea en el espacio (1968)

Después de un larguísimo paréntesis en este campo, la Orquesta Nacional de España ha vuelto a retomar su actividad fonográfica, campo en el que llegó a ser una auténtica referencia dentro de la interpretación de la música sinfónica española en las épocas de Ataúlfo Argenta y Rafael Frühbeck de Burgos. La ONE ha regresado a los estudios de grabación de la mano de su titular, Josep Pons, y lo ha hecho con todos los honores, colaborando por primera vez con uno de los sellos más reconocidos del mercado internacional, Deutsche Grammophon. El prestigioso sello discográfico alemán, que en los últimos tiempos ha venido demostrando un interés cada vez mayor hacia el repertorio hispano, ha planteado un proyecto discográfico que se desarrollará a lo largo de tres años.

por Rafael Banús
Crítico musical

El primero de estos álbumes, que salió al mercado en abril de 2010 y ha tenido una excelente acogida en todo el mundo, cuenta con la presencia de una de las máximas figuras actuales del flamenco, el guitarrista Tomatito, y lleva por título *Sonanta suite*. Es una composición para guitarra y orquesta sobre temas del propio guitarrista, que él mismo interpreta, y fue estrenada en su primera versión en la XIII Bienal de Flamenco de Sevilla. Su título hace referencia al nombre que la guitarra recibe en caló, “sonanta”, y está formado por cinco temas del artista almeriense, magníficamente orquestados por Joan Albert Amargos, elaborados a partir de distintos palos del flamenco, así como por sendas versiones del propio Tomatito sobre el conocido tango *Adiós, Nonino* de Astor Piazzolla y un tema de Michel Camilo para la película de Fernando Trueba *Two much*, y en él interviene, al canto y a las palmas, la hija de Tomatito, la cantaora María Ángeles Fernández. Josep Pons ha descrito este proyecto, con el que se mostró entusiasmado desde el principio, como “una auténtica composición sinfónica flamenca, en la que no sólo el solista, sino toda la orquesta, tocan flamenco. En este sentido, es completamente distinta a otras experiencias similares, porque aquí la orquesta es más que un acompañamiento”.

La segunda grabación realizada para Deutsche Grammophon, que acaba de ser publicada, cuenta con una de las principales estrellas canoras de la casa, la soprano francesa Patricia Petibon, en un valiente acercamiento a la música española e iberoamericana que, sin duda, sorprenderá a muchos, y en el que no faltan desde piezas tan conocidas como la *Canción de cuna para dormir a un negrito* de Montsalvatge y la *Bachiana brasileira núm. 5* de Villa-Lobos a las arias más representativas de nuestra zarzuela, así como la primera grabación de las *Canciones de la melancolía* de Nicolas Macri, escritas expresamente (en castellano) para la artista.

Los siguientes registros que, en Deutsche Grammophon, publicará Josep Pons –quien cuenta ya con una abundante y selecta discografía de más de una veintena de álbumes para el sello francés Harmonia Mundi con sus anteriores agrupaciones, la Orquesta de Cambra del Teatre Lliure y la Orquesta Ciudad de Granada– y que ya están grabados y a la espera

1. Benet Casablanclas: *Orchestral Works*. Orquesta Nacional de España y Josep Pons. Editado por ANEMOS / Diverdi. 2010

2. César Camarero. Orquesta Nacional de España, Trío Arbós, Rafael Gálvez, Juanjo Guillem y Peter Hirsch. Editado por KAIROS / Caja Madrid. 2010

1. Melancolía. Orquesta Nacional de España, Josep Pons y Patricia Petibon. Editado por Deutsche Grammophon. 2011

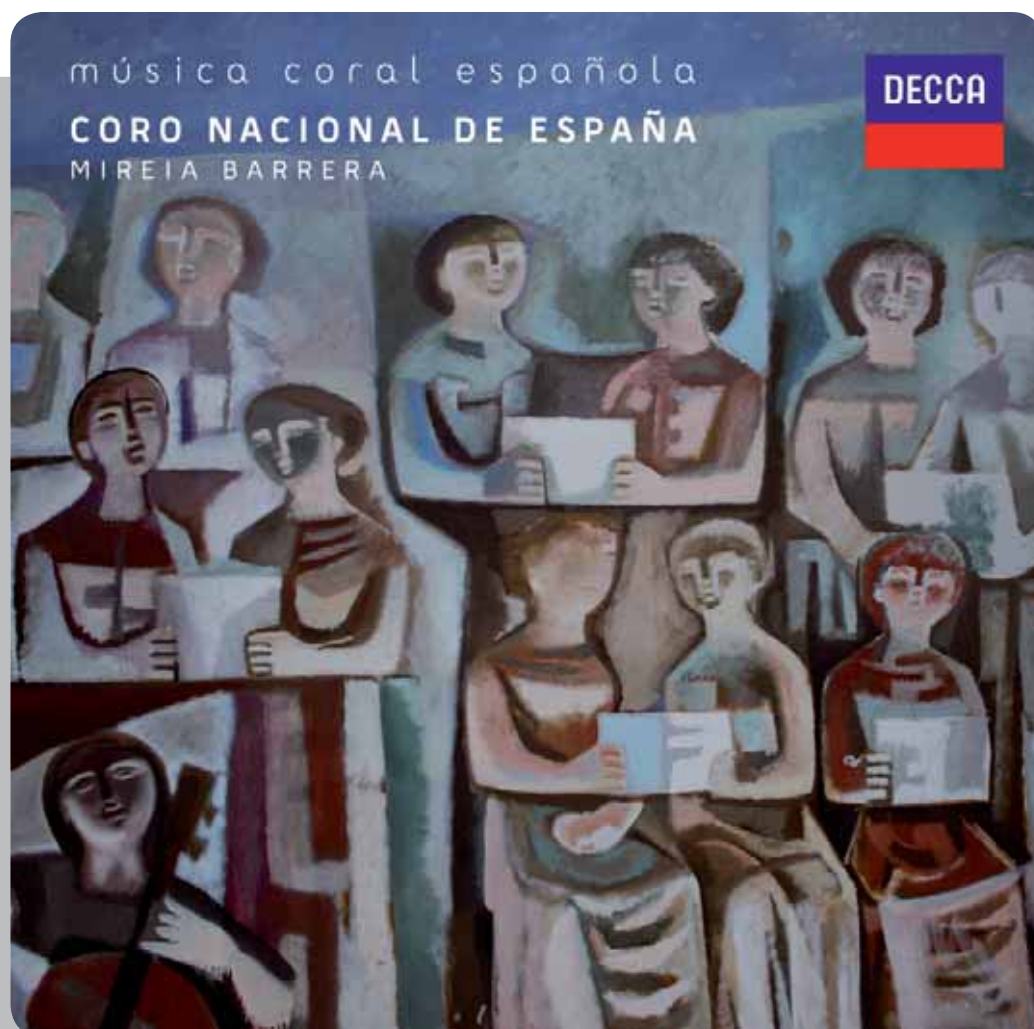
2. Sonanta suite. Orquesta Nacional de España, Josep Pons y Tomatito. Editado por Universal. 2010

de su inminente publicación, estarán dedicados, respectivamente, a dos auténticas especialidades del maestro. El primero de ellos es un programa Manuel de Falla, que incluye *El amor brujo* (con la cantora Estrella Morente, que tendrá también a su cargo las canciones de Federico García Lorca) y *El sombrero de tres picos*. El segundo está centrado en el Ravel español (*Bolero*, *Alborada del gracioso*, *Rapsodia española...*), y se completa con composiciones de Bizet y Debussy. Hay que señalar también la publicación de un DVD que recoge los ensayos y la interpretación que Josep Pons hizo de los monumentales *Gurre-Lieder* de Schönberg en L'Auditori de Barcelona, al frente de la JONDE (Joven Orquesta Nacional de España) y la JONC (Joven Orquesta Nacional de Cataluña).

Tenemos que mencionar también el álbum conmemorativo de los 40 años de

existencia del Coro Nacional de España, que ha sido editado por la firma Decca (perteneciente, al igual que Deutsche Grammophon, a la multinacional Universal), y que recoge, bajo la dirección de Mireia Barrera, una amplísima panorámica de la música coral española a capela, desde Tomás Luis de Victoria hasta Luis de Pablo y Antón García Abril.

Sin abandonar la actividad discográfica, y consciente de su absoluta y necesaria misión en defensa de la creación española contemporánea, la Orquesta Nacional de España ha participado también en sendos importantes proyectos monográficos con dos de los sellos más reconocidos en este campo. Para el sello Kairos, y bajo la dirección de uno de los máximos especialistas en la música de hoy, el alemán Peter Hirsch, ha grabado las obras del compositor madrileño César Camarero *Vanishing Point* (en la que intervienen como destacados solistas los percussionistas de la ONE Rafael Gálvez y Juanjo Guillem) y *Duración invisible*, para violín, violonchelo, piano y dos orquestas de cámara (con el Trío Arbós). Y, para Anemos, con Josep Pons al frente, *Alter Klang*, *Tres epigramas* y *Darkness visible* del maestro catalán Benet Casablanca.

Música coral española. Coro Nacional de España
y Mireia Barrera. Universal/DECCA. 2011

DIRECTORES QUE HAN DIRIGIDO A LA ONE (2003-2012).....

Abbado, Roberto
 Afkham, David
 Agrest, Mikhail
 Albrecht, Gerd
 Albrecht, Marc
 Alessandrini, Rinaldo
 Antonini, Giovanni
 Atherton, David
 Badea, Christian
 Bamert, Matthias
 Barrera, Mireia
 Bělohávek, Jiří
 Benjamin, George
 Bernàcer, Jordi
 Bertini, Gary
 Bolton, Ivor
 Brüggén, Frans
 Bychkov, Semyon
 Caetani, Oleg
 Cambreling, Sylvain
 Conlon, James
 Davis, Andrew
 Dudamel, Gustavo
 Encinar, José Ramón
 Eötvös, Peter
 Fedoseyev, Vladimir
 Foster, Lawrence
 Frühbeck de Burgos, Rafael
 Gamba, Rumon
 García Asensio, Enrique
 Gimeno, Rubén
 González Bernardo, Pablo
 González, Pablo

Goodwin, Paul
 Griffiths, Howard
 Guerra, Miguel
 Haïm, Emmanuelle
 Halffter Caro, Pedro
 Halffter, Cristóbal
 Harth-Bedoya, Miguel
 Heras, Pablo
 Herreweghe, Philippe
 Hogwood, Christopher
 Inbal, Eliahu
 Inkinen, Pietari
 Järvi, Neeme
 Kalmar, Carlos
 Kitajenko, Dimitri
 Knussen, Oliver
 Koopman, Ton
 Kreizberg, Yakov
 Layer, Friedemann
 Leeuw, Reinbert de
 López Cobos, Jesús
 Luisotti, Nicola
 Martínez Izquierdo, Ernest
 Mas, Salvador
 Masson, Diego
 McCreesh, Paul
 Mena, Juanjo
 Minkowski, Marc
 Nesterowicz, Michal
 Ollila, Tuomas
 Ollu, Franck
 Ono, Kazush
 Paz, Nacho de

Pehlivanian, George
 Pérez, Víctor Pablo
 Petrenko, Kirill
 Petrenko, Vasily
 Pons, Josep
 Puig, Xavier
 Ramos, Gloria Isabel
 Ramos, Lorenzo
 Renes, Lawrence
 Ros Marbà, Antoni
 Rundel, Peter
 Russel Davies, Dennis
 Schellenberger, Hansjörg
 Schiff, Heinrich
 Slatkin, Leonard
 Sokhiev, Alexander
 Spering, Andreas
 Spinosi, Jean-Christophe
 Steinberg, Pinchas
 Tamayo, Arturo
 Tan Dun
 Temes, José Luis
 Urbański, Krzysztof
 Valdés, Maximiano
 Varga, Gilbert
 Vicent, Josep
 Volkov, Ilan
 Weller, Walter
 Wit, Antoni
 Withers, Mark
 Young, Simone
 Zacharias, Christian
 Zagrosek, Lothar

SOLISTAS INSTRUMENTALES QUE HAN ACTUADO EN TEMPORADAS OCNE (2003-2012).....

Abargues, Enrique.....	Fagot	Díaz-Latorre, Xavier.....	Tiorba
Achúcarro, Joaquín.....	Piano	Domínguez, Chano.....	Piano
Alcocer, Miguel.....	Fagot	Domínguez, M ^a Ángeles.....	Arpa
Anchel, Víctor Manuel.....	Corno inglés	Donohoe, Peter.....	Piano
Anderszewski, Piotr.....	Piano	Douglas, Barry.....	Piano
Arias-Gago, Antonio.....	Flauta	Eguillor, Javier.....	Timbales
Arrieus, Philipe.....	Ondas	Epelde, Rodolfo.....	Trombón
Asperen, Bob van.....	Órgano	Erro, Sara.....	Clave
Ax, Emanuel.....	Piano	Escrig, Salvador.....	Violonchelo
Balaguer Doménech, Javier.....	Clarinete	Espejo Repiso, Sergio.....	Piano
Balbastre, Tünde.....	Cimbalón	Fentross, Mike.....	Laúd barroco
Baptista, Cyro.....	Percusión	Fernández Torres, José.....	Guitarra
Barrueco, Manuel.....	Guitarra	Ferrando, Enrique.....	Trombón
Bashkirova, Elena.....	Piano	Flower, Jeremy.....	Ordenador
Bayl, Benjamin.....	Fortepiano	Freire, Ângelo.....	Guitarra
Bell, Joshua.....	Violín	Freire, Nelson.....	Piano
Bernat, Miquel.....	Percusión	Freitas, Marino de.....	Contrabajo
Bezaly, Sharon.....	Flauta	Fumero, Horacio.....	Contrabajo
Blanco, Manuel.....	Posthorn	Gabetta, Sol.....	Violonchelo
Blechacz, Rafael.....	Piano	Gallardo, José M ^a	Guitarra
Boeken, Marten.....	Viola d'amore	Ghielmi, Vittorio.....	Viola da gamba
Bonet, Javier.....	Trompa	Gomis, Andrés.....	Saxofón
Borràs, Josep.....	Flauta	Grigore, Dan.....	Clave
Brogna, Adrien.....	Guitarra	Guerrero, Héctor.....	Celesta
Bronevetsky, Vladislav.....	Piano	Guillem, Juana.....	Flauta
Bullock, Catherine.....	Viola	Guillem, Juanjo.....	Percusión
Calle, Rodrigo de la.....	Percusión	Guzmán, Luis.....	Percusión
Camilo, Michel.....	Piano	Haddad, Jamey.....	Percusión
Capuçon, Gautier.....	Violonchelo	Hahn, Hilary.....	Violín
Capuçon, Renaud.....	Violín	Haïm, Emmanuelle.....	Clave
Cardó, Antón.....	Piano	Han-Na Chang.....	Violonchelo
Cea Galán, Andrés.....	Órgano	Hartoin, Benoit.....	Clave
Chen, Ray.....	Violín	Hecker, Marie-Elisabeth.....	Violonchelo
Claret, Gerard.....	Violonchelo	Hodges, Nicolas.....	Piano
Clemente, Diego.....	Viola fado	Hope, Daniel.....	Violín
Collins, Michael.....	Clarinete	Hough, Stephen.....	Piano
Colom, Josep María.....	Piano	Isserlis, Steven.....	Violonchelo
Crossley, Paul.....	Piano	Jakowicz, Krzystof.....	Violín
Cuesta López, Roberto.....	Viola	Jakowicz, Kuva.....	Violín
Daniel, Nicholas.....	Oboe	Jansen, Janine.....	Violín
Davidovich, Bella.....	Piano	Jiménez, Miguel.....	Violonchelo
Demidenko, Nikolai.....	Piano	Jopling, Juliet.....	Viola

15 Solistas invitados 100

Joseph, Jeremy	Órgano	Oliver, José	Flautín
Kalhor, Kayhan	Violín persa	Owen, Martín	Trompa
Keulen, Isabelle van	Violín	Pérez Piquer, Enrique	Clarinete
Khchatryan, Sergey	Violín	Perianes, Javier	Piano
Knox, Garth	Viola d'amore	Pernoo, Jérôme	Violonchelo
Krakauer, David	Clarinete	Pires, Maria Joao	Piano
Kremer, Gidon	Violín	Pitchard, Ian	Clave
Labèque, Katia	Piano	Polo, Asier	Violonchelo
Labèque, Marielle	Piano	Pressler, Menahen	Piano
Lang Lang	Piano	Puchades, Ramón	Oboe d'amore
León Marcos, Jesús Ángel	Violín	Pustilnik, Laura Mónica	Laúd barroco
Leonskaya, Elisabeth	Piano	Quintana Pérez, Ángel Luis	Violonchelo
Llimerá, Vicente	Oboe	Rachlin, Julian	Violín
Lluna, Juan Enrique	Clarinete	Ranki, Dezso	Piano
López Laguna, Gerardo	Piano	Repin, Vadim	Violín
López Mingo, José Luis	Percusión	Robles, Jaime A.	Contrabajo
Lu, Xiaozhi	Guqin	Roma, Igor	Piano
Lugansky, Nikolai	Piano	Rosell, José Enrique	Trompa
Madzar, Aleksandar	Piano	Rossi, Mauro	Violín
Mainetti, Pablo	Bandoneón	Ruiz, Ana	Oboe da caccia
Maistre, Xavier de	Arpa	Sainz Villgas, Pablo	Guitarra
Malikian, Ara	Violín	Sanchís, Vicente	Oboe
Mariné, Sebastián	Piano	Schiff, Heinrich	Violonchelo
Marq, Sébastien	Flauta barroca	Schmid, Benjamin	Violín
Martín, Iván	Piano	Shaham, Gil	Violín
Martínez, Vicente	Trompeta	Silla Aguado, Robert	Oboe d'amore
Masramon, Laia	Piano	Sotorres, José	Flauta
Mathot, Tini	Órgano	Staier, Andreas	Piano
Matxain, Ane	Violín	Steinbacher, Arabella	Violín
Mederos, Rodolfo	Bandoneón	Suárez, Antón	Percusión
Meneses, Antonio	Violonchelo	Sugawara, Yukiko	Piano
Mercier, Anne	Violín	Sun, Mei-Ting	Piano
Midori	Violín	Suwanai, Akiko	Violín
Miralta, Marc	Batería	Tamarit, Rafael	Oboe
Morales, Leonel	Piano	Teslya, Sergey	Violín
Moreno Junquera, Manuel	Guitarra	Tetzlaff, Christian	Violín
Moreno, Emilio	Viola d'amore	Tetzlaff, Tanja	Violonchelo
Moreno, Leticia	Violín	Thibaudet, Jean-Yves	Piano
Mork, Truls	Violonchelo	Torrent, Jaume	Guitarra
Müller-Schott, Daniel	Violonchelo	Torres-Pardo, Rosa	Piano
Mutter, Anne-Sophie	Violín	Urban, Juan M.	Oboe da caccia
Navarro, Salvador	Trompa	Vassilakis, Dimitri	Piano
Navidad, Emilio	Viola	Vidal, Lluís	Piano
Niall Manson, Jonathan	Violonchelo	Viribay, Aurelio	Piano
Ochando, Miguel	Guitarra	Vlatkovic, Radovan	Trompa

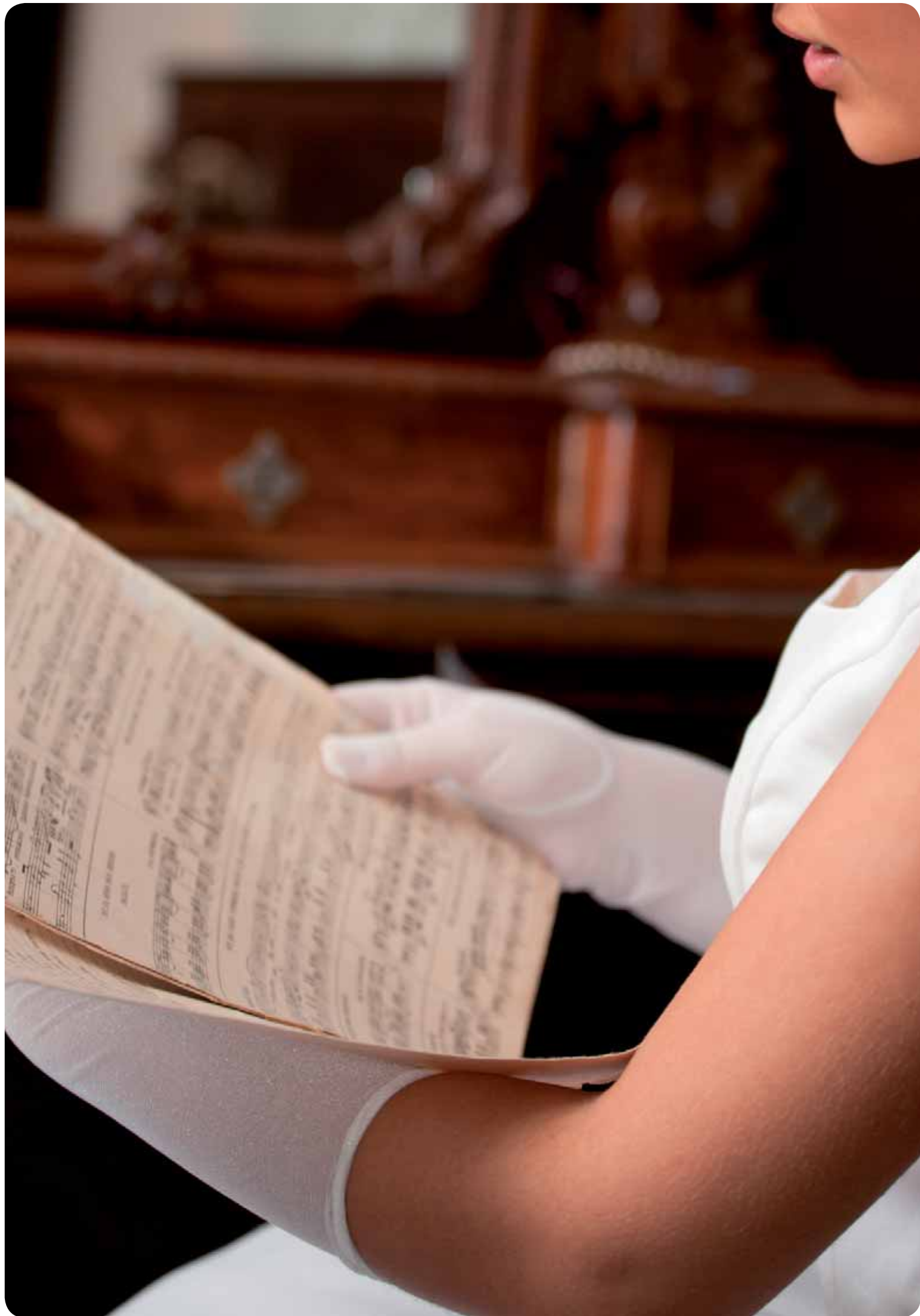
Vogt, Lars Piano
 Volodos, Arcadi Piano
 Wang, Jiamin Violín
 Wang, Yuja Piano
 Ward-Bergeman, Michael..... Híperacordeón
 Weidenmueller, Johannes..... Contrabajo
 Weii, Frank van der Técnico de
 Electrónica
 Weilerstein, Alisa Violonchelo

Widmann, Carolin..... Violín
 Willmotte, Meillane..... Flauta barroca
 Wispelwey, Pieter Violonchelo
 Yundi-Li Piano
 Zacharias, Christian Piano
 Zehetmair, Thomas..... Violín
 Zimmermann, Frank Peter..... Violín
 Znaider, Nikolai Violín

SOLISTAS VOCALES QUE HAN ACTUADO EN TEMPORADAS OCNE (2003-2012).....

Abad Amor, Celso.....	Tenor	Caiello, Alda.....	Mezzosoprano
Abad Bolufer, José María.....	Tenor	Calero Benítez, Francisca.....	Soprano
Abdrazakov, Ildar.....	Barítono	Callizo, M ^a José.....	Tenor
Agne, Paul.....	Tenor	Cangemi, Verónica.....	Soprano
Aguilera Martínez, Fernando.....	Tenor	Cantarero, Mariola.....	Soprano
Alberola, Maite.....	Soprano	Cantó, Toni.....	Recitador
Aleksashkin, Sergey.....	Bajo	Cardó, Antón.....	Mezzosoprano
Alonso Gallardo, Pablo.....	Tenor	Cargill, Karen.....	Mezzosoprano
Alonso, Laura.....	Soprano	Carmen París.....	Cantante
Álvarez de Benito, José Bernardo....	Bajo	Carrasco, Jaime.....	Barítono
Álvarez, Luis (Narrador).....	Recitador	Carvalho Rosa, Eliel.....	Bajo
Amerise, José María.....	Bajo	Casariago, Lola.....	Mezzosoprano
Ana Belén.....	Cantante	Cedrés Quesada, Domingo.....	Barítono
Ángeles Pérez, María de los.....	Soprano	Cerezo, Miguel Antonio.....	Tenor
Anorga, Solange.....	Soprano	Cerny, Tomas.....	Tenor
Arcángel Ramos, Francisco.....	Cantaor	Chance, Michael.....	Contratenor
Arguedas Rizzo, Margarita.....	Soprano	Chappuis Marie-Claude.....	Mezzosoprano
Arteta, Ainhoa.....	Soprano	Chassany, Caroline.....	Soprano
Astui Altuna, Miren.....	Contralto	Chiama, Jean-François.....	Tenor
Banks, Barry.....	Tenor	Clariana, Marta.....	Soprano
Baquerizo, Enrique.....	Barítono	Cobo, Fernando.....	Tenor
Bartos, Bogna.....	Contralto	Coiffet, Olivier.....	Tenor
Bauer, Thomas E.....	Barítono	Coku, Alexandra.....	Soprano
Beaumont, Francisca.....	Mezzosoprano	Coleman-Wright, Peter.....	Barítono
Beczala, Piotr.....	Tenor	Coliban, Sorin.....	Bajo
Bermúdez, Manuel.....	Barítono	Connolly, Sarah.....	Mezzosoprano
Bernal Menéndez, Miguel.....	Tenor	Corbel, Pierre.....	Bajo
Bernal, Ricardo.....	Tenor	Corujo, Francisco.....	Tenor
Berri, Alcía.....	Mezzosoprano	Costa, Biella da.....	Cantante
Bickley, Susan.....	Mezzosoprano	Coulombe, Alain.....	Bajo
Borodina, Olga.....	Mezzosoprano	Cusí, Marina R.....	Mezzosoprano
Breedt, Michelle.....	Mezzosoprano	Custer, Manuela.....	Mezzosoprano
Brewer, Christine.....	Soprano	Davies, Iestyn.....	Contratenor
Briban, Roxana.....	Soprano	Davislim, Steve.....	Tenor
Broderick, Katherine.....	Soprano	Dazeley, William.....	Barítono
Brown, Angela.....	Soprano	Deng, Yang-Yang.....	Contralto
Brueggergosman, Measha.....	Soprano	Deshayes, Karine.....	Mezzosoprano
Brummelstroete, Wilke Te.....	Mezzosoprano	DeYoung, Michelle.....	Mezzosoprano
Burgos Aranda, María Pilar.....	Soprano	Díaz Gómez, Ana M ^a	Mezzosoprano
Cabero, Joan.....	Tenor	Diener, Melanie.....	Soprano
Cabrera, David.....	Tenor	Dohmen, Albert.....	Bajo
Cachemaille, Gilles.....	Barítono	Domènech, Jordi.....	Contratenor

15 Solistas invitados 104

Doneva, Svetlana.....	Soprano	Grammelstorf, Carolina.....	Soprano
Duarte, Idoris Verónica.....	Soprano	Greenlaw, Kevin.....	Barítono
Egido García, Inmaculada.....	Soprano	Griffey, Anthony Dean.....	Tenor
Eiche, Markus.....	Barítono	Gritton, Susan.....	Soprano
Ek, Clara.....	Soprano	Groop, Mónica.....	Mezzosoprano
Elliot, James.....	Tenor	Grzywacz, Agnieszka.....	Soprano
Elsner, Christian.....	Tenor	Gubanova, Ekaterina.....	Mezzosoprano
Espada, María.....	Soprano	Gurina, Galina.....	Soprano
Evans, Rebecca.....	Soprano	Gutiérrez Caba, Emilio (narrador).....	Recitador
Fernández Domínguez, Yolanda.....	Soprano	Hadley, Jerry.....	Tenor
Fernández, M ^a Ángeles.....	Cantaora	Hagen, Reinhard.....	Bajo
Forbis, Clifton.....	Tenor	Hallenberg, Ann.....	Mezzosoprano
Foster-Williams, Andrew.....	Bajo-Barítono	Hammarström, Kristina.....	Mezzosoprano
Freier, Jürgen.....	Barítono	Hannigan, Barbara.....	Soprano
Fuge, Katherine.....	Soprano	Harvey, Peter.....	Bajo
Fulgoni, Sara.....	Mezzosoprano	Hässler, Ana.....	Mezzosoprano
Füri-Benhard, Ursula.....	Soprano	Havár, Donát.....	Tenor
Galán, Isaac.....	Bajo	Hellekant, Charlotte.....	Mezzosoprano
Galano, Mayda.....	Mezzosoprano	Hendrick, Michael.....	Tenor
Gallego Morales, Francisco.....	Tenor	Henry, Didier.....	Barítono
Gallego, Francisco J.	Tenor	Henschel, Dietrich.....	Barítono
Gambill, Robert.....	Tenor	Heppner, Ben.....	Tenor
Gámez Palacios, Encarnación.....	Soprano	Heras, Manuel de las.....	Barítono
García Marqués, Juan Pedro.....	Bajo	Hernández Roque, Ariel.....	Tenor
García Parra, Carlos Jesús.....	Barítono	Hernández, Ana.....	Recitador
García Quijada, José Antonio.....	Bajo	Hernández, Ariel.....	Tenor
García, Alfredo.....	Barítono	Hernández, César.....	Tenor
Garmendia Pizarro, Elisa.....	Soprano	Herrera, Nancy Fabiola.....	Mezzosoprano
Garralón, M ^a Esther.....	Soprano	Hilz, Christian.....	Barítono
Garrigosa, Francesc.....	Tenor	Hinojosa, María.....	Soprano
Gautreau, Cyrille.....	Bajo	Holl, Robert.....	Bajo
Gens, Véronique.....	Soprano	Holzer, Robert.....	Bajo
Gierlach, Wojtek.....	Bajo	Hölzer, Robert.....	Barítono
Gilchrist, James.....	Tenor	Howarth, Judith.....	Soprano
Giordano, Laura.....	Soprano	Howells, Helen-Jane.....	Soprano
Glaser, Danna.....	Soprano	Hualde Resano, César.....	Tenor
Goerke, Christine.....	Soprano	Hulcup, Caitlin.....	Mezzosoprano
Goerne, Mathias.....	Barítono	Ibarra, Ana.....	Soprano
Gómez Barrios, Emilio.....	Barítono	Infante Alexandre, Marta.....	Soprano
Gómez, Adelma.....	Barítono	Infante, Marta.....	Mezzosoprano
Gómez, Emilio.....	Barítono	Invernizzi, Roberta.....	Soprano
González Arroyo, Patricia.....	Soprano	Irwin, Jane.....	Mezzosoprano
Gottwald, Franziska.....	Mezzosoprano	Iven, Christiane.....	Soprano
Gould, Stephen.....	Tenor	Johnson, James.....	Bajo
Gragera, Elena.....	Mezzosoprano	Jouffroy, Sarah.....	Contralto

Jun, Attila Bajo
 Jurado, Pilar Soprano
 Kalna, Inga Soprano
 Kammerloher, Katharina Mezzosoprano
 Karg, Christiane Soprano
 Karlsen, Turid Soprano
 Kaune, Michaela Soprano
 Kermes, Simone Soprano
 Kielland, Marianne Beate Mezzosoprano
 Kloubová, Zdena Soprano
 Koele, Heleene Soprano
 Kusnjer, Ivan Bajo
 Labelle, Dominique Soprano
 Landshamer, Christina Soprano
 Lang, Petra Mezzosoprano
 Langridge, Philip Tenor
 Lanza, Manuel Barítono
 Larmore, Jennifer Mezzosoprano
 Larsen, Morten Frank Barítono
 Lascarro, Juanita Soprano
 Latorre, Fernando Bajo-Barítono
 Lawson, Mhairi Soprano
 LeBlanc, Suzie Soprano
 Lehtipuu, Topi Tenor
 Lemalu, Jonathan Bajo
 Lichdi, Tilman Tenor
 Linares Espigares, Antonio Cantor
 Linares, Carmen Cantora
 Lindskog, Pär Tenor
 Litaker, Donald Tenor
 Llarena Carballo, Pedro Bajo
 Lojendio, Raquel Soprano
 Lominchar, Carmen Contralto
 López García, José Antonio Barítono
 López, José Antonio Bajo
 Lund, Trine Wilsberg Soprano
 Manso Sánchez, María Victoria Soprano
 Marín López, Jerónimo Barítono
 Mariza Cantante
 Martín, Celia Soprano
 Martín, Iván Piano
 Martínez Ortiz, Helia Contralto
 Martínez, Helia Contralto
 Martín-Royo, Joan Barítono
 McMaster, Zandra Contralto

Mendaña García, Manuel Tenor
 Mentxaka, Itxaro Mezzosoprano
 Mentzer, Susanne Soprano
 Mercé, José Cantor
 Merced, Elena de la Soprano
 Mertens, Klaus Bajo-Barítono
 Mesa Pérez, Manuela Contralto
 Mewes, Karsten Bajo
 Miels, Dorothee Soprano
 Mikulás, Peter Bajo
 Mingardo, Sara Contralto
 Miralta, Marc Batería
 Mohr, Thomas Barítono
 Monar, Isabel Soprano
 Moncloa, Lorenzo Tenor
 Moncloa, Marco Barítono
 Monet, Marie-Georges Contralto
 Montiel, María José Soprano
 Moreno, María José Soprano
 Morente, Estrella Cantora
 Morris, James Bajo
 Müller, Rufus Tenor
 Muntada, Marta Clariana Soprano
 Muñoz, Luis Antonio Bajo
 Murray, Robert Tenor
 Naouri, Laurent Barítono
 Nikolov, Bojidar Tenor
 Nisula, Päivi Soprano
 Nylund, Camilla Soprano
 Ódena, Ángel Barítono
 Odinius, Lothar Tenor
 Oelze, Christiane Soprano
 Oliver, Flavio Soprano
 Ombuena, Vicente Tenor
 Oprisanu, Carmen Contralto
 Orfila, Simón Bajo-Barítono
 Oskársson, Guðjon Bajo
 Padmore, Mark Bajo
 Palacios, Fernando (narrador) Recitador
 Palatchi, Stefano Cantante-actor
 Pamplona, Amparo Recitador
 Pardell Martí, Helios Tenor
 Pardo, Marina Mezzosoprano
 Parry, Susan Mezzosoprano
 Pascual Ortiz, Adelaida Contralto

15 Solistas invitados 106

Pasichnyk, Olga Soprano
Peña, Gustavo Tenor
Pérez Bermúdez, José María Bajo
Pérez Panadero, M^a de los Soprano
Pérez, Daniel Tenor
Petibon, Patricia Soprano
Pintó, Mireia Mezzosoprano
Poblador, Milagros Soprano
Podleś, Ewa Mezzosoprano
Pogosssov, Rodion Barítono
Pohjonen, Mika Tenor
Pokora, Jens Bajo
Polverelli, Laura Mezzosoprano

Pomakov, Robert Barítono
Pou, José María (narrador) Recitador
Poveda, Miguel Cantautor
Prégardien, Christoph Tenor
Prieto, Virginia Soprano
Prina, Sonia Contralto
Prunell-Friend, Agustín Tenor
Pujol, Pilar Mezzosoprano
Purves, Christopher Barítono
Ramón i Monzó, Josep-Miquel Barítono
Ramón, Josep Miquel Barítono
Ramón, Miquel Barítono
Randle, Thomas Tenor

Reinhardt, Norman Tenor
 Reiter, Alfred Bajo
 Resmark, Susanne Contralto
 Reuter, Johan Bajo-Barítono
 Rey-Grimau Garavaglia, Daniel Tenor
 Richards, Andrew Tenor
 Rio, Valérie Contralto
 Rivas, Hilda Contralto
 Rodgers, Joan Soprano
 Rodríguez Cusí, Marina Mezzosoprano
 Rodríguez Torres, Ángel Bajo
 Rodríguez, María Soprano
 Rodríguez-Morán, Cecilia Soprano
 Roldán, Javier Bajo
 Roocroft, Amanda Soprano
 Rootering, Jan-Hendrik Bajo
 Rosen, Rudolf Bajo
 Rosique, Ruth Soprano
 Roth, Detlef Barítono
 Rubens, Sibylla Soprano
 Sacristán, José Recitador
 Sakkas, Spyros Barítono
 Sala, Ofelia Soprano
 Sales, Ricard Recitador
 Sampson, Carolyn Soprano
 Sánchez Jericó, Santiago Tenor
 Sánchez, Alfonso Recitador
 Sánchez, Ana Mª Soprano
 Sánchez-Gijón, Aitana Recitadora
 Sancho Pérez, Juan Manuel Tenor
 Santamaría, Eduardo Tenor
 Sanz, Pedro Cantor
 Schäfer, Markus Tenor
 Schmeckenbecher, Jochen Barítono
 Schröder, Simone Mezzosoprano
 Schukoff, Nikolai Tenor
 Schwanewilms, Anne Soprano
 Segovia, Rosa María Soprano
 Selig, Franz-Josef Bajo
 Serna, Amanda Soprano
 Sidorova, Svetlana Mezzosoprano
 Silja, Anja Soprano
 Silva, Carlos Tenor
 Skelton, Stuart Tenor

Skovhus, Bo Barítono
 Solar, Carolina del Soprano
 Stein, Caroline Soprano
 Storojev, Nikita Bajo
 Streit, Kurt Tenor
 Stutzmann, Christiane Contralto
 Stutzmann, Nathalie Contralto
 Suárez, María José Mezzosoprano
 Sumegi, Daniel Bajo
 Summers, Hilary Contralto
 Taylor, Daniel Contratenor
 Tchistyakova, Irina Mezzosoprano
 Teja Fernández, Federico Tenor
 Tiegs Meredith, Diana Kay Soprano
 Trekel, Roman Barítono
 Uhl, Manuela Soprano
 Upshaw, Dawn Soprano
 Valero Olié, Julia Voz blanca
 Vas, Francisco Tenor
 Vassalo Neves Lourenço, Mª Contralto
 Vatchkov, Deyan Bajo
 Vázquez Burguete, Pilar Mezzosoprano
 Vermillon, Iris Mezzosoprano
 Vetter, Emma Soprano
 Villoria, Mario Barítono
 Vinco, Marco Bajo
 Vlad Budoiu, Marius Tenor
 Vogt, Klaus Florian Tenor
 Volle, Michael Bajo
 Watson, Janice Soprano
 Weber, Astrid Soprano
 White, Willard Barítono
 Whitehouse, Elizabeth Soprano
 Williams, Joel Tiple
 Wilm Schulte, Eike Barítono
 Wilson Johnson, David Barítono
 Winslade, Glenn Tenor
 Workman, Charles Tenor
 Wottrich, Endrich Tenor
 Wyn Rogers, Catherine Contralto
 York, Deborah Soprano
 Zapata, José Manuel Tenor
 Zapater, Miguel Ángel Bajo
 Zornoza, Gabriel Barítono

Ludwig van Beethoven (1770-1827).

Grabado por W. Holl y publicado en La galería de retratos con
memorias enciclopedia, Reino Unido, 1837

REPERTORIO DE COMPOSITORES INTERPRETADOS EN LAS TEMPORADAS (2003-2012)

**Albéniz y Pascual,
Isaac Manuel Francisco (1860-1909)**

... *Iberia, Suite*
... *Rapsodia española, opus 70*
... *Suite española, opus 47*

Aldo Expósito, Homero (1918-1987)

... *Vete de mí*

Alejandro, Manuel (1933)

... *Procuro olvidarte*

Amargós Altisent, Joan Albert (1950)

... *Paisajes sonoros de España: Concierto para dos
pianos y orquesta*
... *Siete canciones españolas*
... *Suite flamenca*

**Ana Magdalena (1947)
[Casas Romero, Purificación]**

... *Procuro olvidarte*

Anónimo Buenos Aires 1880 (La Guardia Vieja)

... *El caburé (Arturo de Bassi)*
... *El porteño (Ángel Villoldo)*
... *La biblioteca (Augusto Pedro Berto)*

**Anónimo Buenos Aires 1924
(La Guardia Nueva)**

... *La casita de mis viejos (Juan Carlos Cobián)*
... *Sur (Anibal Troilo)*

Aracil Ávila, Alfredo (1954)

... *Epitafio de Prometeo*

Arlen, Harold (1905-1986)

... *The Wizard of Oz, (El Mago de Oz)*

Arriaga y Balzola, Juan Crisóstomo (1806-1826)

... *Sinfonía en re mayor (Sinfonía para gran
orquesta)*

Asins Arbó, Miquel (1918-1996)

... *Fox-trot de Plácido*

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

... *Cantata BWV 140, "Wachet auf, ruft uns die
Stimme"*
... *Cantata BWV 78, "Jesu, der du meine Seele"*
... *Coral "Schmücke dich, o liebe Seele", BWV 654*
... *Johannespassion (La Pasión según San Juan),
BWV 245*
... *Magnificat, en re mayor, BWV 243*
... *Matthäuspasion (La Pasión según San Mateo),
BWV 244*
... *Oratorio de Navidad (selección)*
... *Suite núm. 3, en re mayor, (Obertura) BWV 1068*

Bacri, Nicolas (1961)

... *Melodías de la melancolía, opus 119b*

Baños, Roque (1968)

... *Alatriste. Suite*

Barber, Samuel (1910-1981)

... *Adagio para cuerdas, opus 11*
... *Medea's Meditation and Dance of Vengeance,
opus 23a*

Bartók, Béla (1881-1945)

... *A Kécszakállú herceg vára
(El castillo de Barba Azul), opus 11, Sz 48*
... *Cantata profana, Sz 94*
... *Concierto para orquesta, Sz 116*
... *Concierto para violín y orquesta núm. 2, en si
menor, Sz 112*
... *El mandarín maravilloso. Suite para orquesta,
opus 19, Sz 73*
... *Música para cuerda, percusión y celesta, Sz 106*
... *Tanzsuite, (Suite de danza), Sz 77*

Bateman, Paul

... *O gente da minha terra*
... *Primavera*

16 Compositores interpretados 110

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)

- ... *Concierto para piano y orquesta* núm. 1, en do mayor, opus 15
- ... *Concierto para piano y orquesta* núm. 2, en si bemol mayor, opus 19
- ... *Concierto para piano y orquesta* núm. 3, en do menor, opus 37
- ... *Concierto para piano y orquesta* núm. 4, en sol mayor, opus 58
- ... *Concierto para piano y orquesta* núm. 5, en mi bemol mayor, opus 73, "Emperador"
- ... *Concierto para violín y orquesta* en re mayor, opus 61
- ... *Coriolano Obertura*, opus 62
- ... *Fidelio*, Obertura en mi mayor, opus 72c
- ... *Las criaturas de Prometeo*, opus 43
- ... *Leonore order Der Triumph der ehelichen Liebe* (o El triundo del amor conyugal)
- ... *Misa en do mayor*, opus 86
- ... *Missa solemn*is en re mayor, opus 123
- ... *Sinfonía* núm. 1, en do mayor, opus 21
- ... *Sinfonía* núm. 2, en re mayor, opus 36
- ... *Sinfonía* núm. 3, en mi bemol mayor, opus 55, "Heroica"
- ... *Sinfonía* núm. 4, en si bemol mayor, opus 60
- ... *Sinfonía* núm. 5, en do menor, opus 67
- ... *Sinfonía* núm. 6, en fa mayor, opus 68, *Pastoral*"
- ... *Sinfonía* núm. 7, en la mayor, opus 92
- ... *Sinfonía* núm. 8, en fa mayor, opus 93
- ... *Sinfonía* núm. 9, en re menor, opus 125, "Coral"
- ... *Triple concierto para violín, violonchelo y piano*, en do mayor, opus 56

Benjamin, George (1960)

- ... *At First Light*
- ... *Palimpsests*
- ... *Ringed by the Flat Horizon*
- ... *Sometime Voice*
- ... *Viola, Viola*

Berg, Alban (1885-1935)

- ... *Concierto para violín y orquesta*, "A la memoria de un ángel"
- ... *Sieben frühe Lieder* (Siete canciones de juventud)

Berio, Luciano (1925-2003)

- ... *Ritirata notturna di Madrid*. Cuatro versiones originales de Luigi Boccherini superpuestas y transcritas para orquesta
- ... *Sinfonía*, para ocho voces y orquesta

Berlioz, Hector (1803-1869)

- ... *Benvenuto Cellini. Obertura*
- ... *La condenación de Fausto*, opus 24
- ... *L'Enfance du Christ* (La infancia de Cristo), opus 25
- ... *Marcha húngara, La Damnation de Faust*
- ... *Symphonie fantastique* (Sinfonía fantástica), opus 14
- ... *Te Deum*, para tenor, doble coro y orquesta, opus 22

Bernstein, Leonard (1918-1990)

- ... *Candide. Obertura*
- ... *On the Waterfront* (La ley del silencio), *suit sinfónica*
- ... *West Side Story* (Amor sin barreras), *Danzas sinfónicas*

Bizet, Georges (1838-1875)

- ... *Carmen*
- ... *L'Arlesienne*

Blancafort, Alberto (1928-2004)

- ... *¿A dónde te escondiste?*
- ... *Borodín, Alexander Porfirievitch* (1833-1887)
- ... *El príncipe Ígor. Danzas polovtsianas*

Boulez, Pierre (1925)

- ... *Cummings ist der Dichter*
- ... *Douze notations* (para piano)
- ... *Le Soleil des eaux* (El sol de las aguas)
- ... *Notations I-IV*
- ... *Notations VII*
- ... *Rituel in memoriam Bruno Maderna*

Brahms, Johannes (1833-1897)

- ... *Concierto para piano y orquesta* núm. 1, en re menor, opus 15
- ... *Concierto para piano y orquesta* núm. 2, en si bemol mayor, opus 83
- ... *Cuarteto para piano* núm. 1 en sol menor, opus 25
- ... *Doble concierto para violín, violonchelo y orquesta* en la menor, opus 102
- ... *Dos sonatas para trompa y orquesta* de cuerda en fa mayor
- ... *Gesang der Parzen* (Canto de las Parcas), opus 89

... *Nänie*, para coro y orquesta, opus 82
 ... *Obertura para un festival académico*, opus 80
 ... *Obertura trágica*, opus 81
 ... *Schicksalslied* (Canto del destino), opus 54
 ... *Sinfonía núm. 1*, en do menor, opus 68
 ... *Sinfonía núm. 2*, en re mayor, opus 73
 ... *Sinfonía núm. 3*, en fa mayor, opus 90
 ... *Sinfonía núm. 4*, en mi bemol menor, opus 98
 ... *Ein deutsches Requiem*
 (Un réquiem alemán), opus 45 (para soprano,
 barítono, coro y orquesta)

Bretón y Hernández, Tomás (1850-1923)

... *Escenas andaluzas*
 ... *La verbena de la Paloma. Preludio*

Britten, Benjamín (1913-1976)

... *Chacona en sol menor*, Z. 730
 ... *Concierto para violín y orquesta núm. 1*, opus 15
 ... *Cuatro interludios marinos de "Peter Grimes"*,
 opus 33a
 ... *Guía de orquesta para jóvenes*, opus 34
 (Variaciones sobre un tema de Purcell)
 ... *Pas de six de The Prince of the Pagodas*
 (El príncipe de las Pagodas)
 ... *Phaedra*, opus 93
 ... *Sinfonía de Requiem*, opus 20
 ... *War Requiem*, opus 66

Brotons Soler, Salvador (1959)

... *Ceremonial*
 ... *Concierto para trompa, "Ab origine"*

Brown, Nacio Herb (1896-1964)

... *Singin' in the Rain* (Cantando bajo la lluvia)

Bruch, Max (1838-1920)

... *Concierto para violín y orquesta núm. 1*, en sol
 menor, opus 26

Bruckner, Antón (1824-1896)

... *Misa núm. 2*, en mi menor, WAB 27
 ... *Misa núm. 3*, en fa menor, "Gran Misa"
 ... *Sinfonía núm. 4*, en mi bemol mayor,
 "Romántica", A 95, Cahis 11 (versión 1878-80)
 ... *Sinfonía núm. 6*, en la mayor, A. 105
 ... *Sinfonía núm. 7*, en mi mayor, Cahis 13

... *Sinfonía núm. 8*, en do menor, (versión 1890,
 edición Nowak)
 ... *Sinfonía núm. 9*, en re menor

Camarero, César (1962)

... *Vanishing Point*
 ... *Duración invisible*

Camilo, Michel (1954)

... *Two Much*, para guitarra y orquesta

Capó, Bobby (1921-1989)

[Rodríguez Capó, Félix Manuel]

... *Piel canela*

Carrillo, Alvaro (1921-1969)

... *La mentira*
 ... *Sabor a mí*

Carter, Elliott (1908)

... *Anniversary*
 ... *Concierto para oboe*
 ... *Concierto para trompa*
 ... *Symphonia: Sum fluxae pretium spel*

Carvalho, Paulo de (1947)

... *Meu fado meu*

Casablanco, Benet (1956)

... *Alter Klang, Impromptu para orquesta*
 ... *Darkness visible*
 ... *Tres epigramas*

Castro, Juan José (1895-1968)

... *Verde que te quiero verde*

Cervello, Jordi (1935)

... *Ybris*, poema dramático para orquesta

Chaikovski, Piotr Ilich (1840-1893)

... *Concierto para piano y orquesta núm. 1*, en si
 bemol menor, opus 23
 ... *Concierto para violín y orquesta en re mayor*,
 opus 35
 ... *El lago de los cisnes*, opus 20a. Suite

16 Compositores interpretados 112

... *La bella durmiente, vals*
... *Mozartiana, Suite núm. 4, en sol mayor, opus 61*
... *Nurtcracker (El Cascanueces)*
... *Obertura 1812, opus 49*
... *Romeo y Julieta. Obertura-fantasia*
... *Sinfonía Manfred, opus 58*
... *Sinfonía núm. 2, en do menor, opus 17, "Pequeña Rusia"*
... *Sinfonía núm. 4, en fa menor, opus 36*
... *Sinfonía núm. 5, en mi menor, opus 64*
... *Sinfonía núm. 6, en si menor, opus 74, "Patética"*

Chapí, Ruperto (1851-1909)

... *El tambor de granaderos. Preludio*
... *La revoltosa. Preludio*

Charles, Agustí (1960)

... *Seven Looks*

Chausson, Ernest (1855-1899)

... *Poème (Poema), para violín y orquesta, opus 25*

Chong, Kee Yong (1971)

... *Ravage of time*

Chopin, Frédéric (1810-1849)

... *Andante spianato y gran polonesa, en mi bemol mayor, opus 22*
... *Concierto para piano y orquesta núm. 1, en mi menor, opus 11*
... *Concierto para piano y orquesta núm. 2, en fa menor, opus 21*

Chueca, Federico (1846-1908)

... *Agua, azucarillos y aguardiente. Preludio*

Colomer, Juan José (1966)

... *La complicidad del espectro*

Copland, Aaron (1900-1990)

... *El salón México*

Corigliano, John (1938)

... *Concierto para violín y orquesta "El violín rojo"*

Cortés Heredia, Francisco

... *Al final tú serás mío (tango)*

Curet Alonso, Catalino (1926)

... *Puro teatro*

Cuyàs i Borés, Vicenç (1816-1839)

... *La fattucchiera (selección)*

Debussy, Claude (1862-1918)

... *Gymnopédies núm. 1 y 2*
... *Ibéria, Suite núm. 2 de Images*
... *La damoiselle élue*
... *La Martyre de Saint Sébastien (El martirio de San Sebastián), fragmentos sinfónicos*
... *La mer (El mar), tres bocetos sinfónicos*
... *Nocturnes (Nocturnos)*
... *Prélude à l'après-midi d'un faune (Preludio a la siesta de un fauno)*

Delibes, Léo (1836-1891)

... *Vals de Coppelia*

Desyatnikov, Leonid (1955)

... *Cuatro estaciones porteñas*

Domínguez, Chano (1960)

... *De Cai a Nueva Orleans*

Domínguez, Frank (1927)

... *Tú me acostumbraste*

Donostia, Padre (1886-1956)

[José Gonzalo Zualaika y Arregui, padre Donostia]

... *Acuarelas vascas*

Dukas, Paul (1865-1935)

... *El aprendiz de brujo*

Durán-Loriga, Jacobo (1958)

... *Bennu*

Dutilleux, Henri (1916)

... *Concierto para violonchelo y orquesta. "Tout un monde lointain"*
 ... *Correspondances*
 ... *L'Arbre des songes, concierto para violín y orquesta*
 ... *Mystère de l'instant* (Misterio del instante)
 ... *Sinfonía núm. 2, para gran orquesta y orquesta de cámara "Le double"*

Dvořák, Antonín (1841-1904)

... *Concierto para violín y orquesta en la menor, opus 53*
 ... *Concierto para violonchelo y orquesta en si menor, opus 104, B 191*
 ... *Danzas eslavas, opus 46, B 83*
 ... *Obertura Carnaval opus 92, B169*
 ... *Otelo, opus 93. Obertura*
 ... *Sinfonía núm. 5, en fa mayor, opus 76, B 54*
 ... *Sinfonía núm. 8, en sol mayor, opus 88, B163, "Inglesa"*
 ... *Sinfonía núm. 9, en mi menor, opus 95, B 178, "Del Nuevo Mundo"*
 ... *Stabat Mater, opus 58, B 71*

Elgar, Edward (1857-1934)

... *Concierto para violín y orquesta en si menor, opus 61*
 ... *Concierto para violonchelo y orquesta en mi menor, opus 85*

Eötvös, Peter (1944)

... *Seven, Memorial for the Columbia Astronauts* (En memoria de los astronautas del Columbia), para violín solo y orquesta

Esplá, Óscar (1886-1976)

... *Don Quijote velando las armas*
 ... *La pájara pinta*

Expósito, Homero (1918). Expósito, Virgilio (1924-1997)

... *Vete de mí*

Falla, Manuel de (1876-1946)

... *Atlántida*
 ... *El amor brujo (suite de ballet), versión de 1925*
 ... *El retablo de Maese Pedro (versión de concierto)*
 ... *El sombrero de tres picos. Suites 1 y 2*
 ... *La vida breve (versión de concierto)*
 ... *Noches en los jardines de España, impresiones sinfónicas para piano y orquesta*

Farrés, Osvaldo (1920-1986)

... *Toda una vida*

Fauré, Gabriel (1848-1924)

... *Pelléas et Mélisande* (Peleas y Melisande), Suite, opus 80
 ... *Requiem, opus 48*

Fernández Arbós, Enrique (1863-1939)

... *Iberia, Suite (selección)*

Fernández Guerra, Jorge (1952)

... *El vuelo de Volland, 2000*

Fernández Torres, Rocío

... *La cantera (taranta), para grupo de Tomatito*
 ... *Más bulerías, para grupo de Tomatito*
 ... *Pa la Pimpi (tango), para voz, guitarra y orquesta*
 ... *Taranta, para voz, guitarra y orquesta*

Francini, Enrique Mario (1916-1978)

... *Pecado*

Franck, César (1822-1890)

... *Sinfonía en re menor*

Galindo, Blas (1910-1993)

... *Sones de mariachi*

García Abril, Antón (1933)

... *Cántico de las siete estrellas*
 ... *El mar de las calmas*
 ... *Hemeroscopium*
 ... *Juventud, para dos pianos y orquesta*
 ... *La gitanilla, Tres escenas del ballet*

16 Compositores interpretados 114

García Román, José (1945)

... *De civitate speculorum. Epitafio para la reina Isabel la Católica*
... *Réquiem*

García, Manuel

... *El califa de Bagdad. Obertura*

Gardel, Carlos (1890?-1935)

... *El día que me quieras*
... *Melodía de arrabal*
... *Soledad*
... *Volver*

Garrido-Lecca, Celso (1926)

... *Danzas populares andinas*

Gerhard, Roberto (1896-1970)

... *Don Quijote. Danzas*
... *Libra*

Gershwin, Georges (1898-1937)

... *An American in Paris* (Un americano en París)
... *Concierto para piano y orquesta en fa mayor*
... *Rhapsody in Blue, para piano y orquesta*

Giménez, Jerónimo (1854-1923)

... *La tempranica (selección)*

Ginastera, Alberto Evaristo (1916-1983)

... *Concierto para arpa y orquesta, opus 25*
... *Cuatro danzas de Estancia, opus 8a*
... *Tänze aus dem ballet, "Estancia" (Danzas del ballet de Estancia), opus 8*
... *Variaciones concertantes*

Glanert, Detlev (1960)

... *Argentum et aurum, Geistliches Konzert nach Heinrich Isaak (1450-1517)*

Glazunov, Alexander (1865-1939)

... *Concierto para violín y orquesta en la menor, opus 82*

Glinka, Mikhail Ivanovich (1804-1857)

... *Russlan y Ludmila. Obertura*

Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)

... *Ifigenia en Áulide. Obertura*
... *Orfeo ed Euridice* (Orfeo y Eurídice), versión Berlioz, 1859

Goehr, Alexander (1932)

... *Dúo para dos violas, de Dúos opus 66*

Golijov, Osvaldo (1960)

... *Azul, concierto para violonchelo y orquesta*
... *La Pasión según San Marcos. Selección de arias y coros*
... *Last round*
... *She Was Here* (Ella estuvo aquí)
... *The dreams and prayers of Isaac the blind* (Los sueños y las plegarias de Isaac el ciego)
... *Youth Without Youth* (Juventud sin juventud), suite

Gómez García, Julio (1886-1973)

... *Suite en la*

Górecki, Henryk Mikolaj (1933)

... *Sinfonía núm. 3, opus 36, "Sinfonía de las canciones de lamento"*

Gounod, Charles (1818-1893)

... *Fausto*

Granados, Enrique (1876-1916)

... *Goyescas*

Grieg, Edvard (1843-1907)

... *Concierto para piano y orquesta en la menor, opus 16*

Guastavino, Carlos (1912-2000)

... *Elegía*
... *Indianas: 6 canciones para cuarteto vocal y piano*

... *Se equivocó la paloma*
 ... *Soneto (Los que ciego me ven de haber llorado)*

Gubaidulina, Sofia (1931)

... *The Deceitful Face of Hope and of Despair*,
 concierto para flauta y orquesta
 ... *Fairytale Poem*, 1971
 ... *In tempus praesens*, concierto para violín y
 orquesta
 ... *La hora del alma*, música para percusión,
 mezzosoprano y orquesta
 ... *Poema-cuento*, para orquesta
 ... *Stimmen... verstummen...* sinfonía en 12
 movimientos

Guerrero, Francisco (1528-1599)

... *Coma Berenices*
 ... *Iberia (selección)*

Guinjoan Gispert, Joan (1931)

... *Concierto para piano y orquesta núm. 1*
 ... *Fanfarria*
 ... *In tribulatione mea, invocavi Dominum*
 ... *Música para violonchelo y orquesta*
 ... *Sinfonía núm. 3. "Sincrotrón-Alba"*
 ... *Trama*
 ... *Trencadís*, ballet de la ópera "Gaudí"

Guinovart, Carles (1941)

... *Procuro olvidarte*

Händel, Georg Friedrich (1685-1759)

... *Aci, Galatea e Polifemo*, Serenata, HWV 72
 ... *Athalia*, HWV 52
 ... *Concerto grosso*, opus 3, núm. 2
 ... *Salomón*, HWV 67
 ... *Water Music*

Halffter, Cristóbal (1930)

... *Adagio en forma de rondó*
 ... *Concierto para piano y orquesta*
 ... *Concierto para violonchelo y orquesta núm. 2*,
 "No queda más que el silencio"
 ... *De ecos y sombras*
 ... *La del alba sería*. Suite de la ópera "Don
 Quijote"

... *Preludio para Madrid-92 (para coro mixto y
 orquesta)*
 ... *Rapsodia española*, opus 70
 ... *Tiento del primer tono y Batalla Imperial*

Halffter, Ernesto (1905-1989)

... *Atlántida*

Halffter, Rodolfo (1900-1987)

... *Dos sonetos*, opus 15

Haydn, Franz Joseph (1732-1809)

... *Concierto para piano y orquesta núm. 11*, en re
 mayor, Hob. XVIII
 ... *Concierto para violonchelo y orquesta núm. 5*,
 en do mayor, Hob. VIIb:1
 ... *Die Schöpfung (La Creación)*, Hob XXI:2
 ... *L'anima del filosofo ossia Orfeo ed Euridice*,
 ópera en versión concierto
 ... *Las estaciones*, Hob. XXI:3
 ... *L'infedeltà delusa*. Obertura, Hob. XXVIII:5
 ... *Misa in tempore belli*, en do mayor,
 "Paukenmesse", núm.10, Hob. XXII:9
 ... *Sinfonía concertante*, en si bemol mayor, Hob.
 I:105
 ... *Sinfonía núm. 83*, en sol menor, Hob I:83, "La
 poule"
 ... *Sinfonía núm. 102*, en si bemol mayor, Hob.
 I:102

Henze, Hans Werner (1926)

... *Appassionatamente plus*
 ... *Concierto para violín y orquesta núm. 3*
 ... *Das Floß der Medusa (La balsa de la Medusa)*
 ... *Fantasía para cuerdas*
 ... *Sinfonía núm. 5*
 ... *Sinfonía núm. 10*

Herrman, Bernard (1911-1975)

... *North by northwest (Con la muerte en los
 talones)*, Suite
 ... *Psycho (Psicosis)*. Suite para cuerdas
 ... *Scene d'amour (Escena de amor) de Vertigo*
 (Vértigo)

Holst, Gustav (1874-1934)

... *Los planetas*, opus 32

16 Compositores interpretados 116

Homs, Joaquim (1906-2003)

... *Simfonia breu*

Honegger, Arthur (1892-1955)

... *Juana de Arco en la hoguera* (Oratorio dramático de Paul Claudel)
... *Pacific 231, movimiento sinfónico*

Hugo Expósito, Virgilio (1924-1997)

... *Vete de mí*

Hupfeld, Herman (1894-1951)

... *Casablanca. As Time Goes By* (A medida que pasa el tiempo)

Ibarra, Víctor (1978)

... *Silensis*

Iglesias, Alberto (1955)

... *Volver. Suite*

Iradier, Sebastián (1809-1865)

... *El arreglito*
... *La paloma*

Iturriaga, Enrique (1918)

... *Sinfonía "Junín y Ayacucho"*

Janáček, Leoš (1854-1928)

... *Misa glagolítica*
... *Taras Bulba*

Jiménez, Jerónimo (1854-1923)

... *La tempranica*

Jobim, Antonio Carlos (1927-1994)

... *Anos dourados*

Kern, Jerome (1885-1945)

... *Roberta. Smoke gets in your eyes* (El humo te impide ver)

Khachaturian, Aram I. (1903-1978)

... *Concierto para flauta y orquesta* (Transcripción del Concierto para violín: Jean-Pierre Rampal)
... *Danza del sable de Gayané*
... *Gayane, suites*
... *Spartacus, suites*

Kilar, Wojciech (1932)

... *Bram Stoker's Dracula* (Drácula de Bram Stoker), Suite

Knussen, Oliver (1952)

... *Concierto para trompa y orquesta, opus 28*
... *Concierto para violín y orquesta*
... *Flourish with Fireworks* (Florero con fuegos artificiales), opus 22
... *The Way to Castle Yonder* (El camino al castillo de Acullá)

Kodály, Zoltán (1882-1967)

... *Háry János. Suite*

Lachenmann, Helmut (1935)

... *Ausklang*

Lalo, Édouard (1823-1892)

... *Concierto para violonchelo y orquesta en re menor*
... *Sinfonía española para violín y orquesta, opus 21*

Lara, Agustín (1900-1970)

... *Piensa en mí*
... *Solamente una vez*

Lara, Francisco (1968)

... *Hopscotch*

Lara, María Teresa

... *Noche de ronda*

Lazkano, Ramón (1968)

... *Ortzi isilak, para clarinete y orquesta*

Lehár, Franz (1870-1948)

... *Die lustige Witwe* (La viuda alegre) (selección)

Leigh, Mitch (1928)

... *Man of La Mancha* (El hombre de La Mancha).
The impossible dream (Un sueño imposible)

Lennon, John (1940-1981)

... *And I Love Her* (La amo)

León Marcos, Jesús Ángel (1956)

... *Seis sonetos*

León, Rafael de (1908-1982)

... *A ciegas*

Letelier Valdés, Miguel (1939)

... *Arbolé, arbolé*

Liadov, Anatole (1855-1914)

... *El lago encantado*, opus 62

Liebermann, Rolf (1910-1999)

... *Furioso*

Lienenkämper, Stefan (1963)

... *Of Thee I Sing*, 2009

Ligeti, György (1923-2006)

... *Atmosphères*

... *Réquiem*

Lindberg, Magnus (1958)

... *Feria de Symphonic triptych*

Liszt, Franz (1811-1886)

... *Concierto para piano y orquesta núm. 1, en mi bemol mayor*, S 124, R 455

... *Concierto para piano y orquesta núm. 2, en la mayor*, S 125, R 456

... *Prometeo*, poema sinfónico núm. 5

... *Sinfonía Fausto*, *Ein Faust-Symphonie in drei Charakterbildern, nach Goethe*, S 108, R 425

Loewe, Frederick (1904-1988)

... *My fair lady* (Mi bella dama). *I could have danced all night* (Podría haber bailado toda la noche)

López Quiroga, Manuel (1899-1988)

... *A ciegas*

Lutoslawski, Witold (1913-1994)

... *Sinfonía núm. 3*

... *Variaciones sobre un tema de Paganini*

Machado, Tiago (1979)

... *O gente da minha terra*

Mahler, Gustav (1860-1911)

... *Das klagende lied* (La canción del lamento). 2ª versión

... *Das lied von der erde* (La canción de la Tierra)

... *Des Knaben Wunderhorn* (El cuerno maravilloso del muchacho) (selección)

... *Kindertotenlieder* (Canciones a los niños muertos)

... *Ruckerlieder*

... *Sinfonía núm. 1, en re mayor*, "Titán"

... *Sinfonía núm. 2, en do menor*, "Resurrección"

... *Sinfonía núm. 3, en re menor*

... *Sinfonía núm. 4, en sol mayor*

... *Sinfonía núm. 5, en do sostenido menor*

... *Sinfonía núm. 6, en la menor*, "Trágica"

... *Sinfonía núm. 7, en mi menor*

... *Sinfonía núm. 8, en mi bemol mayor*, "De los mil"

... *Sinfonía núm. 9, en re mayor*

... *Sinfonía núm. 10*

... *Totenfeier*

Manchado, Marisa (1956)

... *Concierto para fagot y orquesta*

Mancini, Henry (1924-1994)

... *Breakfast at Tiffanys* (Desayuno con diamantes).

... *Moon River* (Río Moon)

... *Days of wine and roses* (Días de vino y rosas)

Manzanero, Armando (1935)

... *Adoro*

... *Contigo aprendí*

... *Esta tarde vi llover*

16 Compositores interpretados 118

Marco Aragón, Tomás (1942)

- ... *América, cantata*
- ... *Del tiempo y la memoria*
- ... *Trough the Looking-Brahms* (A través de mirar a Brahms)

Márquez, Arturo (1950)

- ... *Danzón núm. 2*

Martín y Soler, Vicente (1754-1806)

- ... *Una cosa rara*

Martínez Burgos, Manuel (1970)

- ... *Signals*

Martínez Palacios, Antonio José (1902-1936)

- ... *Introducción y danza popular de "El mozo de las mulas"*

Martinů, Bohuslav (1890-1959)

- ... *La epopeya de Gilgamesh, para solistas, coro y orquesta*

Massenet, Jules (1842-1912)

- ... *Don Quichotte*

McCartney, James Paul (1942)

- ... *And I Love Her* (La amo)

Mederos, Rodolfo (1940)

- ... *Chau Osvaldo*
- ... *El hombre que suena*
- ... *Memorias y olvidos*

Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)

- ... *Concierto para violín y orquesta en mi menor, opus 64*
- ... *Die erste Walpurgisnacht* (La primera noche de Walpurgis), opus 60
- ... *Ein sommernachtstraum* (El sueño de una noche de verano), opus 21 y 61
- ... *Elías, opus 70*

- ... *Las Hébridas. Obertura en si menor, opus 26*
- ... *Sinfonía núm. 3, en la menor, opus 56, "Escocesa"*

Menéndez, Nilo (1902-1987)

- ... *Aquellos ojos verdes*

Messiaen, Olivier (1908-1992)

- ... *Oiseaux exotiques*
- ... *Sinfonía "Turangalila", para piano, ondas martenot y gran orquesta*
- ... *Trois petites liturgies de la Présence Divine*

Mompou, Frederic (1893-1987)

- ... *Cantar del alma*

Montsalvatge, Xavier (1912-2002)

- ... *Cinco canciones negras*
- ... *Concerto capriccio, para arpa y orquesta*
- ... *Desintegración morfológica de la Chacona de J. S. Bach*
- ... *Tres canciones negras*

Moreno Torroba, Federico (1891- 1982)

- ... *Marchenera (selección)*

Moreno, Salvador (1916-1999)

- ... *Al silencio*
- ... *Mutabilidad*
- ... *Nadie puede ser dichoso*

Mourao-Ferreira, David (1927-1996)

- ... *Primavera*

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

- ... *Concierto para clarinete y orquesta en la mayor, K 622*
- ... *Concierto para flauta y orquesta núm. 1, en sol mayor, K 313*
- ... *Concierto para piano y orquesta núm. 9, en mi bemol mayor, K 271, "Jeunehomme"*
- ... *Concierto para piano y orquesta núm. 20, en re menor, K 466*
- ... *Concierto para piano y orquesta núm. 21, en do mayor, K 467*
- ... *Concierto para piano y orquesta núm. 24,*

en do menor, K 491

- ... *Concierto para piano y orquesta* núm. 25, en do mayor, K 503
- ... *Concierto para trompa y orquesta* núm. 3, en mi bemol mayor, K 447
- ... *Concierto para violín y orquesta* núm. 1, en si bemol mayor, K 207
- ... *Concierto para violín y orquesta* núm. 2, en re mayor, K 211
- ... *Concierto para violín y orquesta* núm. 3, en sol mayor, K 216
- ... *Concierto para violín y orquesta* núm. 4, en re mayor, K 218, "de Estrasburgo"
- ... *Concierto para violín y orquesta* núm. 5, en la mayor, K 219, "Turco"
- ... *Davide Penitente*, K 469
- ... *Die Entführung aus dem Serail* (El rapto en el serrallo), K 384. Obertura
- ... *Idomeneo*, K. 366
- ... *La flauta mágica*, K 620 (selección)
- ... *Misa en do menor*, K 427 (417a)
- ... *Música para un funeral masónico en do menor*, K 477 (479a) (*Maurerische Trauermus*)
- ... *Réquiem*, en re menor, K 626
- ... *Sinfonía* núm. 27, en sol mayor, K 199
- ... *Sinfonía* núm. 32, en sol mayor, K 318, "Obertura al estilo italiano"
- ... *Sinfonía* núm. 35, en re mayor, K 385, "Haffner"
- ... *Sinfonía* núm. 40, en sol menor, K 550
- ... *Sinfonía* núm. 41, en do mayor, K 551, "Júpiter"

Mussorgsky, Modest (1839-1881)

- ... *Boris Godunov* (selección)
- ... *Cuadros para una exposición*
- ... *Khovantchina: Preludio* (Introducción, Amanecer en el río Moscova)
- ... *Scherzo, intermezzo y marcha solemne*
- ... *Una noche en el Monte Pelado*

Navarro, Jesús (1980)

- ... *Blind Focus*

Nin-Culmell, Joaquín (1908-2004)

- ... *Canción de cuna afrocubana*
- ... *Si ves un monte de espumas*

Offenbach, Jacques (1819-1880)

- ... *Gran concierto para violonchelo y orquesta* "Concierto militar"

Oğur, Erkan (1954)

- ... *Canción turca* (canción popular), para guitarra y orquesta

Olavide, Gonzalo de (1934-2005)

- ... *Orbe, Variations pour orchestre*
- ... *Tránsito*

Orff, Carl (1895-1982)

- ... *Carmina Burana*

Pablo, Luis de (1930)

- ... *Antigua Fe*, para coro masculino, soprano coloratura y orquesta
- ... *Casi un espejo para orquesta* (Homenaje a Dutilleux)
- ... *Latidos*

Palacios Jorge, Fernando (1952)

- ... *Polka Pizzicante*

Panisello, Fabián (1963)

- ... *Mandala*

Parera Fons, Antoni (1943)

- ... *Nocturn per a un capvestre blau* (Nocturno para un atardecer azul)

Piazzolla, Astor (1921-1992)

- ... *Adios Nonino* (tango), para guitarra y orquesta
- ... *Cinco tangos*
- ... *Concierto para bandoneón y orquesta*
- ... *Cuatro estaciones porteñas*
- ... *Milonga del ángel*
- ... *Oblivion*
- ... *Tangazo. Variations on Buenos Aires*

Pladavall, Josep Maria (1956)

- ... *Los sueños dialogados*, para coro y piano

Ponchielli, Amilcare (1834-1886)

- ... *La Gioconda. La danza de las horas*

16 Compositores interpretados 120

Porter, Cole (1891-1964)

... *Ev'ry Time We Say Goodbye* (Cada vez que nos despedimos)

Poulenc, Francis (1899-1963)

... *Stabat Mater*

Prieto, Claudio (1934)

... *Fantasía ibérica*
... *Manos tendidas*

Prieto, María Teresa (1896-1982)

... *Tercera sinfonía, "De la danza prima"*

Prokofiev, Sergei (1891-1953)

... *Alexander Nevsky*, opus 78
(*Cantata para mezzosoprano, coro y orquesta*)
... *Concierto para piano y orquesta núm. 2*,
en sol menor, opus 16
... *Concierto para piano y orquesta núm. 3*,
en do mayor, opus 26
... *Concierto para violín y orquesta núm. 2*,
en sol menor, opus 63
... *Iván el Terrible*, opus 116
... *Pedro y el lobo*, cuento musical para niños,
opus 67
... *Romeo y Julieta*, opus 64 (fragmentos suites)
... *Sinfonía núm. 1*, en re mayor, opus 25, "Clásica"
... *Sinfonía núm. 5*, en si bemol mayor, opus 100
... *Suite scita*, opus 20
... *Voyna i mir* (Guerra y paz). *Obertura*

Puccini, Giacomo (1858-1924)

... *Madama Butterfly* (selección)

Puerto, David del (1964)

... *Variaciones in memoriam Gonzalo de Olavide*

Purcell, Henry (1659-1695)

... *Chacona en sol menor*, Z. 730

Quintero, Antonio (1895-1977)

... *A ciegas*

Rachmaninov, Sergei Vasilievitx (1873-1943)

... *Concierto para piano y orquesta núm. 2*,
en do menor, opus 18
... *Concierto para piano y orquesta núm. 3*,
en re menor, opus 30
... *Danzas sinfónicas*, opus 45
... *Rapsodia sobre un tema de Paganini*, opus 43

Rameau, Jean Philippe (1683-1764)

... *Zoroastro*, *Suite del ballet*

Ramírez, Ariel (1921-2010)

... *Alfonsina y el mar* (zamba)

Ravel, Maurice (1875-1937)

... *Alborada del gracioso*
... *Bolero*
... *Concierto para la mano izquierda en re mayor*
... *Concierto para piano y orquesta en sol mayor*
... *Cuadros para una exposición*
... *Daphnis et Chloé* (Dafnis y Cloe)
... *La Valse*
... *Le Tombeau de Couperin*
... *Ma mère, l'oye* (Mi madre la oca)
... *Pavana para una infanta difunta*, versión para
orquesta
... *Rapsodia española*
... *Scheherazade*, opus 35
... *Tzigane*, para violín y piano
... *Une barque sur l'océan* (Una barca en el océano)

Resit Rey, Cemat

... *Enstantanelar* (*Instantanés*)

Respighi, Ottorino (1879-1936)

... *Impressioni brasiliane* (Impresiones brasileñas)
... *Pinos de Roma*

Revueltas, Silvestre (1899-1940)

... *La noche de los mayas*
... *Sensemaya*

Rimski-Korsakov, Nicolai (1844-1908)

... *Capricho español*. *Suite para orquesta*, opus 34
... *Scheherazade*, opus 35

Rincón, Eduardo (1924)

... *Sinfonía bíblica para soprano, barítono, coro y orquesta*

Rivière, Pablo (1951)

... *Los desastres de la guerra*

Rodgers, Richard Charles (1902-1979)

... *Hollywood Party* (Una fiesta en Hollywood). *Blue Moon* (Luna triste)
 ... *Some enchanted evening* (Una noche encantada) de *South Pacific* (Al sur del Pacífico)
 ... *The Sound of Music* (Sonrisas y lágrimas). *Climb Ev'ry Mountain* (Sube todas las montañas)
 ... *The Sound of Music* (Sonrisas y lágrimas). *Edelweiss*

Rodrigo, Joaquín (1901-1999)

... *Canciones de amor y de guerra*
 ... *Concierto de Aranjuez*
 ... *Cuatro madrigales amatorios*
 ... *Per la flor del Iliri blau*
 ... *Romeo y Julieta* (Suite núm. 2) (Séptimo movimiento de la Suite núm. 1)

Rodrigues, Amália (1920-1990)

... *O gente da minha terra*

Rodrigues, Pedro

... *Primavera*

Rodríguez Albert, Rafael (1902-1979)

... *Cinco piezas* (para pequeña orquesta y piano)

Rosinskij, Wladimir (1962)

... *Poseidón y Amfritríte*

Rossini, Gioachino (1792-1868)

... *Guillermo Tell*. *Obertura*

Rota, Nino (1911-1979)

... *Amarcord* (Mis recuerdos). *Suite*
 ... *Concerto soirée*, para piano y orquesta
 ... *Danzas de Il gato pardo*

Roussel, Albert (1869-1937)

... *Baco y Ariadna*, Suite núm. 2, opus 43
 ... *Sinfonía núm. 3*, en sol menor, opus 42

Rueda, Jesús (1961)

... *La Tierra*

Ruiz, Juan Manuel (1968)

... *Nebula*

Rusconi, Roberto David (1972)

... *Memento*

Sáenz, Pedro (1915-1995)

... *De noche*
 ... *Echa la copla, coplero*

Saint-Saëns, Camille (1835-1921)

... *Concierto para violín y orquesta núm. 3*, en si menor, opus 61
 ... *Concierto para violonchelo y orquesta núm. 1*, en la menor, opus 33
 ... *Danse macabre* (Danza macabra), opus 40
 ... *Sinfonía núm. 3*, en do menor, opus 78, "Con órgano"

Salazar Salazar, Juan Antonio

... *Voces de ángeles*

Salinas, Luis (1957)

... *Para Troilo y Salgón* (tango), para grupo de Tomatito

Sánchez-Verdú, José María (1968)

... *Elogio del horizonte*, para clarinete y orquesta
 ... *Taqsim*

Satie, Erik (1866-1925)

... *Gymnopédies* núm. 1 y 2

Schnebel, Dieter (1930)

... *Beethoven Symphony*

16 Compositores interpretados 122

Schönberg, Arnold (1874-1951)

... *Concierto para violín y orquesta*, opus 36
... *Coral "Schmücke dich, o liebe Seele"*, BWV 654
... *Cuarteto para piano núm. 1 en sol menor*, opus 25
... *Erwartung*, opus 17
... *Friede auf Erden* (Paz en la Tierra), opus 13
... *Gurrelieder* (Canciones de Gurre), para solista, coro y orquesta
... *Pelléas et Mélisande* (Peleas y Melisande), opus 5
... *Un superviviente de Varsovia*, opus 46
... *Verklärte Nacht* (Noche transfigurada), opus 4 (versión 1943)

Schönberg, Claude-Michel (1944)

... *Los misérables. Stars* (Estrellas)

Schreker, Franz (1878-1934)

... *Fünf Gesänge für eine tiefe Stimme* (Cinco cantos, para voz grave y orquesta)
... *Vorspiel zu einem Drama* (Preludio para un drama)

Schubert, Franz (1797-1828)

... *Gesang der Geister über den Wassern* (Canto de los espíritus sobre las aguas), D. 714
... *Misa núm. 4*, en do mayor, opus 48, D 452
... *Rosamunda*, D 797
... *Sinfonía núm. 8*, en si menor, D 759, "Inacabada"
... *Sinfonía núm. 9*, en do mayor, D 944, "La grande"

Schumann, Robert (1810-1856)

... *Concertstück para cuatro trompas y orquesta en fa mayor*, opus 86
... *Concierto para piano y orquesta en la menor*, opus 54
... *Concierto para violonchelo y orquesta en la menor*, opus 129
... *Manfred*, opus 115. Obertura
... *Sinfonía núm. 1*, en si bemol mayor, opus 38, "Primavera"
... *Sinfonía núm. 2*, en do mayor, opus 61
... *Sinfonía núm. 3*, en mi bemol mayor, opus 97, "Renana"
... *Sinfonía núm. 4*, en re menor, opus 120
... *Szenen aus Goethes Faust* (Escenas del Fausto de Goethe)

Scriabin, Alexander (1872-1915)

... *Concierto para piano y orquesta en fa sostenido menor*, opus 20
... *Le Poème de l'extase* (Poema del éxtasis), opus 54
... *Prometeo, el poema del fuego*, opus 60

Shin, Donghoon (1983)

... *Kalon*

Shostakovich, Dimitri (1906-1975)

... *Concierto para violín y orquesta núm. 1*, en la menor, opus 77 (antes opus 99)
... *Concierto para violonchelo y orquesta núm. 1*, en mi bemol mayor, opus 107
... *Marcha fúnebre de El gran ciudadano*
... *Sinfonía núm. 1*, en fa menor, opus 10
... *Sinfonía núm. 5*, en re menor, opus 47
... *Sinfonía núm. 7*, en do mayor, opus 60, "Leningrado"
... *Sinfonía núm. 8*, en do menor, opus 65
... *Sinfonía núm. 10*, en mi menor, opus 93
... *Sinfonía núm. 11*, en sol menor, opus 103, "El año 1905"
... *Sinfonía núm. 13*, para bajo y coro de hombres en si bemol menor, opus 113, Babi Yar
... *Sinfonía núm. 15*, en la mayor, opus 141

Sibelius, Jean (1865-1957)

... *Concierto para violín y orquesta en re menor*, opus 47
... *El cisne de Tuonela*, opus 22, (núm. 2)
... *Sinfonía núm. 5*, en mi bemol mayor, opus 82

Sierra, Roberto (1953)

... *Folías*

Smetana, Bedřich (1824-1884)

... *El Moldava*, de "Mi patria"
... *Šárka*, núm. 3 de *Mi patria*

Soler, Josep (1935)

... *Dos poemas para orquesta*, 2009

Sor, Fernando (1778-1839)

... *Hercule et Omphale. Obertura*

Sorozábal, Pablo (1897-1988)

... *La del manojito de rosas (selección)*

Sotelo, Mauricio (1961)

... *Arde el alba*

Soutullo, Eduardo (1968)

... *Erfahrung und sonst nichts*

Soutullo, Reveriano (1884-1932)

... *La leyenda del beso. Intermedio*

Steiner, Max (1888-1971)

... *Casablanca. Suite*

Stockhausen, Karlheinz (1928-2007)

... *Gruppen, for three orchestras*

Strauss, Johann (1825-1899)

... *An der schönen blauen Donau (El bello Danubio azul)*

... *Die Fledermaus (El Murciélago). Obertura*

Strauss, Richard (1864-1949)

... *Así habló Zaratustra, poema sinfónico, opus 30*

... *Concierto para trompa y orquesta núm. 2, en mi bemol mayor*

... *Cuatro últimos Lieder*

... *Don Juan, opus 20*

... *Don Quixote, TrV184, opus 35*

... *Eine Alpensionfonie (Sinfonía alpina), opus 64*

... *Fantasia de la ópera "La mujer sin sombra", opus 65*

... *Salomé, opus 54 (selección)*

... *Sinfonía para viento (Fröhliche Werkstatt)*

... *Till Eulenspiegel, poema sinfónico, opus 28*

... *Tod und Verklärung (Muerte y transfiguración), TrV 158, opus 24*

... *Una vida de héroe, opus 40*

Stravinsky, Igor (1882-1971)

... *Circus Polka: Composed for a young elephant*

... *Concierto para violín y orquesta en re mayor*

... *Cuatro estudios para orquesta*

... *Le Sacre du printemps (La consagración de la primavera)*

... *L'Oiseau de feu (El pájaro de fuego) (versión 1919)*

... *Oedipus Rex*

... *Petrushka, versión 1947*

... *Pulcinella. Suite del ballet*

... *Sinfonía de los salmos*

Styne, Jule (1905-1994)

... *Creemos en el amor*

Szymanowski, Karol (1882-1937)

... *Concierto para violín y orquesta núm. 1, opus 35*

... *Concierto para violín y orquesta núm. 2, opus 61*

... *Sinfonía núm. 3, en si bemol mayor, opus 27, "Canción de la noche"*

... *Stabat Mater, opus 53*

Takemitsu, Toru (1930-1996)

... *Orion and Pleiades, para violonchelo y orquesta*

... *Quotation of dream*

... *Vers, l'arc-en-ciel, Palma, para oboe d'amore y guitarra*

Tan Dun (1957)

... *Four Secret Roads of Marco Polo (Cuatro caminos secretos de Marco Polo)*

... *Hero concerto para violín, guqin, video y orquesta*

... *Internet Symphony "Eroica"*

... *Piano Concerto "The Fire"*

... *The Map, concierto para violonchelo, video y orquesta*

... *Water Concerto, para percusión y orquesta*

Tapia-Colman, Simón (1906-1993)

... *Concierto para violín y orquesta. Suite de danzas españolas*

The Beatles

... *Blackbird/I Will*

... *Drive my car*

16 Compositores interpretados 124

... *Sgt Peppers's medley*
... *Ticket to Ride*

Toldrá, Eduardo (1895-1962)

... *Seis sonetos*

Tomatito (1958) [Fernández Torres, José]

... *Alegrías, para guitarra y orquesta*
... *Mariángeles (tango), para guitarra y orquesta*
... *Porque tú lo vales (soleá), para guitarra y orquesta*

Torres, Jesús (1965)

... *La tumba de Antígona*

Turina, Joaquín (1882-1949)

... *Danzas fantásticas, poema sinfónico, opus 22*
... *Poema en forma de canciones, opus 19*

Turina, José Luis (1952)

... *D.Q. (Don Quijote en Barcelona)*
... *Fantasía sobre una Fantasía de Alonso de Mudarra*
... *La commedia dell'arte*

Usandizaga, José María (1887-1915)

... *Las golondrinas. Pantomima*

Vadillo, Eneko (1973)

... *Cimes*

Valdés, Marta (1934)

... *No es preciso*

Valero Castells, Andrés (1973)

... *Los fusilamientos de Goya*

Valle Riestra, José María (1852-1925)

... *Elegía*

Vanhal, Johann Baptist (1739-1813)

... *Concierto para contrabajo*

Vega, Laura (1978)

... *Brahmsiana-fanfarria*

Verdi, Giuseppe (1813-1901)

... *Aida (selección)*
... *Il trovatore (selección)*
... *La traviata (selección)*
... *Laudi alla Vergine Maria (Tercera de las Cuatro piezas sacras), para coro a capella*
... *Misa de Réquiem*
... *Nabucco (selección)*

Vert y Carbonell, Juan Bautista (1890-1931)

... *La leyenda del beso. Intermedio*

Víctor Manuel (1947)

[San José Sánchez, Víctor Manuel]

... *No sé por qué te quiero*

Vidal, Lluís (1959)

... *Concierto para quinteto de metales y orquesta*
... *Iberia, Suite*
... *Nueva York en un poeta*

Villa-Lobos, Heitor (1887-1959)

... *Bachianas brasileiras núm. 3, A388*

Vivaldi, Antonio (1678-1741)

... *Concierto para piccolo en do mayor, RV 443*
... *Juditha triumphans, RV 644*

Vives Roig, Amadeu (1871-1932)

... *Doña Francisquita. Fandango*

Wagner, Richard (1813-1883)

... *Der Ring des Nibelungen (El Anillo del Nibelungo) (selección)*
... *Die Meistersinger von Nürnberg (Los maestros cantores de Núremberg). Preludio, WWV 96*
... *Die Walküre (La Valquiria) (selección)*
... *Fausto. Obertura*
... *Ifigenia en Áulide. Obertura*
... *Lohengrin (selección)*
... *Parsifal (selección)*
... *Tannhäuser (selección)*
... *Tristan und Isolde (Preludio y Muerte de amor)*

Walton, William (1902-1983)

... *Enrique V. Suite orquestal (selección)*

Weber, Carl Maria von (1786-1826)

... *Aufforderung zum Tanz* (Invitación a la danza), opus 65

... *Der Freischütz* (El cazador furtivo), J. 277. Obertura

... *Turandot. Obertura y marcha*, J. 75

Webern, Anton (1883-1945)

... *Passacaglia para orquesta*, opus 1

... *Seis piezas para gran orquesta*, opus 6b (versión (1928))

Weill, Kurt (1900-1950)

... *Balada de Mackie El Navaja*, de "La ópera de perra gorda"

... *Berlín en luz*

... *Canción de Bilbao*, de "Happy End"

... *Canción de la mujer del soldado*

... *Canción de Mandelay*, de "Happy End"

... *Canción de septiembre*, de "Pierna de Plata"

... *El tiempo no va a volver*, de "Una mujer en la penumbra"

... *Estrellas en la oscuridad*, de "Estrellas en la oscuridad"

... *La luna de Alabama*, de "Ascensión y caída de la ciudad de Mahagomy"

... *La ópera de perra gorda. Obertura*

... *La ópera de perra gorda. Pequeña suite*

... *La saga de Jenny*, de "Una mujer en la penumbra"

... *Speak Low*, de "Venus era mujer"

... *Surabaya Johnny*, de "Happy End"

Williams, John (1932)

... *Across the Stars* (A través de las estrellas), de *Attack of the Clones* (El ataque de los clones)

... *Adventure on Earth* (Aventura en la tierra) de *E.T. The Extra-Terrestrial* (E.T. el extraterrestre)

... *Aventura en la tierra de E.T. el extraterrestre*

... *Battle of the Heroes* (Batalla de los héroes) de *Revenge of the Sith* (La venganza de los Sith)

... *Escapades* (Travesuras), para saxofón y orquesta, de *Catch Me if You Can* (Atrápame si puedes)

... *Harry Potter and the Sorcerer's Stone* (Harry Potter y la piedra filosofal). *Suite para orquesta*

... *Jurassic Park* (Parque jurásico)

... *Star Wars* (La guerra de las galaxias). *Suite, de Star Wars y The empire Strikes Back* (El imperio contraataca)

... *The Lost World. Jurassic Park* (El mundo perdido. Parque Jurásico)

... *The Phantom Menace* (La amenaza fantasma). *Suite*

... *The Raiders March* (Marcha de los saqueadores) de *Raiders of the Lost Ark* (En busca del arca perdida)

Williams, Ralph Vaughan (1872-1958)

... *Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis*

Yagüe, Alejandro (1947)

... *Brahmfare*

Zemlinsky, Alexander von (1872-1942)

... *Eine florentinische Tragödie*, opus 16

... *Sinfonía lírica*, opus 18 (*Siete poemas de Rabindranath Tagore para soprano, barítono y orquesta*)

Zimmermann, Bernd Alois (1918-1970)

... *Concierto para oboe y pequeña orquesta*

Zimmermann, Udo (1943)

... *Brahms-fanfare: Lyrische fanfaren*

REPERTORIO COMPOSITORES ESPAÑOLES TEMPORADAS (2003-2012)

**Albéniz y Pascual,
Isaac Manuel Francisco (1860-1909)**

... *Iberia, Suite*
... *Rapsodia española, opus 70*
... *Suite española, opus 47*

Aldo Expósito, Homero (1918-1987)

... *Vete de mí*

Alejandro, Manuel (1933)

... *Procuro olvidarte*

Amargós Altisent, Joan Albert (1950)

... *Paisajes sonoros de España: Concierto para dos
pianos y orquesta*
... *Siete canciones españolas*

Aracil Ávila, Alfredo (1954)

... *Epitafio de Prometeo*

Arriaga y Balzola, Juan Crisóstomo (1806-1826)

... *Sinfonía en re mayor (Sinfonía para gran
orquesta)*

Asins Arbó, Miquel (1918-1996)

... *Fox-trot de Plácido*

Baños, Roque (1968)

... *Alatriste. Suite*

Bizet, Georges (1838-1875)

... *Carmen*

Blancafort, Alberto (1928-2004)

... *¿A dónde te escondiste?*

Bretón y Hernández, Tomás (1850-1923)

... *Escenas andaluzas*
... *La verbena de la Paloma. Preludio*

Brotons Soler, Salvador (1959)

... *Ceremonial*
... *Concierto para trompa, "Ab origine"*

Camarero, César (1962)

... *Vanishing Point*
... *Duración invisible*

Carrillo, Alvaro (1921-1969)

... *La mentira*
... *Sabor a mí*

Casablanco, Benet (1956)

... *Alter Klang, Impromptu para orquesta*
... *Darkness Visible*
... *Tres epigramas*

**Casas Romero, Purificación
("Ana Magdalena") (1946)**

... *Procuro olvidarte*

Cervello, Jordi (1935)

... *Ybris, poema dramático para orquesta*

Chapí, Ruperto (1851-1909)

... *El tambor de granaderos (Preludio)*
... *La revoltosa. Preludio*

Charles, Agustí (1960)

... *Seven Looks*

Chueca, Federico (1846-1908)

... *Agua, azucarillos y aguardiente. Preludio*

Colomer, Juan José (1966)

... *La complicidad del espectro*

Curet Alonso, Catalino (1926)

... *Puro teatro*

17 Compositores españoles 128

Cuyàs i Borés, Vicenç (1816-1839)

... *La fattucchiera*

Domínguez, Chano (1960)

... *De Cai a Nueva Orleans*

Domínguez, Frank (1927)

... *Tú me acostumbraсте*

Donostia, Padre (1886-1956) [José Gonzalo Zualaika y Arregui, padre Donostia]

... *Acuarelas vascas*

Durán-Loriga, Jacobo (1958)

... *Bennu*

Esplá, Óscar (1886-1976)

... *Don Quijote velando las armas*
... *La pájara pinta*

Falla, Manuel de (1876-1946)

... *Atlántida*
... *El amor brujo* (suite de ballet), versión de 1925
... *El retablo de Maese Pedro* (versión de concierto)
... *El sombrero de tres picos. Suites 1 y 2*
... *La vida breve* (versión de concierto)
... *Noches en los jardines de España, impresiones sinfónicas para piano y orquesta*

Fernández Arbós, Enrique (1863-1939)

... *Iberia, Suite*

Fernández Guerra, Jorge (1952)

... *El vuelo de Volland, 2000*

Fernández Torres, Rocío

... *La cantera (taranta)*
... *Más bulerías*
... *Pa la Pimpi* (tango), para voz, guitarra y orquesta
... *Taranta, para voz, guitarra y orquesta*

García Abril, Antón (1933)

... *Cántico de las siete estrellas*
... *El mar de las calmas*
... *Hemeroscopium*
... *Juventud, para dos pianos y orquesta*
... *La gitanilla, Tres escenas del ballet*

García Román, José (1945)

... *De civitate speculorum. Epitafio para la Reina Isabel la Católica*
... *Réquiem*

García, Manuel (1775-1832)

... *El califa de Bagdad. Obertura*

Gerhard, Roberto (1896-1970)

... *Don Quijote. Danzas*
... *Libra*

Giménez, Jerónimo (1854-1923)

... *La tempranica (selección)*

Gómez García, Julio (1886-1973)

... *Suite en la*

Granados, Enrique (1876-1916)

... *Goyescas*
... *Goyescas. Dos interludios*

Guerrero, Francisco (1528-1599)

... *Coma Berenices*
... *Iberia*

Guinjoan Gispert, Joan (1931)

... *Concierto para piano y orquesta núm. 1*
... *Fanfarria*
... *In tribulatione mea, invocavi Dominum*
... *Música para violonchelo y orquesta*
... *Sinfonía núm. 3, "Sincrotrón-Alba"*
... *Trama*
... *Trencadís, ballet de la ópera "Gaudí"*

Guinovart, Carles (1941)

... *Procuero olvidarte*

Halffter, Cristóbal (1930)

... *Adagio en forma de rondó*
 ... *Concierto para piano y orquesta*
 ... *Concierto para violonchelo y orquesta núm. 2,*
"No queda más que el silencio"
 ... *De ecos y sombras*
 ... *La del alba sería. Suite de la ópera "Don*
Quijote"
 ... *Preludio para Madrid-92 (para coro mixto y*
orquesta)
 ... *Rapsodia española, opus 70*
 ... *Tiento del primer tono y Batalla Imperial*

Halffter, Ernesto (1905-1989)

... *Atlántida*

Halffter, Rodolfo (1900-1987)

... *Dos sonetos, opus 15*

Homs, Joaquim (1906-2003)

... *Simfonia breu*

Hugo Expósito, Virgilio (1924-1997)

... *Vete de mí*

Iglesias, Alberto (1955)

... *Volver. Suite*

Iradier, Sebastián (1809-1865)

... *El arreglito*
 ... *La paloma*

Jiménez, Jerónimo (1854-1923)

... *La tempranica (selección)*

Lara, Agustín (1900-1970)

... *Piensa en mí*
 ... *Solamente una vez*

Lara, Francisco (1968)

... *Hopscotch*

Lara, María Teresa

... *Noche de ronda*

Lazkano, Ramón (1968)

... *Ortzi isilak, para clarinete y orquesta*

León Marcos, Jesús Ángel (1956)

... *Seis sonetos*

Manchado, Marisa (1956)

... *Concierto para fagot y orquesta*

Manzanero, Armando (1935)

... *Adoro*
 ... *Contigo aprendí*
 ... *Esta tarde vi llover*

Marco Aragón, Tomás (1942)

... *América, cantata*
 ... *Del tiempo y la memoria*
 ... *Trough the looking-Brahms (A través de*
mirar a Brahms)

Martín y Soler, Vicente (1754-1806)

... *Una cosa rara*

Martínez Burgos, Manuel (1970)

... *Signals*

Martínez Palacios, Antonio José (1902-1936)

... *Introducción y danza popular de "El mozo*
de las mulas"

Mas Portet, Josep (1954)

... *Contigo aprendí*
 ... *La mentira*

17 Compositores españoles 130

Mompou, Frederic (1893-1987)

... *Cantar del alma*

Montsalvatge, Xavier (1912-2002)

... *Cinco canciones negras*
... *Concerto capriccio, para arpa y orquesta*
... *Desintegración morfológica de la Chacona de J. S. Bach*
... *Tres canciones negras*

Moreno Torroba, Federico (1891- 1982)

... *La marchenera*

Navarro, Jesús (1980)

... *Blind Focus*

Olavide, Gonzalo de (1934-2005)

... *Orbe, Variations pour orchestre*
... *Tránsito*

Pablo, Luis de (1930)

... *Antigua Fe, para coro masculino, soprano coloratura y orquesta*
... *Casi un espejo para orquesta (Homenaje a Dutilleux)*
... *Latidos*

Palacios Jorge, Fernando (1952)

... *Polka Pizzicante*

Pladavall, Josep Maria (1956)

... *Los sueños dialogados, para coro y piano*

Prieto, Claudio (1934)

... *Manos tendidas*

Prieto, María Teresa (1896-1982)

... *Tercera sinfonía, "De la danza prima"*

Puerto, David del (1964)

... *Variaciones in memoriam Gonzalo de Olavide*

Rincón, Eduardo (1924)

... *Sinfonía bíblica para soprano, barítono, coro y orquesta*

Rivière, Pablo (1951)

... *Los desastres de la guerra*

Rodrigo, Joaquín (1901-1999)

... *Canciones de amor y de guerra*
... *Concierto de Aranjuez*
... *Cuatro madrigales amatorios*
... *Per la flor del Iliri blau*
... *Romeo y Julieta (Suite núm. 2) (Séptimo movimiento de la Suite núm. 1)*

Rodríguez Albert, Rafael (1902-1979)

... *Cinco piezas (para pequeña orquesta y piano)*

Rueda, Jesús (1961)

... *La Tierra*

Ruiz, Juan Manuel (1968)

... *Nebula*

Salazar Salazar, Juan Antonio

... *Voces de ángeles*

Salinas, Luis (1957)

... *Para Troilo y Salgón (tango), para grupo de Tomatito*

Sánchez-Verdú, José María (1968)

... *Taqsim*

Schumann, Robert (1810-1856)

... *Concierto para piano y orquesta en la menor, opus 54*

Soler, Josep (1935)

... *Dos poemas para orquesta, 2009*

Sor, Fernando (1778-1839)

... *Hercule et Omphale. Obertura*

Sorozábal, Pablo (1897-1988)

... *La del manojo de rosas (selección)*

Sotelo, Mauricio (1961)

... *Arde el alba*

Soutullo, Eduardo (1968)

... *Erfahrung und sonst nichts*

Soutullo, Reveriano (1880-1932)

... *La leyenda del beso. Intermedio*

Tapia-Colman, Simón (1906-1993)

... *Concierto para violín y orquesta. Suite de danzas españolas*

Toldrá, Eduardo (1895-1962)

... *Seis sonetos*

Tomatito (1958)

... *Alegrías, para guitarra y orquesta*
 ... *Mariángeles (tango), para guitarra y orquesta*
 ... *Porque tú lo vales (soleá), para guitarra y orquesta*

Torres, Jesús (1965)

... *La tumba de Antígona*

Turina, Joaquín (1882-1949)

... *Danzas fantásticas, poema sinfónico, opus 22*
 ... *Poema en forma de canciones (selección), opus 19*

Turina, José Luis (1952)

... *D.Q. (Don Quijote en Barcelona)*
 ... *Fantasía sobre una Fantasía de Alonso de Mudarra*
 ... *La commedia dell'arte*

Usandizaga, José María (1887-1915)

... *Las golondrinas (selección)*
 ... *Las golondrinas. Pantomima*

Vadillo, Eneko (1973)

... *Cimes*

Valero Castells, Andrés (1973)

... *Los fusilamientos de Goya*

Vega, Laura (1978)

... *Brahmsiana-fanfarria*

Vert Carbonell, Juan Bautista (1890-1931)

... *La leyenda del beso. Intermedio*

Víctor Manuel (1947)

[San José Sánchez, Víctor Manuel]

... *No sé por qué te quiero*

Vidal, Lluís (1959)

... *Concierto para quinteto de metales y orquesta*
 ... *Iberia, Suite*
 ... *Nueva York en un poeta*

Vives Roig, Amadeu (1871-1932)

... *Doña Francisquita. Fandango*

Yagüe, Alejandro (1947)

... *Brahmfare*

This is a page from a musical score, likely for a symphony. The instruments listed on the left include:

- Flauto (Flute)
- Oboe (Oboe)
- Clarinet (Clarinet)
- Bassoon (Fagotto)
- Trumpet (Tromba)
- French Horn (Corno)
- Violin (Violino)
- Viola (Viola)
- Cello (Violoncello)
- Double Bass (Bassi)
- Percussion (Percussioni)

The score is written in German and includes various musical notations, including notes, rests, and dynamic markings. A large section of the score is marked with a large 'E' and a vertical line, indicating a specific musical section or measure. The page number '154' is visible in the center.

ESTRENOS Y ENCARGOS OCNE EN LAS TEMPORADAS (2003-2012).....

Amargós Altisent, Joan Albert (1950)

Paisajes sonoros de España: Concierto para dos pianos y orquesta Estreno absoluto. Encargo OCNE
Suite flamenca..... Estreno absoluto. Encargo OCNE

Aracil Ávila, Alfredo (1954)

Epitafio de Prometeo Estreno absoluto. Encargo OCNE

Carter, Elliott (1908)

Anniversary Estreno en España
Concierto para oboe Estreno en España
Symphonia: Sum fluxae pretium spel Estreno en España

Casablancas, Benet (1956)

Alter Klang, Impromptu para orquesta Estreno absoluto. Encargo OCNE

Cervello, Jordi (1935)

Ybris, poema dramático para orquesta Estreno absoluto

Chong, Kee Yong (1971)

Ravage of Time Estreno absoluto

Colomer, Juan José (1966)

La complicidad del espectro Estreno absoluto. Encargo OCNE

Durán-Loriga, Jacobo (1958)

Bennu Estreno absoluto

García Román, José (1945)

De civitate speculorum. Epitafio para la reina Isabel la Católica Estreno absoluto. Encargo OCNE
Réquiem Estreno absoluto

Glanert, Detlev (1960)

Argentum et Aurum, Geistliches Konzert nach Heinrich Isaak (1450-1517) Estreno absoluto

Golijov, Osvaldo (1960)

Azul, concierto para violonchelo y orquesta Estreno en España
The Dreams and Prayers of Isaac the blind (Los sueños y las plegarias de Isaac el ciego) Estreno en España
Youth Withouth Youth (Juventud sin juventud), suite Estreno en España

18 Encargos y estrenos mundiales 134

Gubaidulina, Sofia (1931)

In tempus praesens, concierto para violín y orquesta Estreno en España

Halffter, Cristóbal (1930)

De ecos y sombras Estreno absoluto. Encargo OCNE

Henze, Hans Werner (1926)

Sinfonía núm. 10 Estreno en España

Lazkano, Ramón (1968)

Ortzi isilak, para clarinete y orquesta Estreno absoluto. Encargo OCNE

Lienenkämper, Stefan (1963)

Of Thee I Sing, 2009 Estreno absoluto

Manchado, Marisa (1956)

Concierto para fagot y orquesta Estreno absoluto. Encargo OCNE

Marco Aragón, Tomás (1942)

Del tiempo y la memoria Estreno absoluto. Encargo OCNE

Trough the Looking-Brahms (A través de mirar a Brahms) Estreno en España

Navarro, Jesús (1980)

Blind Focus Estreno absoluto

Prieto, Claudio (1934)

Manos tendidas Estreno absoluto. Encargo OCNE

Prieto, María Teresa (1896-1982)

Tercera sinfonía, "De la danza prima" Estreno en España

Puerto, David del (1964)

Variaciones in memoriam Gonzalo de Olavide Estreno absoluto. Encargo OCNE

Rincón, Eduardo (1924)

Sinfonía bíblica para soprano, barítono, coro y orquesta Estreno absoluto

Rivière, Pablo (1951)

Los desastres de la guerra Estreno absoluto. Encargo OCNE

Shin, Donghoon (1983)

Kalon Estreno absoluto

Tan Dun (1957)

Four Secret Roads of Marco Polo (Cuatro caminos secretos de Marco Polo) Estreno en España

Piano Concerto "The Fire" Estreno en España

Tapia-Colman, Simón (1906-1993)

Concierto para violín y orquesta. Suite de danzas españolas Estreno en España

Torres, Jesús (1965)

La tumba de Antígona Estreno absoluto. Encargo OCNE

Vadillo, Eneko (1973)

Cimes Estreno absoluto

Vega, Laura (1978)

Brahmsiana-fanfarria Estreno en España

Vidal, Lluís (1959)

Concierto para quinteto de metales y orquesta Estreno absoluto. Obra de encargo de Luur Metalls

Iberia, Suite Estreno absoluto. Encargo OCNE

Yagüe, Alejandro (1947)

Brahmfare Estreno en España

Zemlinsky, Alexander von (1872-1942)

Eine florentinische Tragödie, opus 16 Estreno en España

Zimmermann, Udo (1943)

Brahms-fanfare: Lyrische fanfaren Estreno en España

SALA

LOCALIDAD

Alte Oper	Frankfurt
Ateneu Musical i d'Ensenyaça	Lliria
Auditori i Palau de Congressos de Castelló. Sala sinfónica	Castellón
Auditorio Alfredo Kraus	Las Palmas de Gran Canaria
Auditorio Ciudad de León	León
Auditorio de Galicia	Santiago de Compostela
Auditorio del Hospital de Santiago	Úbeda
Auditorio Kursaal	San Sebastián
Auditorio Luis Elizondo (TEC)	Monterrey
Auditorio Maestro Padilla	Almería
Auditorio Nacional de Música. Sala de Cámara	Madrid
Auditorio Nacional de Música. Sala Sinfónica	Madrid
Auditorio Odón Alonso. Centro Cultural Palacio de la Audiencia	Soria
Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza. Sala Mozart	Zaragoza
Auditorio Príncipe de Asturias	Oviedo
Auditorio Unió Musical de Lliria	Lliria
Avery Fisher Hall en Lincoln Center	New York
Baluart	Pamplona
Beijing Concert Hall	Pekín
Cadogan Hall	Londres
Catedral de la Almudena	Madrid
Centro para la Difusión de la Música Contemporánea. Auditorio 400	Madrid
Concert Hall, Shanghai Oriental Arts Centre	Shanghái
Dvořákova síň, Rudolfinum	Praga
Festsaal im Kulturpalast	Dresde
Fundación Juan March	Madrid
Graf-Zeppelin-Haus	Friedrichshafen
Gran Teatre	Elche
Gran Teatro Falla	Cádiz
Halle aux Grains	Toulouse
Hannover Congress Centrum	Hannover
Hospital de Santiago	Úbeda
Iglesia de San Clemente	Cuenca
Kölner Philharmonie	Colonia
Konzerthaus	Viena

SALA

LOCALIDAD

L' Auditori. Sala Sinfónica

Barcelona

Matadero Municipal

Madrid

Mira Teatro

Pozuelo de Alarcón

Nanjing Peoples Assembly Hall

Nanjing

Pabellón de Las Fuentezuelas

Jaén

Palacio de Bellas Artes

México, D.C.

Palacio de Carlos V

Granada

Palacio de Festivales. Sala Argenta

Santander

Palau de Congressos de Castellón

Castellón

Palau de la Música I Congressos de Valencia

Valencia

Philharmonie

Berlín

Residencia de Estudiantes

Madrid

Rudolf-Oetker-Halle Bielefeld

Bielefeld

Sala Mare a Palatului

Bucarest

Sala María Cristina

Málaga

Stadhalle

Wilhelmshaven

Suzhou Science and Cultural Arts Centre

Suzhou

Symphony Hall

Birmingham

Teatro Auditorio de Cuenca

Cuenca

Teatro Calderón

Valladolid

Teatro de la Maestranza

Sevilla

Teatro Juárez

Guanajuato, Gto

Teatro Monumental

Madrid

Teatro Municipal Miguel de Cervantes

Málaga

Teatro Principal

Alicante

Teatro Real

Madrid

Tonhalle Düsseldorf

Düsseldorf

Universidad Autónoma. Sala Nezahualcóyotl

México, D.C.

Votivkirche

Viena

*Fotografías del Centro Kursaal.
San Sebastián*

OCNE Report
JOSEP PONS
2003-2012

ARTISTIC INTENSION

Dear friends,

Like everything in life, my time at the helm of the Spanish National Orchestra and Choir has come to an end and now is the time to look back and take stock.

It has been more than a decade conducting not only most of the concerts, but also the directions taken by this institution. I was appointed for the post, which for the first time ever combined musical and artistic management, in June 2003, and although my duties as Director of the unit ended last August, I'll be leaving the 2012-2013 concert season ready to be performed.

As you can imagine, a lot can happen in a decade, and there have been many different experiences: some sweet, some bitter, some happy, some hopeful and some when all our efforts were not enough to get the project off the ground.

The Minister of Culture, Pilar del Castillo, and Andrés Amorós as Managing Director, proposed that I should manage the OCNE, to give shape and content to a new artistic project that would modernise the institution. As expected, the overhaul was needed not only in the artistic sphere, but as regards its structure. Little by little, with the collaboration of many people, ranging from administration, with José Antonio Campos, Juan Carlos Marset and Félix Palomero respectively in the General Management, Carmen Calvo, César Antonio Molina and Ángeles González-Sinde as Ministers, Marifé Santiago, Concha Hernández and Fernando Magro in the Moncloa, the various artistic committees of orchestra teachers, and in particular, Félix Palomero initially and Ramón Puchades now, in the Technical Management of the unit, we have undertaken responsibilities, taken measures, rectified deficits, corrected

poor decisions made in the past, and all with the aim of making the OCNE a reference for other orchestras in the 21st century.

It is also easy to imagine that although we have filled up the credit side of the balance sheet with content over the years, there are aspects (both artistic and structural) of the debit side that have yet to be filled in. I will submit a report in writing on the structural aspects to those in charge of administration with the hope and expectation that they may be rectified as soon as possible. As regards the artistic aspects, I can't help but mention some that are particularly painful for me: not to have set up a great chamber music series, which is so necessary for any major orchestra, and not to have been able to carry out the tour plan we had planned, which was cancelled because of the downturn.

The following pages will give you a broad summary of what has been achieved, in a masterful narration by Luis Suñén, José Luis García del Busto, Rafael Banús, Alfredo Aracil, José Luis Pérez de Arteaga, Mireia Barrera and Rogelio Igualada, for whose inestimable collaboration I am truly grateful.

I have to say that I am very proud of how far we have come, of the work that has been done, of the privilege of having been able to stage thematic seasons such as Vienna 1900, Music and Myth, Faust, Music and Nature, Power, War and Peace, Looking Eastwards, Seventh Art, Paris 1900; of the spaces devoted to learning more about the great names in composition today, which under the title Carta Blanca (Carte Blanche) included not only the music but many other aspects of personalities such as Hans Werner Henze, George Benjamin, Elliot Carter, Henry Dutilleux, Sofia Gubaidulina, Cristóbal Halffter, Osvaldo Golijov, Joan Guinjoan and in the near future, Friedrich Cerha; of the complete symphony seasons such as Mahler's complete symphony works; of the adventure of creating new artistic spaces in the Symphony September, with major names in pop, jazz, flamenco and tango; of the America-Spain Festival, one of the losses that I have grieved the most, with Alfredo Aracil as Direc-

tor; of the entire Educational Project, which is essential in this new structure, and of the productions with the primary schools; of the work in hospitals, and of the social aspects, with projects involving women and homeless people. All of the above, which in 2003 was just a project on paper, is now a strong, living reality, an example for other orchestras and something of which I feel very proud, both because of the design and of having been able to carry it to completion; in short, the overhaul of a project that is now firmly installed in the 21st century.

The work that has been done has been recorded in publications, both in books such as the DOC, and in the recordings of the concerts broadcast by RNE on Sunday mornings, the RTVE broadcastings and records published by Deutsche Grammophon, some of which have already been launched on the market and others that will be released in the coming months in 2012, making a total of seven.

And on a personal note, I would like to thank you all for your loyalty, friendship and support over all of these years, and assure you that I will always have very good memories of what I call “the Madrid years”.

JOSEP PONS

THE CREDIBILITY BATTLE

Pedagogy has always been one of Josep Pons’ values. Pedagogy, communication and the ability to put his projects across in a convincing manner. In the early days of his time as Artistic Director and Resident Conductor in the Spanish National Orchestra and Choir (OCNE), Josep Pons liked to explain his plans using the simile of a shelf that needed to be filled. The shelf was the container, which had been designed but needed to be filled with content. This led to the thematic seasons, the audiovisual projects, the educational activities, the chamber music, the seasons designed around a

central idea running through the concerts from start to finish. That was the theory. The practice consisted of ensuring that the roadmap was carried out according to the highest quality criteria. The quality was confirmed by the correct functioning of each and every one of the cogs in the mechanism (conveyor belts, another of his favourite similes).

Eight years on, those projects are a reality and the fact that they have materialised is indicative of a world-class quality that is measured in person at the live performances and in the recordings with ensembles from all over Europe. Of course the journey was not without hardship, but apart from the purely artistic, technical or any other more or less objective difficulties, the hardest battle was that of credibility. In all of this time, Josep Pons has led a project that in the early 2000s was not exactly an example of popularity or recognition, restoring the orchestra and choir to the status that should be attached to ensembles that represent the State.

Even at the risk of simplifying things too much, I believe that the greatest achievement of Josep Pons in these years is to have rebuilt the self-esteem of ensembles that for various complex reasons but not exactly because of their members’ responsibilities, had been left in a state of disillusionment and hopelessness, something that is destructive in an artistic environment. A self-esteem, in any case, that does not come on its own or merely with persuasion, but which only comes with work, rehearsals, quality, planning, organisation and responsibility, and with the leadership that is the hallmark of Josep Pons’ work.

Pons has generously taken the podium of the Spanish National Orchestra to the best international conductors, with results that have been approved by critics and public alike, as well as the concerts that he himself has conducted. He has entered the ONE in the international recording catalogues and introduced it into the European concert circuit, while also developing an innovative education project and availing of special programmes to attract listeners that had previously not had access to theatres. He has gradually filled up

the shelf by raising the quality of the orchestra and choir to the highest level ever in orchestra and choir.

As Technical Director of the OCNE in 2003, with a personal involvement in his appointment at the time, and now as the Managing Director of the INAEM, I have been lucky enough to witness what I consider to be one of the most fertile periods for symphony and choir music in contemporary Spain. As a music enthusiast, I consider myself lucky to have witnessed at first hand an artistic renaissance under the name of Josep Pons. On behalf of the Ministry of Culture, I would like to thank you for performing your duties with loyalty, dedication and success. However, above all, I have to acknowledge that the overriding feeling is the joy of a friend that has enjoyed his art, his brilliant conversation and his entertaining anecdotes with a closeness that I hold dear, among the best memories in my professional life.

FÉLIX PALOMERO
Managing Director of the INAEM

JOSEP PONS REPORT

Reports usually praise the person about whom they are written. To a greater or lesser degree, they highlight the successes and merits achieved, while diminishing or ignoring any unforeseen failures or drawbacks that, as in life, are the other side of a more or less successful path.

The appointment of Josep Pons as Artistic Director and Resident Conductor was met by the majority of the members of the OCNE with a certain amount of scepticism and relative surprise, as his promising career, for which he won the National Music Award (1999) and which was forged at the helm of the Orquesta de Cambra Teatre Lliure and the City of Granada Orchestra, had not yet received sufficient recognition. The scale of the enterprise entrusted to Josep Pons back in the

now distant year of 2003, required great energy and patience; nobody could doubt it at the time, considering the lengthy lethargy that in the opinion of many plagued the OCNE; also legendary was its musicians' reputation for being indomitable and there was no way to hide what had been quite a conflictive orchestra-administration period. So, it was a complex and complicated post, but not without considerable potential for artistic development. Of course, there was no shortage of energy, ideas and enthusiasm, although initially nobody suspected, not even Josep Pons himself, that the uphill slope would be so long and steep. Today, while it's true that we're exhausted, our energies have been renewed and we can feel proud of the ground that has been patiently covered and of the problems (not all) that we have managed to overcome. Regardless of the things that have yet to be done, I believe that I can say, without fear of being mistaken and with the logical prudence, that the OCNE is ready to meet with guarantees the challenges that no doubt lie ahead in the professional sphere: many great international orchestras visit the National Auditorium of Music on a regular basis and comparisons have been and will continue to be a constant.

It would be unfair to fail to appreciate the devotion and effort of musicians, singers, politicians and all the other professionals that on a more or less anonymous basis have worked in the OCNE itself or from the headquarters of the INAEM over all of these years to make the artistic project designed by Josep Pons possible, as without his contribution and leadership, the reality that we are living would not have been possible. A project based on excellence and modernity that not everyone may have understood. Therefore, the obstacles, disappointments and upsets were also part of the road travelled –one that has at times been eventful, but nonetheless, to the satisfaction of almost everyone, one that has taken us to a positive and satisfactory destination–. We do not look back on the time that has elapsed as a period in the history of the OCNE in brackets, but as an exceptional period of growth and development: as the point of departure for achieving all of the aspirations that should delight musicians young and not so young alike and which may be summed up as follows:

belonging to an OCNE that is modern, attractive, able to hold its own against the great European orchestras and of which we may feel justly proud.

Josep Pons always said that he had come to plant the seeds and that others would reap the fruits of his work. Generous in any circumstances, as a music lover through and through, music has always been the foremost concern in his artistic ideals, more than anything else. His passion for Gustav Mahler and Vienna in the 1900s may have disoriented some; as may his admiration for contemporary creation, which was transferred to the music stands with the “Carta Blanca” (Carte Blanche). In this regard, I am quite saddened by the memory of the performance of *Das Floß der Medusa* by Hans Werner Henze, when some members of the audience left the room. Although those that stayed gave a vehement round of applause, the feeling after the concerts was one of misunderstanding and despondency. That was hard, but nonetheless his determination and commitment emerged unscathed. Over time, the “Carte Blanche” space has become an indispensable part of our programme and only a few fail to acknowledge the great prestige associated to us abroad on this account. This is one, but not the only, differential feature in a bold and innovative programme, which you will be able to read about in this report now going to press. The criterion of taking a history-based approach to the performance of Baroque music, which may have been neglected from the stylistic perspective in the years before Josep Pons’s arrival, is both interesting and enriching. By being entrusted to the great experts in the repertoire, the music of Bach or Handel has been reborn, fresh and modern. This project was very well received. Nowadays, it is non-negotiable and one that the members of the OCNE have taken on board and made their own.

Another consequence of a job well done was that major artists at international level have returned to the OCNE concerts; we’ve had the opportunity to enjoy excellent performances by the leading artists of our time. There is no need to mention any names; we need only take a look at the previous seasons.

It is true that some of his projects did not see the light of day and that others had to be curtailed to a greater or lesser degree for various reasons, but that does not tarnish his artistic career, which was always on the up. His is a track record with results that deserve to be highlighted in this report. Despite the fact that his time as Artistic Director and Resident Conductor at the OCNE has come to an end, I am pleased to see the fruits of his work that he will be able to reap himself: the admiration that many of us feel towards him, the long-awaited Deutsche Grammophon recordings, a splendid, wide-ranging editorial collection that reveals several intellectual concerns; indelible memories and performances that will live on in our memory: the violin concertos by Britten and Bartók with Janine Jansen and Frank Peter Zimmermann, Chopin and Tchaikovsky by Lang Lang, the Mahler season, Bluebeard’s Castle by Bartók, *El Amor Brujo* (Love, the Magician) by Manuel de Falla with the flamenco singer or cantora Estrella Morente, the Requiem by Ligeti, and many other works in which his appreciation for care, attention to detail and transparency were the common denominator.

Reports usually praise the person about whom they are written. I will let you be the judges as to whether maestro Josep Pons is deserving of that praise.

RAMÓN PUCHADES
Technical Director OCNE

THEMATIC SEASONS

GUIDING THREADS

In recent times, orchestra programmes are usually organised around a guiding thread or thematic backbone that allows the works to be combined according to a certain logic. Of course, some conductors and audiences are more supportive of this method and others are less inclined to like it, but the fact is that this

approach around a theme is becoming increasingly common. Josep Pons proposed it for the first time to the Spanish National Orchestra –which had on other occasions organised seasons devoted to authors or full symphony works, another more common, useful and attractive concept– in the 2004-2005, under the title Vienna 1900. We might do well to remember that part of the audience with season tickets for the ONE had welcomed the new conductor with a certain degree of fear in the previous year, despite the fact that his arrival was intended to solve an endemic crisis. That Pons was not the celebrity conductor he is today seems obvious, but less evident are the reasons that managed to make his presence conjure up fear about a season design that leaned too close to the unusual and even towards the *bête noire* that for many traditional enthusiasts answers to the name of ‘contemporary music’, a concept that in terms of time, as we know, for many ranges from the end of Romanticism to the present day. With time (in fact, very quickly), the audience realised that there was no reason for these misgivings and that the maestro knew how to compile his programmes according to the criteria of balance and personality, two things that have to go hand-in-hand in this task. The thematic seasons also provided an excellent collection of programme-books, which under the coordination of Luis Gago, Benet Casablanca or Ramón Puchades, offer a body of documentation of reference that no longer serves as the framework for the idea; having become an indispensable complement to its strict musical accomplishment. Thus the memory of the concerts and the tangibility of black ink on white paper live on.

VIENNA 1900.....

Vienna 1900 was an excellent place to start. The turn of the century and even the new millennium was still recent. The link between the Austrian capital and the music and culture of the previous turn of the century (from 19th to 20th) represents one of the most fruitful stages in the shaping of Europe. The season opened with the *Gurrelieder* by Schönberg, a complex piece that was somewhat surprising to listeners, who link

the author of *Erwartung* to atonality and “the dodeca-
phonic” –the expression that demonises everything for some very fearful audiences. However, those same listeners– many facing such a huge score for the first time - realised that its grandiosity and lyricism had much to do with the formal ‘romanticism’ that it helped to close as a living, breathing but not assimilated movement, which would always exert an influence. The advantage of Vienna as a theme is that the list of its possible protagonists can be unsurpassable, and in this season, as well as Schönberg and Mahler –all of whose symphonies and Lieder would be heard in the following seasons– Webern, Berg, Schreker and Zemlinsky were also added to the bill. The works by the latter two composers –Songs (5) for low voice and A Florentine tragedy, respectively– were offered for the first time in the ONE seasons. By Mahler, Pons brought the Tenth in the “performable” version by Deryck Cooke, an impressive work that we imagine Mahler would have been only too happy to sign. To go back to Schönberg, *Erwartung* would once again be a surprise, which is always the case with the crucial milestones that come before their time. If the soloist is the great Anja Silja, the reasons for surprise, reflection or enthusiasm are no doubt magnified. The inclusion in the programmes of works that are not usually featured was noteworthy, perhaps because they seem too light-hearted, or because of the clichéd dispute between zarzuela and operetta, as if how well we like the former means we should ignore the latter: the Overture to *Die Fledermaus* by Johann Strauss and a selection from *The Merry Widow* by Franz Lehár. New pieces of music for our audience, although the enthusiast carries them in their blood or conceals them when it suits. Light-hearted pieces of music that contrasted with the Lieder by Mahler and Berg, which acted as the counterpoint in the programme. Neither should we forget that this kind of works are useful in several ways: they offer us unknown material, show us parallel universes and keep our self-esteem intact when we see that it is perfectly possible not to make comparisons. We should also recall the programme by Ilan Volkov, which aligned Bach with Schönberg –the arrangement for the choral music *Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist*– and the latter with Berg and

Webern. Viena was also Schubert –unloved by his city– and Bruckner –an eccentric in his own right–. Philippe Herreweghe combined the two with their unfinished pieces –the Seventh (formerly Eighth) and the Ninth–. Brahms could not be left out, and cellist Heinrich Schiff led the Fourth in a programme that opened with the Passacaglia, opus 1 by Webern, a piece that while it may not mark out the future, no doubt reveals its forerunners.

MUSIC AND MYTH.....

Most of the 2005-2006 season was dedicated to Music and Myth. Vienna was and is a mythical city - in the full sense of the word, fantastic and even too real –in the world of music–. It was to be followed by Faust, another more or less modern myth. Naturally, the classical world and its cosmogony were to feature strongly throughout the programme, starting with Ybris –about the haughty Hybris and the never-ending chain of her violence–, which was recovered by composer Jordi Cervelló, and Orion and Pleiades, –in other words, the incarnation of the gods or their transformation into stars depending on the culture– which introduced the Japanese composer Toru Takemitsu, a name that is still an unusual feature in our programmes but which is now recognised without fear by any audience in the world. The link to myth seemed to foresee original channels. For example, Poseidon and Anfitrite by Vladimir Rosinskij; The Epic of Gilgamesh by Martinu – a magnificent way to discover one of the great 20th century composers while in the first part of the concert we bade farewell to the Beaux Arts Trio and to the miracle on the piano that was and is Menahem Pressler–, which brought Maximiano Valdés before the ONE once again; Phaedra by Britten – one of his latter-day works that includes Racine and his translator (none other than Robert Lowell) in the text, the Suite No. 2, Bacchus and Ariadne by Roussel, the Overture from “Hercule et Omphale” in a surprising –non-guitar– version by Fernando Sor, Aci, Galatea e Polifemo by Handel and Orpheus and Euridice by Haydn. The latter two featured a particularity that was perfect for the ONE in the most recent seasons. They were con-

ducted, respectively, by Emmanuelle Haïm and Paul Goodwin, i.e. by two experts in these performances that until some time ago used to be called “with period instruments” and more recently are referred to as “historically informed” performances. The most immediate precedent had been *Athalia* by Handel with Paul McCreeh, a huge success and an unforgettable lesson for orchestra and audience alike. Josep Pons articulated a beautiful programme around Prometheus, with works by Beethoven, Liszt, Scriabin and Aracil – in the case of the latter, the absolute première of his magnificent Prometheus Epitaph–. *Daphnis et Chloé* and The consecration of spring could not have been left out. Two works of special interest in the season on myths, and which are worthy of being highlighted, are those on Zarathustra and on Wagner’s Ring. In the former, with a programme that included Rameau (yes, Rameau by the ONE), Lazkano and Richard Strauss, British conductor Rumon Gamba went over the history of myth, from the most flamboyant review –in the more technical Baroque meaning of the word– to the central importance that the name rather than the concept would take on for Nietzsche. In his *Ortzi Isiak* for clarinet and orchestra –the absolute première– Lazkano came close to Nietzsche’s Zarathustra with two quotes from the latter, and in quite a logical manner, as the author himself pointed out that the approach is more poetic than philosophical in nature. ‘Naturally’, because what is amazing in Nietzsche is precisely the literary mode of thought, not his articulation of a philosophy as a system. Strauss describes, in his own way, what despite seeming less essential about the figure evoked, is nonetheless obviously a compositional exercise of an extraordinarily high standard. The other particular case would be Wagner - from whom, as well as the curiosity awakened by his arrangement for the overture to *Iphigénie en Aulide* by Gluck– fragments were offered from Parsifal and The Ring of the Nibelung –including the first act from The Ride of the Valkyries, which works so well in the concert-hall–. The mythology is there but curiously, this mythology seems indissolubly connected to music; it belongs to music, via Wagner, more than to any other tradition. Orpheus would still be Orpheus without Monteverdi. The same could not be said of Wotan without Wagner. It is likely that nobody has

in recreating the myth achieved the same character than links the timeless to what was born from the longing for permanence, or the original to interference by mankind with its own origins. To quote another name in this history of mythology, Nietzsche explained this in his own way and quite aptly when speaking of the genius from Bayreuth.

FAUST.....

The 2006-2007 was arranged around another myth, which could be described as modern in its definitive formal structure: Faust. A character whose existence –he lived in Germany in the mid-16th century– is traceable first of all in historical records but most of all in the literaturisation carried out by Christopher Marlowe and, most importantly, by Johann Wolfgang von Goethe. His attitude had always been there, but his mythical grandeur, like that of Don Juan, was to be revealed only at a relatively late stage. And if he whom many believe to be the real Shakespeare was the person that breathed literary life into him, it was the Jupiter from Weimar that certified him and left him ready in order that he might be used by the future on a more modest scale, as in his real creator he is configured as a complete work like few others. We might add that Goethe –an admirer of Mozart that despised Schubert and loved Mendelssohn– thought it would be hard for anyone to compose the right music for his Faust. Reality proved him wrong at least in quantitative terms, because several composers since dared to use various fragments of his piece –with initial and final variations, more or less scattered fragments and a possible or impossible corollary– as a pretext for their compositions. The full, true Faust is too much; he belongs to literature, a tale, a poem, a world, a culture. Unembraceable perhaps, but nonetheless there, in a thousand different ways.

The journey began with the Scenes from Goethe's Faust by Robert Schumann, i.e. with the epitome of the fragmentary, with he who preferred the abundance of the heart to order in ideas, the cordial to the formal; in other words, he who really seemed to be linked

more to a dimension of Goethe than to a complement thereof. As beautiful as it was surprising, it was conducted by Josep Pons – who throughout these thematic seasons had played the leading role in the concerts and would also be in charge of closing the season with another reading of Goethe's Faust, no less surprising despite being more assimilated, i.e. of Faust himself: that of Gustav Mahler in his Eighth Symphony, which is perfectly apt in terms of the author's intention of fitting a world into symphonic form. In fact, it was a wonderful Symphony of a Thousand that the ONE offered at the time with its choir by the same name plus the Bilbao Choral Society, with the orchestra from its own Conservatoire also joining in. Between Schumann and Mahler, Wagner with the Faust Overture and Berlioz with The Condemnation of Faust. The former influenced by the latter in what was going to be a symphony and ended up being an overture, which did not go beyond that because the gentleman from Bayreuth did not consider himself to be inferior to Goethe. The work by Berlioz is one of those genius works by its author that produces a certain guilty conscience in lifelong enthusiasts when they realise that –now that their guard is lowered– they are no longer so moved by the raptures of Faust –Nature immense– or Marguerite –Autrefois un roi de Thulé– because they get more enjoyment from Mephistopheles' Song of the Flea –Une puce gentille– or because they have reached the (wise) conclusion that the Hungarian March is a masterpiece contained within another.

LOOKING EASTWARDS.....

The central theme of the 2007-2008 season was Looking Eastwards, i.e. that although borders may be clearly traced on the maps; art crosses them, even to the point that it makes them invisible. Moreover, if in geography they divide, as far as culture is concerned, they attract with the force of opposite poles – and especially if, as is often the case, both sides throw each other sidelong glances–. The unknown is a magnet, especially when distance distorts or completely transforms reality. The fact is that with a Mahler season underway and a resident conductor that has become

such an excellent Mahlerian as Josep Pons, it was inevitable to start with *Das Lied von der Erde*, which combines the fatal attraction for the oriental, its passage through the filter of translations into German, the use of musical modes that are characteristic of China, from whence almost all of the texts used were taken –with some verses by Mahler himself– and even the formal enigma of whether it is a symphony or a block of songs. Jane Irwing and Klaus Florian Vogt were very suitable voices, because of their lucid style and because they were able to overcome the difficulties that –especially in the case of the poor tenor– lay in store for them. With Mahler, it's worth remembering, Bernd Alois Zimmermann and a novelty for the ONE: his Concert for oboe and small orchestra. Conducted by Gerd Albrecht, the score is the consequence –as the author himself confirms and confesses– of *Das Lied von der Erde*: the Lyrical Symphony by Zemlinsky, based on texts by Rabindranath Tagore. The gaze that Zemlinsky directs at India –or more specifically, at Tagore– is not as unbending as that of Mahler at China and the irradiation of the very beautiful work is also less pronounced, as its bridge between both sides of the world is more flimsy. In successive concerts, another reference to Chinese culture was to emerge: *Turandot*. Not that of Puccini, however, but that of Weber, the Romantic that invented German opera, which Hindemith would then take as the basis for his serious, functional and extremely well-written variations. The ideal Asia would be that of *Tristan Klingsor* in the *Schéhérazade* by Ravel –which, while not at all a regular feature in the concert halls, nonetheless reappeared in September 2011 for David Akh'fah's début with the ONE–. Bartók's *The Miraculous Mandarin* emerges like a foreign body in Western public squalor, ranging between dream, intrigue, drama and almost thriller-like in its nocturnal treachery. We were also proposed a curious return journey with Vers, *L'arc en ciel*, Palma by Takemitsu, an author that manages to achieve the sum of the elements that are the stuff of dreams, but this time, from there, from what to us seems far but which is where it should be, which is where it has always been. And, lest we forget, from where we are looked at with the same curiosity with which we look in that direction. Takemitsu received

his training in Japan. He combined his own tradition and that of the West, joined the avant-garde, reconsidered his membership and ended up choosing the path of less radical expression, finally becoming a musical mode, with all the associated advantages and drawbacks, even after death. And the conclusion is a discovery for orchestras and audiences alike: North American conductor Leonard Slatkin, who managed to establish an interesting alliance with one and the others. Slatkin is a wise veteran for whom few pieces of music have secrets. With him, the ONE performed for the first time the suite written by Colin Matthews and Mervyn Cooke for the ballet *The Prince of the Pagodas* by Britten, with its evocation of the Balinese gamelan, that entertaining, educational and democratic orchestra that is so helpful to young people in how they relate to music.

POWER, WAR AND PEACE

Power, war and peace were together the leitmotif of the 2008-2009 season. It all started with a programme conducted by Pablo González, which also included the première of a work by Pablo Rivière, who as well as being an excellent composer that offers himself as such in small, yet nonetheless exquisite doses, also plays the viola in the Spanish National Orchestra: *Los desastres de la guerra* (The disasters of war). The part related to power and what it means came for the first time in the season with Prokofiev and his *Ivan the Terrible* –the programme would subsequently include the overture to the impossible made possible that is his opera *War and Peace*–. War was included immediately with the *Battle* belonging to the music composed by William Walton for Lawrence Olivier's film *Henry V*. With the addition of *Pastorcico tú que has vuelto* (Shepherd Boy, you have returned) from the *Cantos de amor y de guerra* (Songs of love and war) by Joaquín Rodrigo, based on texts from the Spanish romancero collection of ballads, are more the latter than the former. His *Per la flor del Illiri blau* (For the flower of the blue lily) is a curious story of power, ambition and poetic justice, the subject of which is inevitably reminiscent of *Das Klagende Lied*, which revealed the ge-

nus of Gustav Mahler for the first time. Both of these compositions by Joaquín Rodrigo, with Ainhoa Arteta as soloist in the former, were conducted by one of the foremost up and coming conductors worldwide: the Russian Vasily Petrenko. Were he alive today, Dmitri Shostakovich would have been Russian, but he was Soviet and his lot was to fight against Stalin's power, fear it and ultimately, overcome it. Josep Pons also included in the programme his Symphony No. 10, one of the pinnacles in his oeuvre and, as throughout almost his entire body of work, an implicit reflection on the creator and his circumstances in a context that was not only delicate but at times –despite the diverging theories in this regard– even dangerous. Wagner's Tetralogy of The Ring of the Nibelung allows for minute analysis of power relations, from the status as a mythological tale to the none the less applicable one of parable of reality with a lesson included in this world of gods crashing down around our ears. Once again, representation and lesson, peripety and reflection. Pons addressed it with a selection from The twilight of the gods, with the soloist roles going to two regular names in Bayreuth: Linda Watson and Endrik Wottrich. Marc Minkowski would in the next leg of the series offer a programme that showed two different faces of war: that of a spectacle devoid of any major reflections –in Overture 1812 by Tchaikovsky–, and that of the suffering of the nameless victims in Górecki's Symphony No.2, which is as loved as it is despised and which includes the lines that an unknown Polish girl wrote on the walls of a Gestapo cell. War, peace and power appear in Juditha Triumphans, the oratorio by Vivaldi that was conducted by Rinaldo Alessandrini, a conductor specialising in period instruments –to be followed later on by Andreas Spering conducting Handel's Solomon– with Laura Polverelli in the leading role, leaving the audience speechless with how well they navigated the hidden treasure that for many was the aria *Veni, veni, me sequere fida*. Britten's War Requiem could not have been left out – his desolation, his clamour, the perfect fusion of the texts by Wilfred Owen and the Requiem Mass that culminates in the unforgettable final dialogue, entrusted this time to James Gilchrist y Dietrich Henschel. In turn, the Peruvian Miguel Hart-Bedoya brought two worlds together through conflict

in his programme: the classical world –Beethoven's Coriolanus Overture– and the world of Latin America –Junín y Ayacucho (Junín and Ayacucho) and Elegía (Elegy)–, by his fellow countrymen, Enrique Iturriaga and José María Valle Riestra, respectively.

A touch of originality that was greatly appreciated was the inclusion of Arthur Honegger's Joan of Arc at the Stake in the programme. This is an extremely beautiful work that also exemplifies the three crucial points in the season: in her case, waging war, suffering as a result of the misunderstandings of power and exchanging peace for a kind of martyrdom, like an absurd purification before going down in the history of France as a heroine. As the culmination of the season, Beethoven's Ninth Symphony, a hymn to the freedom, equality and fraternity that emerged in the wake of the French Revolution and the Napoleonic Wars, which proposes a new order on the basis of individual art that is nonetheless shared. It was preceded in the programme –conducted as mentioned previously, by Josep Pons– by the wonderful Peace on Earth by Schönberg, a work that is as crucial as it is infrequent, by the author of Pierrot lunaire, based on a text by Conrad Ferdinand Meyer.

MUSIC AND NATURE.....

The guiding thread of the 2009-2010 season was nature, starting with Mahler (with Pons continuing his season) and his symphony Resurrection, which to be honest, is useful for many things. Maybe that is where we began to realise that the concept of nature did not refer only to what we might call the physical, which is what we associate to the earth and its fruits or to meteorological phenomena, the sky or the clouds, but also the other nature, which we call human nature, and which is closely linked to jealousies, desires, revenge or the masks of love – Bluebeard, Othello, but also the popular taken to a higher level, in Mahler, for example. Therefore, it was not a bad idea to continue with the Overture from Der Freischütz, which combined in the Weber that laid the foundations for German opera the sum of nature and magic, the disturbing nature

of a fate that can change overnight but which has a happy ending. The Planets by Holst is some marvellous music. The fact is that it being used in areas such as advertising has ended up trivialising some of its most valuably inventive fragments. Transfigured Night by Schönberg is also marvellous and was conducted by Peter Eötvös, out of love for the nature that in the poem by Dehmel envelops the lovers' confession. Schönberg's sky gave way to that of Antón García Abril, who with his *Cántico de las siete estrellas* (Chant of the Seven Stars) –conducted by Simone Young– celebrated the stars on the coat-of-arms of the Madrid Region. Kazushi Ono brought something that could not have been left out: the Alpine Symphony by Richard Strauss. In other words, the epitome of the description of nature in this our 20th century –sometimes we forget that this is also the century of the author– and a highly effective work when performed properly. Ravel and Stravinsky, contemporaries of Richard Strauss, were combined in a programme that proposed the juxtaposition of A boat on the ocean –that most delicate of portraits– and The consecration of spring, ritual and nature, sacrifice and dance, earth and ancestors. There were more classics from last century –which is ours, still– and which now belong to every century. For example, Britten and his Four Sea Interludes from the opera Peter Grimes, which are fundamental in what might be called the spectator's frame of mind in theatre, but which at the same time, and as the masterpieces that they are in their own right, are perfect for listening to out of context. As well as the sea, the river, the dear riverbed that exerts an almost fatal attraction on Robert Schumann, whose Rhenish –the Symphony of the Rhine– seems indispensable in a season such as the one proposed here. The Seasons by Haydn brings us straight into the relationship between mankind and earth and time, which is often used to measure our lives, with that which remains and that which changes. Josep Pons conducted a magnificent trio of Spanish singers: Elena de la Merced, Agustín Prunel-Friend and Josep Miquel Ramón. The Pastoral Symphony by Beethoven proposes another way of relating to nature, less ritualistic, more disordered and therefore more romantic as regards the assumption of feelings but also the portrait of what that nature was to mankind

contemplating it, but who would soon try to dominate it by going further than they had ever dared. The lazy Lyadov and his The Enchanted Lake, the jewel of Russian symphony music, were included in the programme with which Andrew Davis returned –thirty-six years after his only performance with it –to conduct the ONE–. In turn, Leonard Slatkin premièred Nebula, by José Manuel Ruiz, and demonstrated the reasons for Berlioz's admiration –Fantastic Symphon– for Beethoven's Pastoral Symphony.

SEVENTH ART

The 2010-2011 season focused on the Seventh Art, which is a good name, albeit somewhat clichéd, but also a good way to avoid the confusion of deciding between 'music for cinema', 'music in cinema' or 'cinema music'. This season included music specifically composed for films and other works that while not specifically composed for that purpose, were included in certain soundtracks. The season opened with a delightful combination of fragments from overtures, choruses and songs written directly for cinema or transferred to the latter from American musicals: Bernstein, Rodgers, Kern, Mancini or Loewe were some of the authors of these marvellous works, which are less minor than they seem. Honegger and his Pacific 231 preceded the Mozart of Amadeus –which included the rare version of the Requiem released by Franz Beyer and proposed by Hansjörg Schellenberger–. Bernstein returned with the Symphony Suite "On the Waterfront" –Deaf and Dumb–. Falla's *El amor brujo* (Love, the Magician) recalled its use on screens, as well as Antonio Gades, of course. One of the pinnacles in the history of the cinema, *A Clockwork Orange*, was the main feature in the concert proposed by Josep Pons with the music that corresponds to Stanley Kubrick's masterpiece: *Atmosphères* and the Requiem by Ligeti, Thus spake Zarathustra by Richard Strauss and The Blue Danube by Johann Strauss. Barber's Adagio for strings and the Music for strings, percussion and celesta by Béla Bartók were reminiscent of *Platoon* and *The Shining*. Another genius, Francis Ford Coppola, was evoked

with *The Ring of the Nibelung* by Wagner –the scent of napalm in the morning and the absolute horror of *Apocalypse Now*–. Continuing with the Mahler season, of course the Fifth had to appear because it was used in Visconti’s *Death in Venice*, the film that for some never gets old and for others is no longer what it used to be. Mahler was accompanied by Nino Rota with the Dances from “*Il gattopardo*” – and in this case there does appear to be a total consensus regarding the vitality of such a revealing tape–. Shostakovich and Prokofiev had close links with the cinema of the Soviet era and they had different roles to play. Prokofiev was lucky enough to set Eisenstein’s *Alexander Nevsky* to music, for example, while Shostakovich had to make do with *The Great Citizen* by Friedrich Ermler. Finally, Rachmaninoff, with his *Concert No.2* for piano and orchestra, good music –why not?– and cannon fodder for sweet atmospheres or dramas of varying densities.

PARIS 1900

2011-2012 is going to be the season of Paris 1900, with Falla among its main names. But this is a story that has just begun and that will end in the Spring.

LUIS SUÑÉN

Music critic and Director of the magazine *Scherzo*

A CHRONICLE OF EIGHT “CARTES BLANCHES”

A CHRONICLE OF EIGHT “CARTES BLANCHES”

Brief introductory texts penned by the then Managing Director of the INAEM, José Antonio Campos, the Artistic Director and resident conductor at the OCNE, Josep Pons (who had recently accepted the post) and by the then Technical Director of the OCNE, Félix Palomero, opened the book under the title “*Carta Blanca a Hans Werner Henze*” (*Carte Blanche to Hans Werner*

Henze), to start to keep a written record of what was to become one of the most innovative activities in the “Pons era” of our Orchestra and Choir: the “*Cartes Blanches*”. The idea was to allocate a concert space in each season to a great master of musical creation in our time, so that they could design symphony and chamber programmes to their liking, so as to create a portrait of their musical personality that could not only constitute a significant summary of their oeuvre, but also give some indication of their preferences as regards the music they enjoyed, or at least, show along with which music written by others they would like their own to be listened. The initiative caught on, starting with a reception for the musicians at the OCNE. Some gave brilliant performances in these *Cartes Blanches*, solo or in chamber ensembles formed according to the needs of highly innovative and demanding programmes. At the time of this article going to press, seven *Cartes Blanches* have been carried out very successfully – general acceptance by critics and audiences alike – and the eighth has been completely drawn up, the *Carte Blanche* to Joan Guinjoan, which will be completed in February-March 2012. The following is a summary of the contents of these *Cartes Blanches*, with precise references to the important bibliographical contribution associated with the proposal.

I. 2004-2005 SEASON

Hans Werner Henze (1926)

4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20 and 22 February 2005

REPERTOIRE PERFORMED

Henze:

... *Concert No.3 for violin and orchestra*

... *Symphony No.5*

B. Schmid.- ONE, Peter Rundel

... *Das Floss der Medusa*

C. Nylund, C. Hilz, L. Álvarez, Schola Cantorum of El Escorial.- OCNE, Josep Pons

... *Appassionatamente plus*
ONE, Arturo Tamayo

... *Fifth quartet (In memoriam B. Britten)*
... *Quintet for piano and strings*
... *Trio*
L. Wagshall, Renoir Quartet

... *Requiem*
H. Hardenberger, J. C. Garvayo.- Instrumental
Ensemble, Gloria Isabel Ramos

... *Lieder von einer Insel*
... *Orpheus Behind the Wire*
CNE, Mireia Barrera

Other Authors:

GLANERT: *Argentum et Aurum*

MAHLER: *Totenfeier*

BACH: *Third suite in D major, BWV 1068*

HAYDN: *83rd Symphony, in G Minor, “The Hen”*

DE PABLO: *Latidos (Slaughter)*

BERIO: *Four versions of “La Ritirata notturna di Madrid”*

GESUALDO: *Madrigales (Madrigals)*

German composer Hans Werner Henze was the first recipient of the Cartes Blanches by the OCNE. After so many years of distance, his music and his person had been recently attracting great interest in our circle and therefore, as well as including some of his works in Festivals – such as the one in Granada – and in the concerts of regular seasons, there had also been two recent successive productions of his operas *The Basarids* and *L’Upupa* at Teatro Real, the commissioning and première of a symphony work by the Festival of the Canary Islands, the presentation of an autobiography in Spanish....Henze was delighted to return to Madrid in February 2005 to attend the performance of up to ten important works of his –orchestra, choral and chamber works– programmed at the National Auditorium. As the reader will be able to see in the summary sheet attached hereto, Henze suggested scores by great masters from the Renaissance –Gesualdo from the Renaissance, Bach from the Baroque, Haydn from Classicism and from Late Romanticism, Mahler– to accompany his music. In this regard, he also remem-

bered his peers, who were represented by Luis de Pablo, Luciano Berio and his disciple Detlev Glanert.

From the outset of this initiative, the Cartes Blanches of the OCNE had repercussions beyond the National Auditorium and were not limited to being a list of concert events: institutions, such as the Filmoteca Nacional (Spanish National Film Institute) and the Residencia de Estudiantes (Student Residence), in particular, readily hosted parallel and complementary activities. The screenings on Henze at the Cine Doré cinema at the Filmoteca Nacional (Spanish National Film Institute) included “Muriel”, a film by Alain Resnais that includes music by the German composer and, at the Residencia de Estudiantes (Student Residence), with the collaboration of the Goethe-Institut, an event and talk with Henze was held, presented by Javier Alfaya, perhaps the Spanish philharmonic that was closest to his music and his person.

The book that was published was coordinated by Rafael Banús, Rosario Laín and Eduardo Villar –the latter two looked after the documentation and publication of all of the volumes in the collection– and includes an extensive and indispensable reflection by Henze himself about his aesthetics, lucid and informative articles by Javier Alfaya and José Luis Téllez on various aspects of the composer’s creative personality and the notes for the programme for each of the concerts, which were drawn up by Justo Romero, Javier Alfaya, Alberto González Lapuente, José Luis Téllez and Jacobo Durán-Loriga. Together, these texts make a coherent contribution to the literature on Henze in Spanish.

II. 2005-2006 SEASON

George Benjamin (1960)

22, 25, 26, 27 and 29 November and 2, 3 and 4 December 2005

REPERTOIRE PERFORMED

Benjamin:

... *Ringed by the Flat Horizon*
ONE, Ilan Volkov

05 A chronicle of eight “cartes blanches” 154

... *Sometime Voices*

... *Palimpsests*

BBC Singers.- ONE, George Benjamin

... *Viola, viola*

... *At First Light*

J. Jopling, C. Bullock.- ONE Actual, George Benjamin

... *Upon Silence*

S. Bickley.- Fretwork

Other Authors:

STRAVINSKY: *Four studies for orchestra*

STRAVINSKY: *Petruchka*

KNUSSEN: *Concert for violin and orchestra*

DEBUSSY: *Nocturnes*

BOULEZ: *Cummings ist der Dichter*

GERHARD: *Libra*

GOEHR: *Duos for violas*

GOEHR: *Two Sonnets and a Fantasy*

MESSIAEN: *Oiseaux exotiques*

GOUGH: *Birds on Fire*

TROMBONCINO: *3 Motets*

BRYARS: *In Nomine*

PURCELL: *3 Fantasies*

PURCELL: *In Nomine*

The status as a book to be kept as a very useful monographic approximation to a composer of our time that we emphasised in the case of Henze, has fortunately been maintained until now and is certainly the case of the one that was published by the OCNE a few months afterwards on the occasion of the “Carte Blanche to George Benjamin”, which was put together at the end of the same year 2005, but in the following season. In fact, the book, which was coordinated by David Cortés, constitutes a splendid portrait of the music thought of the British composer, with plenty of material provided by Benjamin himself: an article in which he reminisces about his meeting with Olivier Messiaen and the teachings he received from the French master; a long interview with Eric Denut in which Benjamin explains his opinions and reflects in general on his music and extensive statements gathered by David Cortés, in which our musician comments at length

on the full length of his Carte Blanche, i.e. speaking not only about his own music that was heard in the concerts, but also the great amount of music by other composers that Benjamin intelligently and generously included in the programmes. All of the foregoing, and the work of Paul Griffiths describing the creative evolution of the English composer, from his precocious beginnings to his mature stage entering the 21st century, plunges straight into the rich musical personality of George Benjamin. There is more: the text includes some very praiseworthy paragraphs written about his talent by Messiaen and by our musicographers David Cortés, Jorge Fernández Guerra, Álvaro Guibert and Jacobo Durán-Loriga point out very interesting things in the notes to the programmes for the concerts. The book also includes the catalogue of works by Benjamin, a timeline and a selection of recordings.

The programme for the Carte Blanche to George Benjamin was one of the most varied and interesting in this series. Only six of his works were performed, but ones that represented his quality very well, in the excellent company of works by great 20th century classics, such as Debussy, Stravinsky, Gerhard, Goehr, Messiaen, Boulez..., and even composers from his own generation –albeit slightly older– such as Oliver Knussen, Orlando Gough and Gavin Bryars. The music of the latter two composers, and that of Benjamin himself, dialogued with that of Renaissance composer Bartolomeo Tromboncino and that of the British master of the Baroque, Henry Purcell, in a fascinating concert by the viola da gamba consort Fretwork.

Apart from that, the concerts –which included a Meeting at the Residencia de Estudiantes (Student Residence), with the master Pons accompanying his guest– showed us the triple professional side of a very complete musician, because as well as listening to his works, we were able to admire Benjamin as a highly accomplished conductor, because at the Cine Doré at the Filmoteca Nacional (Spanish National Film Institute), Benjamin delighted those in attendance by providing the musical support for the screening of a classic of silent cinema, “Nosferatu” by Murnau, in an unusually brilliant improvisation session on the piano.

III. 2006-2007 SEASON

Henri Dutilleux

4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 and 14 May 2007

REPERTOIRE PERFORMED

Dutilleux:... *L'arbre des songes*... *Correspondances*

S. Tesla, B. Hannigan.- ONE, Franck Ollu

... *Mystère de l'instant*... *Second symphony, Le double*

ONE, Roberto Abbado

... *2nd and 3rd Preludes*... *Sonata*

M. J. Jude

... *Ainsi la nuit*

Sine Nomine Quartet

Other Authors:**DEBUSSY:** *La Demoiselle élue***RAVEL:** *La Valse***LISZT:** *Concert for piano and orchestra No. 2***MENDELSSOHN:** *Serious variations***OHANA:** *Studies for performance***DEBUSSY:** *Preludes***SCHUMANN:** Quartet No.2, op. 41**SCHUBERT:** “*Death and the Maiden*” Quartet, D 810

The third Carte Blanche, in May 2007, was devoted to the veteran French composer Henri Dutilleux (1916), a composer with a very strong personality whose musical proposal never fitted into groups or trends and which seems to get stronger still as time goes by. For the occasion, the OCNE imported the exhibition “Ainsi Dutilleux...” from the French Centre for Documentation on Contemporary Music, a display that was housed at the Spanish National Auditorium at the time. There was also a conference by Maxime Joos, expert on the music of Dutilleux, at the Assembly Hall of the Spanish National Auditorium, the same venue where five screenings of the documentary by

Michel van Zele “Henri Dutilleux, à portée de voix” were offered.

The French master suggested some works, of his own and by other composers, for the four programmes: two symphony concerts, a piano performance and a string quartet concert. He also approved the resulting programme, only regretting (tactfully) that one of his favourite works had not been included: the cello concerto he composed in 1970 for his friend Rostropovich. However, his body of work was very substantially represented by two orchestra works with soloists (violin and soprano, respectively), a further two purely symphonic works, three for piano and his beautiful string quartet *Ainsi la nuit*.

As regards the music that accompanied the works of Dutilleux himself, they can clearly be arranged in groups. On the one hand, his two main French predecessors: Debussy and Ravel; on the other, major names from European Romanticism: Liszt, Mendelssohn, Schumann and Schubert; and, finally, a brief representation of his peers of the same age: Ohana, an excellent composer that justifiably felt he was at the same time French (Maurice) and Spanish (Mauricio).

The book that was published, which was coordinated by Javier Alfaya, starts with a long Introduction titled “Notes for a portrait” derived from an interview with Dutilleux himself carried out by Alfaya and therefore precious “first hand” material. Francisco Ramos and Justo Romero assess some of the general aspects of Dutilleux’s aesthetics in their respective articles, while Santiago Martín Bermúdez provides a detailed journey through the French composer’s orchestra music, commenting on each of his main works one by one. These articles are followed by short personal statements by three present-day Spanish composers, who explain their appreciation for the music of Dutilleux: Marisa Manchado, David del Puerto and Jesús Rueda. The excellent notes on the programme for the “Carte Blanche” concerts are penned by Arturo Reverter, Juan Manuel Viana and Enrique Martínez Miura. Once again, the publication is completed by useful information: a Timeline and Select Recordings.

IV. 2007-2008 SEASON

Elliott Carter

11, 12, 13, 14, 16 and 23 January 2008

REPERTOIRE PERFORMED

Carter:

... *Anniversary*

... *Concert for oboe*

... *Symphonia: sum fluxae pretium spei*

N. Daniel.- ONE, Diego Masson

... 90+

... *Retrouvailles*

... *Two Diversions*

... *Night Fantasies*

... *Sonata for piano*

... *Intermittences*

... *Caténaires*

U. Oppens

... *Quintet for piano and wind instruments*

... *Quartet with oboe*

... *Treble Duo*

Soloists from the ONE

... *Esprit rude / esprit doux*

... *Canon for 4*

... *A Mirror on Which to Dwell*

P. Jurado.- Plural Ensemble, Fabián Panisello

Having classified Henri Dutilleux as a veteran composer, now the time has come to speak about the dean among Western musicians, the most long-lived composer in history: North American Elliott Carter (1908). It should be noted that his Carte Blanche was scheduled in the year of his centenary, a year (2008) when Carter enjoyed receiving congratulations from all over the world...and in which he did not stop working. In fact, he is still working three years later. It was not feasible (understandably) for Mr. Carter to come to Madrid and the OCNE chose a slightly different model of “Carte Blanche”, a more concentrated proposal that would for the first time be strictly monographic. Thus, the

immersion in Carter consisted of three major works for orchestra, six major chamber music works and seven works representing his oeuvre for piano. The piano recital was held at the Residencia de Estudiantes (Student Residence) and the second chamber concert at the Círculo de Bellas Artes (Circle of Fine Arts), a concert for which the prelude was a conference on the composer from New York by composer César Camarero. The Residencia de Estudiantes (Student Residence) and the Spanish National Auditorium offered several screenings of the documentary “A Labyrinth of Time”, by Frank Scheffer.

Luis Gago was in charge of coordinating the book and he planned a generous volume, with five texts following his own Introduction. The first of these, by Stephen Plaistow, is based on conversations between the English musicologist and the U.S. composer: it might therefore be called an essay somewhere between self-portrait and portrait. The great pianist and musical author writes about the “Vital and creative plenitude” of Elliott Carter from the very valuable double perspective of academic and performer that has worked on the pieces alongside the composer. The text by David Schiff, composer and author of a book on Carter, places the composer in the very lively and varied context of musical composition in the United States. In turn, Fernando Martín Pastor and Ramón del Castillo –the latter with multiple specific references to essential works in Carter’s catalogue– offer us various reflections on the composer’s aesthetics and contribution to the music of our time. Finally, the publication under the global title “In the first person”, with excellent translations by Luis Gago, of five articles by Elliott Carter himself is of particular interest, as it provides a more effective approach to the senior composer’s musical and artistic thought.

In the Notes on the programme, David Schiff comments on each of the works included in the programme of the “Carte Blanche to Elliott Carter” and the book is completed with an extensive Timeline and Recordings. All in all, an admirable contribution to our literature on Carter, and beyond the specific, on contemporary music in general.

V. 2008-2009 SEASON

Sofía Gubaidulina

9, 10, 11, 12, 14, 15 and 18 January 2009

REPERTOIRE PERFORMED

Gubaidulina:... *The Deceitful Face of Hope and of Despair*... *Poem- story*... *The hour of the soul (Music for mezzo,
percussion and orchestra)*N. Stutzmann, S. Bezaly, J. Guillem.- ONE, Mikhail
Agrest... *Symphony (Stimmen... verstummen...)*... *Concert for violin and orchestra (In tempus
praesens)*

A.-S. Mutter.- ONE, Reinbert de Leeuw

... *Silenzio*... *In Erwartung*... *On the edge of the abyss*... *Verwandlung*E. Moser, A. Matxain, J. Trescolí, F. Castro, J. Guillem,
R. Gálvez, S. Gubaidulina, M. Tantos, R. Mascarós.-
Sigma Project Quartet, Celli Monighetti.- Miguel
Guerra... *String trio*... *In croce*... *Fata morgana: El sol danzante*... *Der Seiltänzer*... *De profundis*... *Ravvedimento*M. Rossi, C. Pozas, M. Jiménez, I. Monighetti, E. Moser,
A. Maribona.- Celli Monighetti, Basilea Gitarren En-
semble**Other Authors:****BEETHOVEN:** *Symphony no. 1, in C Major, op. 21*

One of the most admired and most prestigious names in contemporary composition is without a doubt the Russian composer Sofía Gubaidulina, protagonist of

the fifth Carte Blanche scheduled by the OCNE. As may be seen in the summary sheet attached hereto, the programme for this Carte Blanche was almost monographic, as the extensive music by the composer chosen from those concerts was accompanied only by Beethoven's First Symphony, a work about which Sofía Gubaidulina has said: "It is one of my favourite works, with its own characteristic internal light".

From her oeuvre, we listened to no fewer than fifteen works, ranging from the major symphony orchestra to the solo, and including concert works and the most diverse chamber combinations. Of the two orchestral programmes performed by the ONE, one was part of the regular concert season, and the other was offered on an extraordinary basis: a reencounter between our Orchestra and the exceptional German violinist Anne-Sophie Mutter, soloist of the Concerto by Gubaidulina. However, the programmes included many novelties, such as solo performances on "exotic" instruments such as the bayan and the acquaphone (played by the composer herself), as well as special chamber music groups such as the saxophone quartet, the guitar quartet, the cello septet and octet, etc.

The book "Carte Blanche to Sofía Gubaidulina", includes two presentations by Juan Carlos Marset – Director-General of the INAEM – and by Josep Pons y Ramón Puchades – Artistic and Technical Directors, respectively, of the OCNE – and coordinated by David Cortés, who was also the presenter of a Meeting with the composer that was held at the Residencia de Estudiantes (Student Residence). The book opens with an article by the aforementioned coordinator, who introduces us to the artistic principles that guide the great composer and to the basic characters of her personality as a creator. Cortés also penned the appendices at the end: a Timeline with plenty of informative content and the subsequent Summary of Recordings. In between, Dorothea Redepenning guides us through the compositional career of Sofía Gubaidulina, with precise references to her essential works and to aesthetic proposals as notable as the proximity of her music to the religious or her permanent aspiration to transcendence. In turn, Laurel E. Fay places Gubaidulina –the

05 A chronicle of eight “cartes blanches” 158

person and her work—in the cultural and socio-political of the post-Stalin USSR, a work that could be extended to the destiny of Soviet composers in general and how they relate and may be integrated with their colleagues from all over Europe. The latter is followed by three lively interviews with the composer Gubaidulina, carried out by Vera Lukomsky, which take us closer to her and provide several keys to the intellectual and technical aspects of her music. The notes on the programme—quite frankly, excellent—are by the aforementioned two musicologists: Dorothea Redepenning and Laurel E. Fay, who deal with the symphony and chamber works, respectively.

VI. 2009-2010 SEASON

Cristóbal Halffter

6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 November 2009

REPERTOIRE PERFORMED

Halffter:

... *Concert for piano and orchestra*
... *The Touch of the 1st Note and Imperial Battle*
N. Hodges.- ONE, Carlos Kalmar

... *Concert for violoncello and orchestra No.2*
(*Nothing is left but silence*)

... *Echoes and shadows*
... *Prelude for Madrid 92 (Fandango)*
A. Polo.- OCNE, Cristóbal Halffter

... *Formants (versions A, B and C)*
... *Echoes of an old organ*
... *The forgotten toy*
... *Introduction, fugue and ending*
... *Human beings only die when they are forgotten*
... *Cadence*
... *Non-simultaneous spaces*
A. Rosado and J. C. Garvayo

... *String Sextet(Endechas for a Spanish Queen)*
String Quartet No.7 (Space of silence)
C. Pozas, M. Jiménez.- Leipzig Quartet

... *Songs from Al Andalus*

... *String quartet No.2 (Memories)*

... *String quartet No.4 (with bravery and feeling)*

M. Pardo.- Leipzig Quartet

... *Lament of an injured bird*

B. Altenburg

Other Authors:

WEBERN: *Six pieces for orchestra, op. 6*

STRAUSS: *Don Juan*

VAUGHAN WILLIAMS: *Fantasy on a theme by Thomas Tallis*

STRAVINSKY: *Circus Polka*

BEETHOVEN: *String Quartet op. 135*

Two pure symphony works, two major Concerts for soloist (piano and cello, respectively) and orchestra, a symphonic-choral page, three Quartets and the Strings Sextet, nine works for piano or two pianos, a block of songs and a piece for violoncello solo made up the brilliant, wide-ranging selection from the oeuvre of Cristóbal Halffter under the auspices of the Carte Blanche devoted to this composer. Halffter also chose the music that he wished to accompany his own: works by Strauss, Vaughan Williams, Stravinsky and Webern in the orchestral concerts, and the overwhelming Quartet op. 135 by Beethoven in the chamber concerts.

There were two weeks of intense activity focusing on the person and work of our composer, because as well as the scheduled concerts described above, there was an exhibition on Halffter at the Spanish National Auditorium, organised in collaboration with the Paul Sacher Foundation, as well as a screening of Lázaro (Lazarus), Cristóbal Halffter's second opera, which had not been screened in Spain before then, at the Ciné Doré of the Spanish National Film Institute. The composer was also the highlight of two events organised to learn about his compositional procedures and artistic personality: the first was an extensive master class in which he analysed his recent work *De ecos y sombras* (On echoes and shadows), commissioned by the OCNE and due to be premiered a few days later, with himself as conductor, in the second sym-

phony concert to be included in this Carte Blanche; the second was a meeting at the Fundación Juan March, where Cristóbal Halffter talked to Hermann Danuser and some of the composer’s music was also played: cellist Beate Altenburg performed *Queja de un pájaro herido* (Lament of an Injured Bird).

The book was coordinated by Germán Gan. It sums up all of the contents of this Carte Blanche and is a valuable contribution to the literature on Cristóbal Halffter. Following the introductions by Félix Palomero and Ramón Puchades, the composer himself contributed with a long article under an explicit title: “Being a composer: my experience”. Germán Gan, who has studied Halffter’s oeuvre in depth, wrote “Introductory considerations on the work of Cristóbal Halffter”, a thorough piece of work with several specific references to works from Halffter’s catalogue. German musicologist Ulrich Mosch places “The music of Cristóbal Halffter in the European context of his time” and, with the intermezzo of a brief article by Antonio Garrigues Walker “Greeting a Carte Blanche”, another German expert, writer and playwright Wolfgang Händeler, offers some interesting “Notes on the operatic works of Cristóbal Halffter”. As in previous editions, the book includes notes on the programme for the five concerts, penned by Álvaro Guibert, Tomás Marco, Germán Gan, Agustín Charles and the author of this article, respectively. The finishing touch to the volume is provided by the usual appendices: lyrics, timeline, references and recordings.

VII. 2010-2011 SEASON

Osvaldo Golijov

24, 25, 26, 27 and 28 February and 1, 3, 4, 5 and 6 March 2011

REPERTOIRE PERFORMED

Golijov:

... *Youth Without Youth*

... *Arias and Choruses from The Passion, according to St. Mark*

... *Blue*

B. da Costa, M. Hinojosa, A. Weilerstein, K. Kalhor, T. Balbastre, M. Ward-Bergeman, J. Haddad, C. Baptista, A. Brogna, J. Flower.- OCNE, Miguel Harth-Bedoya

... *The Dreams and Prayers of Isaac the Blind*

... *She Was Here*

D. Upshaw, D. Krakauer.- ONE, Leonard Slatkin

... *Yiddishbuk*

... *Mariel*

... *Tekyah*

... *Ayre*

M. Ward-Bergeman, D. Krakauer, M. Jiménez, J. Guillem.- Soloists from the ONE

Other Authors:

MAHLER: *Symphony No.4*

WARD-BERGEMAN: *Patagonia*

Born in La Plata (Argentina), into a Jewish family with relatives from Eastern Europe, Osvaldo Golijov is a composer that was included in this Cartes Blanches series to represent a very different creative approach and show a different way of living musical composition. Golijov is a plural musician that is open to the influence of different cultures and fascinated by folk movements. He seeks the maximum complicity with his performers and is as interested in jazz or Piazzolla as he is in the great European classical composers. He also loves cinema, an art that in his opinion “is, like opera, a pinnacle of civilisation”...

To introduce listeners to his music, the OCNE and the composer designed just three programmes, albeit almost monographic in content. The first, symphonic-choral; the second, orchestral with various soloists; the third with vocal music and chamber instruments. Overall, it offered an extensive, well-written summary of Golijov’s contribution towards composition, with very well-chosen performances. It is no coincidence that the list of soloists taking part in these concerts includes names that are closely linked to the professional career and even the circle of friends of the composer Golijov.

The concert programmes were very well complemented by the “Meeting with Osvaldo Golijov” moderated by Joan Anton Cararach at the Residencia de Estudiantes (Student Residence) and two sessions at the Spanish National Film Institute, with screenings of “Tetro”, one of Coppola’s films for which Golijov composed music, and “Hable con ella” (Talk to her) by Pedro Almodóvar. This was followed by a dialogue between Osvaldo Golijov and his Spanish colleague Alberto Iglesias, who composed the soundtrack for this film by Almodóvar.

The book “Carte Blanche to Osvaldo Golijov” opens with two articles by Félix Palomero and Josep Pons, like a double introduction. In his, Mr. Pons speaks with unconcealed content about the success of the Cartes Blanches (“ambitious programmes by the OCNE, consolidated by the stimulating complicity of our audience”), about Golijov’s attractive personality and about the value of the book itself, which he predicts “will become the foremost reference in Spanish on this musician from La Plata”. The first subsequent article, penned by the coordinator of the book - music critic and jazz expert Joan Anton Cararach- is a timely and necessary look at the artistic universe of this composer, about which philharmonic audiences in Madrid and Spain in general had not had many opportunities to learn. Then Joshua Ellison, who is very knowledgeable about Golijov, studies the ethnic, cultural and musical origins of the Jewish-Argentinean composer, peppering his reflections with references to his main works. Venezuelan choral and orchestral conductor María Guinand examines Golijov’s choral works, choosing two significant adjectives to describe them, i.e. “multiple” and “hybrid”.

Having already been introduced into the Golijovian world of music, readers can then enjoy the next chapter, “Conversations”, where they find first of all the transcription of a dialogue between the composer and David Harrington, the violinist from the much-lauded Kronos Quartet, based on Golijov’s main work, his Passion according to St. Mark, which of course was included among the concerts of his Carte Blanche event. The following transcribed conversation contains more

participants, because Golijov talks to Dawn Upshaw and John Schaefer “about Ayre”: in short, on his vocal music and the fascinating combination of texts, plots and melodic traditions that feature in it.

Two short texts by two major artists of our time, film director Francis Ford Coppola and cellist Yo-Yo Ma, both admirers of Golijov and colleagues in some of his most highly-acclaimed artistic journeys, precede the notes to the programme, which are signed by Cararach and which –considering into account the quantity and representative nature of the compositions included in the programme– constitute a splendid approach to the creative personality of Osvaldo Golijov. The book ends with the lyrics of all of the vocal music performed in these concerts and as usual, the timeline and recordings.

VIII. 2011-2012 SEASON

Joan Guinjoan

29 February, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 and 13 March 2012

SCHEDULED REPERTOIRE:

Guinjoan:

... *Music for violoncello and orchestra*

... *Trama (Plot)*

LI. Claret.- ONE, Ernest Martínez Izquierdo

... *Fanfare*

... *Symphony No.3 (Alba Synchronon)*

OCNE, Josep Pons

... *Dígraf*

... *Tempo breve*

... *Jondo*

... *Verbum*

... *Three little pieces*

... *Au revoir, Barocco*

J. Menor

... *Magma*

... *G.I.C. 1979*

... *El Diari*

... *Nexus*

... *Tribute to Carmen Amaya*

M. Hinojosa.- ONE Instrumental Group, Nacho de Paz

... *Self-Paraphrasis*

... *Passim Trio*

... *Tensió*

... *Aniversari*

... *String Quartet No.1*

J. Menor, Soloists from the ONE, Brodsky Quartet

OTHER AUTHORS:

RAVEL: *Dawn Song of the Jester*

STRAVINSKY: *The firebird*

RAVEL: *Daphnis et Chloé*

Two symphony concerts, one for various instrumental combinations and another with chamber music, and a piano recital to be held at the Fundación Juan March, will attempt to provide an extensive, meaningful review of the work of Joan Guinjoan, the Catalan composer that celebrated his eightieth birthday on 28 November 2011. It is no small gift that is being offered by the OCNE, because over the course of two weeks, the five concerts mentioned above will provide an opportunity to listen to a good amount of his most substantial music, with the “educational” added value that the selection made by the composer himself covers all of the stages in his creative career, from his early works for piano to his recent Third Symphony.

The piano recital and the two chamber concerts are monographic, while works by Ravel and Stravinsky accompany those of Guinjoan in the two symphonic programmes. These masters of 20th century music are, inevitably, among his preferences. It is somewhat surprising not to find any of Schönberg’s scores in the general programme, because Guinjoan devoted a lot of time to studying this author. He was also a seasoned (and in some cases, pioneering) performer of several of his works.

We can now move on to the activities planned in parallel. A Meeting with Mr. Guinjoan at the Residencia

de Estudiantes (Student Residence), where there will be audiovisual material that may be enjoyed on specially installed monitors. The screening at the Spanish National Film Institute of the DVD of the opera Gaudí, in the production of its première at the Liceo, with an introduction by the composer himself and by Xavier Güell. There will also be an exhibition prepared by musicologist Rosa Fernández García and held at the Spanish National Auditorium, open to visitors before and during the intervals at the symphony concerts.

The extensive monographic work on Joan Guinjoan and his music that we are currently preparing will include informative and analytical articles by Álvaro Guibert, Alberto González Lapuente, Francesc Bonastre, Jorge de Persia, Rosa Fernández and José Luis García del Busto, as well as a reprint of three articles written some time ago, which we believed to be of interest for a book of these characteristics: penned by Carlos Gómez Amat, José Luis Téllez and Benjamin K. Davies. The book will also include personal statements by Jean-Jacques Werner, Jordi Roch and Jaume Comellas.

JOSÉ LUIS GARCÍA DEL BUSTO

Music critic

SPANISH NATIONAL CHOIR

When Josep Pons proposed that I should conduct the Spanish National Choir in 2005, I could not have imagined what this unique experience would mean to me on the personal and professional levels. Despite my long career in choir conducting, I had never conducted the CNE until a few months before I found out I would become its resident conductor, and it was my first contact with the world of music in Madrid.

On the same day that I was introduced to the choir as the resident conductor, a singer said, “Hello, you’re new, aren’t you? Contralto or soprano?” That was in-

controvertible proof that we didn't know each other and that there was a long way to go.

I immediately realised the great potential I had before me: a choir of one hundred professional singers, some with highly consolidated careers, a great variety of voice types and some very high quality voices. At that time the average age of the choir members was very high, which meant that on the one hand, they were very experienced and knowledgeable about the huge symphonic repertoire, but on the other hand, that many voices were no longer at their best.

All of these sounds combined made for a rich and complex mix. One of the most important tasks to be tackled by a choir conductor is to streamline the tone of the voices, both as regards each string and as regards the group as a whole. This is comparable to the balance in colours sought by a painter. The brightest or darkest voices, i.e. the ones on either end, have to be mixed up with the ensemble in order to achieve a regular, uniform sound. As in painting, depending on the style, a lighter colour or lighter sound may be highlighted –the same goes for a darker colour and a denser, more solid voice–.

There are no immediate results when trying to achieve a particular sound personality in a choir, the results come in the medium term. The choir has to be moulded day by day and the elements that will make up the personal hallmark have to be chiselled slowly but surely.

For me, a choir is like a big collective soloist. It has to have its own identity in all aspects: as regards sound, as we have already explained, but also in psychological and artistic terms, which are closely related. The conductor can give the choir psychological cohesion and try to make a safe, flexible instrument, with several sound registers. Groups, like individuals, take on different personalities depending on their internal and external situations: they can seem very solid and their quality can improve, or the same human team can become insecure, its quality can drop and they may not know how to turn that around on their own.

I worked on all of the aspects of this collective personality with the National Choir, via the technical elements that are specific to the professional choir singer: attitude, concentration, involvement, text, tuning, different styles. The overriding priority was always to enhance the group's capacity for artistic expression. The daily and ongoing rehearsals with the choir and the huge variety of programmes that we prepared made it possible to monitor the evolution towards my idea of a choir.

Thanks to the support of the technical and artistic management of the OCNE, we expanded the field of action of the CNE and opened up the choir to public opinion by taking part in interviews in the media.

Between 2005 and 2010, the CNE increased its level of activity, both in the seasonal symphony concerts with the ONE, and collaborating with other orchestras both in Spain and abroad, as well as taking part in consolidated Spanish festivals and seasons (Cuenca, Barcelona, San Sebastián, Santander, Valladolid, Seville, Málaga). The CNE found a niche in the Spanish music scene because of its solvency as a great symphony choir and of its ability to offer reduced choir programmes.

Outside Spanish, the choir went on tours to Vienna, Toulouse, Dresden, Bucharest and New York. They performed at the Konzerthaus in Vienna with the ONE and collaborated with the Choir du Capitole in Toulouse, conducted by Josep Pons. Under conductor Rafael Frübeck de Burgos, they went on tour with the Dresden Philharmonic Orchestra and performed two concerts at the Lincoln Center with the New York Philharmonic Orchestra.

Of all my experiences with the CNE, I would like to highlight one over all the others for its originality: the creation of a choir and dance performance with the CNE and the Santamaría Dance Company. The performance was titled *Dvorák y Janáček Danzas Soñadas* (Dvorák and Janáček Dances of Dreams). The OCNE commissioned two different choreographies from the Santamaría Dance Company, one for each part of

the concert. The creation process consisted of work in collaboration with its Director, Juan Carlos Santamaría, so that music and dance could fuse together in a single artistic idea. The choreography costumes for the music by Dvořák were designed by Mr. Santamaría himself. In the case of the work by Janáček, Růžka, the design was by Francis Montesinos. It was the first time that a dance performance had been staged in the Symphony Hall at the Spanish National Auditorium.

In the 2008-2009 season, the I Choral Season was created under the title Choral music and Literature. The Choral Season was conceived as an artistic project intended to spread the appeal of high quality choral music, which is still a great unknown for the general public. With the Chamber Music Room at the Spanish National Auditorium as the venue, the Choral Season offered concerts by the CNE conducted by its resident conductor and other guest conductors. The main novelty was the presence of professional choirs of the highest international standard. Each season had a general theme as the guiding thread and the quest was to find performances of reference from the best specialised choir of the time, and to ensure that the programmes are original and of a high standard as regards quality and variety.

The aim was to create an audience that discovers the wealth and versatility of the choral repertoire in every era and style, and to become a season of reference at national and international level; one that stands out for its quality and for the high standards attained by its performers.

The I Choral Season included three excellent choirs: The Tallis Scholars, Choeur de Chambre Accentus and Rias Kammerchor. María Guinand (Venezuela) and Joan Company (Mallorca) were the guest conductors invited by the CNE.

The II Choral Season (2009-2010) was titled Music and Nature. On this occasion we had the collaboration of the Nederlands Kamerkoor, and Josep Vila i Casañas (Barcelona) as the guest conductor.

The third edition of the Choral Season (2010-2011) was titled Spiritual Chants. Carlos Fernández Aransay and I, by then former resident conductor of the CNE, were invited as guest conductors by the CNE, and Ars Nova Copenhagen conducted by Paul Hillier offered a concert as part of the season.

In June 2010, coinciding with the end of my five years as resident conductor, the CNE recorded Música Coral Española (Spanish Choral Music) with the record label Decca, to celebrate its 40th anniversary. This was the first solo recording ever to have been made by the Spanish National Choir, and for me it was a privilege and a gift to have been able to take part. The CD is a medley of different authors, eras and styles in Spanish choral music, ranging from Renaissance authors like T. L. de Victoria and F. Guerrero, to more contemporary composers such as F. Mompou, X. Montsalvatge, A. García Abril or Luis de Pablo, among others.

Finally, I can't sign off without acknowledging all of those that work for the Choir and Orchestra: those in charge of production, management, documentation, the archive, the auxiliary staff, and the Technical Secretariat of the Choir with Agustín Martín, so crucial to efficiency in how it is managed on the inside. My time at the CNE would not have been the same without the support of the professionals working in the administration and in the artistic and technical management of the OCNE. Artistic ideas can be materialised if there is a supportive structure. For that reason, I would like to thank all of them and in particular, Josep Pons, for having given me the chance to take part in the history of the Spanish National Choir.

MIREIA BARRERA
Conductor of the CNE (2005-2010)

OCNE EDUCATION PROJECT

FROM THE PAINTER'S EYE

TO THE LITTLE MUSICIAN'S EAR

Educational activities are a very important part of our project. I always say that an orchestra on stage performing a concert is not enough: we can so much more! When the parents of a child in hospital tells you that thanks to the work done with the musicians, their child has found the smile they had lost, any ordinary concert, no matter how successful, pales in comparison to the moment of happiness of the ill child.

I always believed that bringing music close to children and young people should be one of our important tasks, as well as carrying out social activity through music. The question was how to achieve this without it being just entertainment, with students leaving their schools to visit a concert hall, just to pass the time.

A visit to a museum gave me the spark of an idea. There is much to be learned from modern museum management, as these venues have gone in just a few years from mere containers of works of art, the epitome of all that is static and unchanging, to become live exhibition schools, with proposals for aesthetic experiences that go far beyond the merely pictorial.

While visiting an exhibition, I saw a little group of very young boys and girls, who had obviously come with their school to see the display. The visit that the museum had prepared for them focused only on contemplating three paintings, with no explanation on the painter, his time, or the technique used (or at least, none of these aspects was essential); they were only asked to pay attention to the lighting: the light inside the painting. They were asked to imagine that they were inside the painting, looking where the light came from and to think about how it affected everything that was depicted in the painting.

The first of the paintings chosen for this children's visit was a depiction of dawn, with a newly risen sun light-

ing up a landscape. The second was a room where the light entered in the form of the sun's rays through a window. The third was a theatre with ballerinas lit up by footlights. The shadows, darknesses and contrasts were the elements that stood out for the children. Suddenly I realised that in fact what the children were doing was to place themselves in the same perspective as the painter's eye, at the very essence of the painting; they went straight to the hard disk of the painting without hesitation. That caused me to wonder how we might transfer this same experience to music.

I contacted Mark Withers, an expert in educational activities that had designed projects for several English orchestras, and together we embarked on a plan that consisted of musicians from our orchestra and singers from our choir going to schools to work with the children.

On the basis of some of the musical aspects selected in advance; for example, rhythmic, melodious, or texture, –just as the children at the exhibition focused on the lighting in the painting– the children, under the supervision of our musicians, invent their own work, with the instruments that they have, on the basis of a work from the repertoire.

The pieces by each group are sewn together and performed by the children at the concert that the OCNE puts on with the work on which the entire project is based.

Thus, almost without talking about the work, the young people will in fact have reflected on it a lot, and they will discover and identify with the original piece some of the same principles that led them to create their own composition. They will have been led to think about the essential elements in the creation and to pay attention to aspects from the same perspective as the composer's eye. They will have an insider's view and be familiar with the work.

So that was the path we chose, and now some thirty plans have been carried out by our Education Projects Department, which is currently coordinated by musi-

cian Rogelio Iguualada, with design and management entrusted to Ana Hernández Sanchiz and Juanjo Grande.

By expanding our radius of action to activity in schools, we have added pedagogical aspects of a more social nature, with work in hospitals, with senior citizens and socially marginalised groups, among others.

As I said in the opening line, an orchestra on the stage performing a concert is not enough; we can and should do more, much more! That's where the future lies.

JOSEP PONS

NOVEMBER 2011.....

Cultural education is one of the basic pillars in the human and intellectual growth and development of society. In this regard, it is of vital importance that cultural institutions develop programmes and education projects in their areas of expression, and set up the necessary connections with other areas in order to promote all kinds of synergies.

The project by the Spanish National Orchestra and Choir started in the year 2004 under its Artistic Director and Resident Conductor, Josep Pons, who proposed a new model of educational concerts with the active involvement of those in attendance, who would take part in its activities.

ADOPT A MUSICIAN

The "Adopt a musician" scheme is organised around a work process intended to meet a double aim: to bring symphony and choral music closer to students in the mandatory stages of education through musical creation and performance under the guidance of teaching staff from the National Orchestra and Choir, and to equip the teachers with a number of resources that can from then on be included in their "pedagogical repertoire" moving forward.

The project commences with the selection of the most appropriate repertoire from the works included in the programme for the OCNE season, according to criteria such as the targets (primary school pupils or secondary school students), the suitability of the thematic and musical materials, timing in line with the school calendar, etc. Once the works have been chosen, the person in charge of each project will design the specific proposal and draft the educational materials for the teachers and musicians. The participating schools will be selected under the coordination of the CRIF "Las Acacias", while the musicians will submit voluntary applications to the Education Coordinator in the orchestra. Each musician is allocated to a group, consisting of around 30 students.

From then on, the practical part of the project begins. It is organised in the following stages:

- Introductory workshop on methodological preparation, intended for teachers and OCNE musicians, offered by the person in charge of the project.
- Visits by the OCNE musicians to the schools, accompanied by the person in charge of the project. Two classroom workshops are held, about a month apart.
- Work in the classroom by the teacher and their students. As regards the creative aspect, this work involves developing the ideas that arise in the session with the musicians; and as regards the performance aspect, rehearsing the instrumental, vocal or choreographic proposals.
- Attendance at the dress rehearsal at which the OCNE will perform the original work at the Spanish National Auditorium.
- Dress rehearsal and concert, with the students performing their compositions in the Chamber Room at the Spanish National Auditorium, with the participation of their "adopted" musicians.

ANA HERNÁNDEZ SANCHIZ

We can confirm that under our model, and in the area of action “Adopt a musician”, a total of 30 projects have been carried out on 30 different proposals or titles, corresponding to 25 composers from every period and style.

If we think about the experience that each one of these creative processes has involved for its participants: teachers, students and musicians; we can also conclude that the emotional repercussion generated on them is also considerable.

It is important to get across to children and adolescents the message that they are capable of doing anything they propose for themselves...creating and performing music.

Gabriela Silencio, a student from the Valle-Inclán School in Torrejón de Ardóz, gives a perfect explana-

tion of what is probably the general feeling of many participants:

“To be honest, I didn’t expect something as amazing as this. I wasn’t very keen initially, but when I saw how involved you were and realised that with every moment that went by you were more and more a part of our group and not just mere assistants, my view of the matter improved. What I expected to see were great musicians giving orders; even for them to be quite serious and grumpy. However, apart from how down-to-earth they are, they gave us an incredible amount of help in composing our pieces. They were very helpful and very patient with us”.

“It was so amazing to realise what we were capable of doing....Thank you for teaching us how to believe, to teaching us to be a group and to give it our everything, because all the effort paid off”.

DETAILS ON HOW TO PARTICIPATE (1)

CURSO	PROYECTO	NIVEL EDUCATIVO/PARTICIPANTES
2004 - 2005	Scherzo from Symphony No.2 (L. van Beethoven)	Primary / 5 schools 8 teachers and 145 students
	The Firebird (I. Stravinsky) El Bolero (M. Ravel)	Primary / 7 schools 11 teachers and 175 students
2005 - 2006	Water Concerto (Tan Dun)	Secondary / 6 schools 10 teachers and 170 students
	Ninth Symphony (L. V. Beethoven)	Primary / 5 schools 7 teachers and 120 students Secondary / 3 schools 6 teachers and 100 students
	Love, the Magician (M. de Falla)	Primary / 4 schools 6 teachers and 112 students
2006 - 2007	The Nutcracker (P. I. Tchaikovsky)	Primary / 7 schools 14 teachers and 170 students
	Creation (F. J Haydn)	Primary / 7 schools 14 teachers and 170 students
	The Soldier's Tale (I. Stravinsky)	Secondary / 4 schools 7 teachers and 120 students
2007 - 2008	The Miraculous Mandarin (B. Bartók)	Secondary / 6 schools 11 teachers and 180 students
	Vers, l'Arc-en-ciel, Palma (T. Takemitsu)	Secondary / 6 schools 11 teachers and 180 students
	Pictures at an Exhibition (M. Mussorgsky)	Primary / 6 schools 12 teachers and 180 students
	The Soldier's Tale (I. Stravinsky)	Secondary / 4 schools 7 teachers and 105 students
	Rikadla (L. Janáček)	Primary / 4 schools 10 teachers and 116 students
2008 - 2009	Symphonic Dances from West Side Story (L. Bernstein)	Secondary / 4 schools 8 teachers and 100 students
	Carmina Burana (C. Orff)	Primary / 2 schools 4 teachers and 50 students Secondary / 3 schools 6 teachers and 100 students
	Scheherazade (N. R. Korsakov)	Primary / 4 schools 8 teachers and 100 students

(1) Data provided by the Department of Artistic, Cultural and Sporting Education at CRIF Las Acacias. Regional Department of Education, Madrid Region.

CURSO	PROYECTO	NIVEL EDUCATIVO/PARTICIPANTES
2009 - 2010	Four Sea Interludes from Peter Grimes (B. Britten)	Secondary / 4 schools 5 teachers and 95 students
	The Seasons (F. J. Haydn)	Primary / 4 schools 8 teachers and 95 students
	Four Dances from "Estancia" (A. Ginastera)	Secondary / 4 schools 7 teachers and 107 students
	Tangazo (A. Piazzolla)	Secondary / 4 schools 7 teachers and 107 students
	Bluebeard's Castle (B. Bartók)	Secondary / 4 schools 8 teachers and 110 students
2010 - 2011	Estaciones Brujas (Witch Seasons) (Falla-Piazzolla)	Primary/ 4 schools 8 teachers and 91 students
	2010, a space odyssey (R. Strauss, J. Strauss, G. Ligeti)	Primary y Secondary / 4 schools 7 teachers and 98 students
	Music from here and there (O. Golijov)	Secondary / 4 schools 6 teachers and 102 students
	Alexander Nevsky (S. Prokofiev)	Primary y Secondary / 4 schools 6 teachers and 112 students

The ambitious project Todos Creamos (We All Create), jointly produced with the CNDM, will run for the duration of the academic year or current season, 2011-2012. Seven different institutions will be involved in producing and staging this project, with David del Puerto as Resident Composer and Juanjo Grande as Conductor.

As always, these initiatives will be aimed at primary and secondary schools in the Madrid region (in total, 18 schools and around 500 students with their respective teachers).

OCNE GENERAL REHEARSALS

Since the 80s, attendance by secondary schools at our general rehearsals has been maintained as an important complement to our activities. This scheme is currently included as part of the Education Project.

In the 2010-2011 season, a total of 212 teachers and 4,950 students attended the 14 general rehearsals included in the scheme; as well as the 16 schools, 32 teachers and 450 students that took part in the creation processes for our "Adopt a musician" scheme.

Their impact has increased in recent reasons, reaching other social groups, such as senior citizens, groups at risk of exclusion, people with varying abilities, etc.).

It is important to highlight that this activity and those derived from the central "Adopt a musician" area of action are supervised and coordinated on a joint basis with the Department of Artistic Education at CRIF "Las Acacias" –Regional Department of Education in the Madrid Region–.

MUSIC IN ACTION.....

The Education Project run by the OCNE has the main aim of ensuring that music is within the reach of the entire spectrum of society. In fact, those that encounter the most difficulties in gaining access to culture are precisely those that can benefit most from the effects of music. Its power is unimaginable and it is an ideal vehicle for giving people that are ignored by society their own voice.

In 2007, specific plans started to take form for work with a clear social vocation, aimed at groups at risk of exclusion and hospitals.

The first activities set up were the workshops carried out with a group of homeless people (HP) with the Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (Support Network Foundation for Socio-Labour Integration) (RAIS), on 22 and 23 April of that year. The musical proposal that was worked on was *The Soldier's Tale* by I. Stravinsky.

The following is an assessment by Rosa Sánchez Maceda from the Cervantes school, in a project on inclusive education:

I believe that Mark –Mark Withers– is very satisfied with this workshop, based on one of his comments:

"it's much easier for me to work with them rather than with the students, because they're more involved in what they do and they're extraordinary when they see that it sounds good and that we appreciate it".

"I'm moved to tears when I remember this workshop. It was wonderful, like magic. It's true: music is amazingly powerful, especially making music as a group! Music is a very powerful channel for communication that binds people of different ages, ethnic origins or social status together".

This kind of activities were maintained and extended in successive years with new proposals. In 2008, it was *Hary Janos* by Z. Kodály and the RAIS group was

joined by another from the Fundación Tomillo –minors under the guardianship of the Madrid Region–. There were a total of 26 participants altogether, as well as the educators.

In 2009, similar workshops were held, inspired by the music of Mozart.

Linking in with the activity in 2008, the month of May saw the launch of the musical workshops and activities at the "Niño Jesús" University Hospital. This work would continue in the hospital throughout 2009 and 2010. String quartets, singers and leading artists such as the violinist Leticia Moreno, coordinated by the education team from the OCNE, held workshops, concerts and other kinds of activities that were greatly appreciated by patients, relatives and the hospital's medical staff.

Carmen Sivit, in charge of customer care at the "Niño Jesús" Children's Hospital:

"We would like to thank you for the workshops held at our hospital. Not only did the two events provide entertainment for the children staying in hospital; also and more importantly, for some of them it was their first contact with live music, with performers and their instruments, an experience that we are sure they will always remember".

"The methodology employed in the workshop, which was participative at the same time as it was educational, enabled the children to follow the pace and become part of the musical group, which cast them in a leading role, as they could see that they were an active part of what was being done. This was in addition to the festive and therapeutic aspect of music for everyone". .

"Many of the children and parents in attendance were surprised at what they were able to do with the instruments. There was also emotion, a lot of emotion and joy".

"I must thank you for your professionalism and for the great sensitivity that you displayed by coming

to perform at the Intensive Care unit and in the Day Hospital for children with cancer, who could not take part in these activities because of their delicate health condition. Thank you, on behalf of the children and of their parents”.

In 2010, we should highlight two projects, which in this case we decided to complete with two final concerts at the Chamber Hall of the Spanish National Music Auditorium:

The first of these, on the ballet Fuenteovejuna, with the collaboration of the Fundación Antonio Gades and the Fundación Tomillo. The participants were a group of 12 women from different social welfare schools in the Madrid Region supervised by the Fundación Tomillo and their respective educators.

The workshop was on the ballet Fuenteovejuna by Antonio Gades, a work with a strong social content, and the work was done on the scene of “The pain of women”. This scene practically sums up the plot of the ballet and gives the female characters the strength that moves the villages to seek peace and justice.

The education team worked for three months on developing social skills through artistic creation, as well as corporal and musical expression.

The ultimate aim of this experience was to help participants to find the confidence they need to improve their living conditions.

The other project was carried out on the basis of the music from the film *On the Waterfront* by L. Bernstein, in collaboration with the Fundación RAIS and with the participation of the Padre Manyanet School. A total of 24 homeless people took part, as well as a group of 26 secondary students. As always, they were guided by our collaborators from the education team, with motivation and support from the OCNE musicians.

The group of students took part in an event for heightening awareness which the staff from the Fundación RAIS hold as part of the teamwork procedure. They

also shared leisure activities with the homeless people, which helped to achieve cohesion in the group, which was beneficial for everyone and therefore to the work process.

The following are some comments that were made by the participants belonging to the Fundación RAIS, in questionnaires and assessment conversations with staff, where they answered questions about their degree of satisfaction with the project:

“I found it surprising that people who had no musical experience together would be brought together to make music”.

“I was surprised that in general there was a good standard of rhythm and harmony”.

“I missed not being able to use an instrument in itself, creating harmonies, but it was a very positive experience and I would like to take part again and improve still more”.

“I appreciated the way that we, people with very little knowledge of music, were taught to compose a piece of music”.

“I appreciated the kindness and the way that all the musicians and workers from the Auditorium treated us on an individual and collective basis”.

“I appreciated the way we were brought together with students, and the good atmosphere that was created”.

“I particular appreciated the human value in this activity”.

“I appreciated the admiration and respect of all of those that listened to us and the applause that we received”.

The conversations held with all of the participants highlighted the excellent treatment received from the professionals and how marvellous it was to have been treated with dignity and friendliness.

The experience accumulated by the OCNE so far with this kind of groups proves that participating in creative artistic projects is an ideal way of promoting personal growth and enhancing people's self-esteem.

ORGAN PROJECT

It is important to highlight that throughout the 2006-07 and 2007-08 seasons, 3 projects were carried out under the leadership of the young organist Raúl Prieto, with the leading role being allocated to the impressive organ in the Symphony Hall of the Spanish National Auditorium, under the suggestive titles "Al Abordaje" (Stand by for Boarding!) and "Abrir una senda entre un bosque de tubos" (Opening up a path in a forest of pipes), the latter in two editions. As active participants, there were a total of 550 primary pupils and secondary students, 14 teachers and 1,200 members of the public that attended the concerts linked to the project, which was part of the Organ Season. The latter were performed by the prestigious organists Ludger Lohmann and Cameron Carpenter.

COLLABORATIONS WITH OTHER INSTITUTIONS...

As well as the fruitful and lasting collaboration between the Regional Department of Education in the Madrid Region and the OCNE, it has also collaborated with other important institutions as part of its Education Project:

In May 2007, the project El laberinto de la Música (The Labyrinth of Music) was carried out, a workshop with 26 primary pupils at the Music Auditorium at the Reina Sofía National Museum and Art Centre.

This activity was carried out by the Birmingham Contemporary Music Group (BCMG), with the coordination of the education team from the OCNE and in collaboration with the British Council and the CDMC.

It should be noted that this was the first educational activity to be carried out by the group outside the Unit-

ed Kingdom, the first educational workshop carried out at the CDMC and the first collaboration of this kind by these three institutions.

In the first two quarters of 2009, the project Arte y Música (Art and Music) was carried out, focusing on Museums as an educational resource for artistic education.

In this ambitious education proposal, the efforts of three institutions were combined: the "Las Acacias" Regional Centre for Innovation and Training, the Spanish National Orchestra and Choir and the Thyssen-Bornemisza Museum.

This project was based on cross-disciplinary work via artistic creation workshops to analyse the parallels between music and art. The results were displayed in a final concert held in the Chamber Hall of the Auditorium. A total of 6 primary schools from the Madrid Region took part, with 12 teachers and 154 pupils.

EDUCATIONAL CONCERTS FOR FAMILIES.....

Each year, the OCNE devotes part of its educational activities to the Family Concerts. The works included in these programmes are usually presented with an educational approach by a narrator.

A total of 10 concerts were held with this approach since the year 2003m as well as the one scheduled for 17 March next, under the title "Invitation to Dance".

ROGELIO IGUALADA
Education Projects Coordinator

GLOSSARY

Area of action: Each and every one of the activities and initiatives that make up the Education Project.

Areas of impact: Sector of society affected by the education initiatives.

08 The America-Spain Festival: Two Editions, One Project 172

Collaborators: People in charge of drafting the educational guides and of managing the creative process.

Educational Concert: Final exhibition in concert form, of all of the creative work carried out on the basis of the initial musical proposal.

Education team: Group of people involved in disseminating, monitoring, managing, coordinating and carrying out the educational initiatives.

LOE: Organic Act on Education.

P.E. : Education Project

HP : Homeless people

COLLABORATING AND/OR PARTICIPATING INSTITUTIONS:

CRIF “ Las Acacias ”: Regional Centre for Innovation and Training, Department of Artistic Education. Seconded to the Regional Department of Education in the Madrid Region.

RAIS: Support Network for Socio-Labour Integration, a foundation that carries out projects aimed at people in a severe situation of exclusion.

Fundación Tomillo: Non-governmental organisation that works towards the personal development and social integration of the most vulnerable individuals and groups, by providing education, improving their employability and strengthening their social networks.

Fundación Síndrome de Down Madrid: Not-for-profit institution, with the main aim of enhancing the quality of life of people with intellectual disabilities and their families.

Fundación Antonio Gades: A foundation that has as its main aims to vouch for the preservation, care and dissemination of Spanish dance in general, and the legacy of Antonio Gades, in particular.

CDMC: Centre for the Dissemination of Contemporary Music. (INAEM)

CNDM: National Centre for Musical Dissemination. (INAEM)

BCMG: Birmingham Contemporary Music Group.

Auditorium of the Reina Sofía National Museum and Art Centre

Thyssen Bornemisza Museum

British Council: a Cultural Institution that has the mission of spreading the English language and its culture by providing training and other educational activities.

Audiovisual Unit at the Centre for Performance Technology (INAEM)

THE AMERICA-SPAIN FESTIVAL: TWO EDITIONS, ONE PROJECT

The America-Spain Festival was a very praiseworthy initiative by the OCNE to uncover our closest heritage that is often overlooked, i.e. Spanish and Latin American music, and bring it to wider audiences, by retrieving unusual music scores, going over the main repertoire and paying attention to the most recent creations, research and experiences.

Symphony, choral and chamber concerts, meetings, conferences, debates and talks made up the programmes for this Festival, of which two editions were staged (2007 and 2008) and a third failed to go further than the dressing-rooms due to the budgetary readjustments that the institution was forced to make almost overnight.

In early 2007 I received a call from the conductor Josep Pons, who wanted to talk to me about the idea and dis-

cuss the possibility of my taking over responsibility for planning and coordinating the festival. Two days later, Jesús Clavero, at the time Technical Director of the OCNE, Josep and I met. We immediately moved on from discussing our doubts and questions to drafting the possibilities for the medium term. Almost on the spur of the moment, we started to specify the needs and priorities in order that the curtain might be raised in June, after the end of the season. Six concerts had already been scheduled at the Spanish National Auditorium, we had spoken to the Residencia de Estudiantes (Student Residence) about hosting round-table discussions and an as yet unspecified concert on their premises. An eye-catching text had already been published to publicise the project.

In the introduction, Pons wrote, "We believe that it is our duty to pay special attention to the music that is part of our heritage, and we want to do this in the best possible way, by creating a new space in the form of a Festival". After explaining that all of the resources in the Orchestra and Choir would be made available to the project, which would enable a broad range of vocal and instrumental combinations, he added, "This project is not born only of hope, but also of ambition. We believe that its scope should be as broad as possible, and that it should not be limited only to concerts, but rather be complemented by a series of extraordinary activities..."

The idea then was to complete the programme for that first edition, starting by giving it its own style, which would then be developed and reinforced in subsequent editions. The season of concerts that had already been scheduled opened on 7 June with an organ recital by Adolfo Gutiérrez Viejo; he started with two Argentinean composers, Alberto Ginastera and Norberto Guinaldo, and finished with Jesús Guridi, while also including three of his disciples: Ángel Oliver, Joaquín Pildain and Gutiérrez Viejo himself. The following day, the Spanish National Orchestra, conducted by Pons, offered three pieces from *Iberia* by Albéniz orchestrated by Francisco Guerrero and Toldrà's *Seis Sonetos* (Six Sonnets) recreated for violin and strings by Jesús Ángel León, with the

latter as soloist; in the second part, with the voices of Laura Giordano, Francisca Beaumont, Ricardo Bernal and Simón Orfila, a selection from *La Fattucchiera*, by Vicenç Cuyàs, considered by some to be the first Spanish romantic opera. This was followed by another concert by the Orchestra, this time under the baton of Peruvian conductor Miguel Harth-Bedoya and by the première of *Elogio del horizonte* (In Praise of the Horizon), by José María Sánchez-Verdú (a commission to the OCNE for the occasion), with Joan Enric Lluna in the role of solo clarinetist; the programme opened with a piece by the Argentinean composer of Romanian origin and based in the United States, Osvaldo Golijov, and ended with the fast and furious *La noche de los mayas* (Night of the Mayas), by the Mexican composer Silvestre Revueltas.

A string quartet concert with music by Heitor Villa-Lobos, José Luis Turina, Ástor Piazzolla, Sánchez-Verdú and Alberto Ginastera, to be performed by important teaching staff from the Orchestra and which was cancelled in the end, was to be the opening for the chamber music programme, followed by an attractive woodwind programme: the *Sonatina* for quintet by Arturo Dúo Vital and a Trio, Quartet and the Quinteto em forma de Chôros (Quintet in Chôros form) by Brazilian composer Heitor Villa-Lobos, by Juana Guilem, Ramón Puchades (now Technical Director of the OCNE), Javier Balaguer, Enrique Abargues and José Enrique Rosell. To conclude the season at the Auditorium, a monographic Luis de Pablo conducted by Gloria Isabel Ramos, including *Casi un espejo* (Almost a mirror) and, with the Spanish National Choir and soprano Pilar Jurado, *Antigua Fe* (Old Faith), his cantata on Aztec and Mayan texts.

To complete this season, I thought of a closing recital, at the always welcoming Residencia de Estudiantes (Student Residence), with songs by Spanish and American authors; a recital by Elena Gragera and Antón Cardó, constantly crisscrossing to either side of the ocean: *habaneras* (of course) by Sebastián Iradier, staves by Argentinean composers Carlos Guastavino, Juan José Castro and Pedro Sáenz for verses by Quevedo, Alberti, García Lorca, Unamuno, or by Mexi-

can composer Salvador Moreno for Garcilaso, Cernuda and Ramón Gaya, by Rodolfo Halffter for Sor Juana Inés de la Cruz, by Nin-Culmell for José Martí, and the Canciones negras (Black Songs) by Montsalvatge. If it was already important to introduce works from either side of the Atlantic, seeking out those in which the two sides came together was, in my opinion, the best way of saying where we wanted to go.

A talk at the *Círculo de Bellas Artes* (Circle of Fine Arts) by Emilio Casares and Victoria Eli on Latin American musical heritage, moderated by José Luis García del Busto, and another at the *Residencia de Estudiantes* (Student Residence) by Luis de Pablo and José Mª Sánchez-Verdú on musical creation nowadays, moderated by Tomás Marco, framed what was probably one of the most unique contributions to the Festival: the first Latin American Meeting on Soundscapes; an initiative that would outlive the Festival itself, thanks to the dedication of its coordinator, composer José Luis Carles, and to the interest and complicity of the *Residencia de Estudiantes* (Student Residence) and the *Universidad Autónoma* (Autonomous University) in Madrid.

Soundscape is a discipline, or multi-discipline that accounts for a very broad range of approaches, from musical composition or communication to ecology, noise pollution, intangible heritage, pedagogy, geography, architecture, urban planning... With a view to pooling information and sharing experiences about our acoustic diversity, the America-Spain Festival 2007 hosted and organised a first Ibero-American Meeting at the Spanish National Music Auditorium, with conferences, auditions and debates over the course of four days, with the participation of Francesc Daulmal, Leonardo Fiorelli, Cristina Palmese, Luis Antonio Gutiérrez Cabrero, Janete El Haouli, Ricardo Atienza, Juan-Gil López (from the Escoitar.org group), Luis Barrie, Ramón Pelinsky, José Luis Carles himself and the undersigning. It was a magnificent opportunity to discuss, listen to and pool ideas and experiences with experts from very different fields (architects, composers, musicologists, anthropologists, philosophers...) and origins (Uruguay, Brazil, Chile, Argentina, Spain...)

and to draw the attention of all those that are interested or curious about them. There was significant repercussion.

As well as the *Círculo de Bellas Artes* (Circle of Fine Arts) and the *Residencia de Estudiantes* (Student Residence), the first Festival received support from the *Centro para la Difusión de la Música Contemporánea* (Centre for the Dissemination of Contemporary Music), which provided audio equipment, and the *Centro Virtual Cervantes* (Internet-based branch of the Instituto Cervantes), which financed the publication of the minutes on the Meeting on Soundscapes both on its website and in a carefully edited multimedia CD.

THE 2008 FESTIVAL.....

The second Festival, which was scheduled in advance and with the benefit of the experience acquired in organising the first one, included two world premières and many other interesting scores from Spain and America, both known and almost unknown, ranging from the Renaissance to the present day; another Ibero-American Meeting on Soundscapes, this time on the theme of water; and a Season of conferences and concerts focusing on the Baroque in America.

The concerts at the Spanish National Auditorium formed the backbone of the event, with premières by Juan José Colomer and Alicia Díaz de la Fuente (commissions by the OCNE for the Festival), the recovery of scores from the Baroque in America and the interpretation of important scores by Tapia Colman and María Teresa Prieto that had been premiered in their exile in America and not performed until then in Spain, as well as famous works by Sarasate, Mompou, Granados or Ginastera and some less frequent works by Albéniz, Orbón, Guridi and other great composers.

The Festival was inaugurated on 19 June with a programme that was just as 'multicultural' as the one that had closed the former edition: the *Camerata Renacentista* (Renaissance Camerata) from Caracas, conducted by Isabel Palacios, offered a colourful programme of

'negriyas, villancicos, juguetes and mestizos de los Virreinos' (negriyas, villancicos, juguetes and mestizos from the Viceroyalties) with works by Juan Mathias, Tomás de Torrejón y Velasco, Sebastián Durón, Juan de Araujo, Diego de Salazar, Juan de Herrera, Alonso de Torices, José Cascante, Gaspar Fernandes, Juan García de Céspedes and an Anonymous from Cuzco dating from the 18th century. The following day, the Tenerife Symphony Orchestra, starting what would have been the tradition of inviting an orchestra to the Festival each year, presented a programme of works by 20th century Spanish and American authors, with conducting by Edmon Colomer: José Luis Turina from Madrid, Mario Lavista from Mexico, Alberto Ginastera from Argentina (but based in Europe in the final years of his life) and Julián Orbón from Asturias (based in America after the Spanish Civil War). The Bretón Quartet gave a solo performance of the latter's Concerto grosso for string quartet and orchestra, a masterpiece of musical neoclassicism.

This was followed by a recital in tribute to Sarasate in the centenary of his death, with well-known pieces by Pablo Sarasate along with interesting samples from two other great Spanish violinists, Joan Manén and Manuel Quiroga, by Ane Matxain, leading violin in the ONE, accompanied by Amaia Zipitria on the piano. Two days later, La Grande Chapelle, conducted by Albert Recasens, offered an overview of polychoral music in the New World, with works by Francisco López Capillas, Carlos Patiño, Juan Gutiérrez de Padilla, Gaspar Fernandes, Tomás de Torrejón y Velasco, Cristóbal Galán, Sebastián Durón, Juan de Araujo and a page attributed to Blas Tardío de Guzmán.

In the two last concerts, we heard the two premières at the Festival; the first of these, a piece by Alicia Díaz de la Fuente for choir and organ, *La noche en ti no alterna* (The night in you does not alternate), based on texts by the Peruvian author Pablo de Olavide, in an ambitious programme by organist Raúl Prieto Ramírez and the Spanish National Choir, conducted by its resident conductor, Mireia Barrera. The première was framed by works for solo organ, choir a cappella and choir and organ by Jesús Guridi, Norberto Almandoz, Isaac

Albéniz, Vicente Goicoechea, Juan Alfonso García, Eduardo Torres, Manuel Blancafort and Federico Mompou. The closing concert was by the Spanish National Orchestra conducted by José Luis Temes, with a programme focusing on works by Spanish authors composed on the American continent; this was the case of the première by Juan José Colomer (*La complicidad del espectro* (The complicity of the spectre)), who is from Valencia but lives in Los Angeles, or the second Interlude from *Goyescas* (Goyesques), written by Enrique Granados in Nueva York; also written in America was the Concert for violin and orchestra by Simón Tapia Colman, with the participation of Ara Malikian as soloist, and the *Sinfonía de la Danza Prima* (*Sinfonía III*) (Symphony of the Prime Dance (Symphony III)) by María Teresa Prieto.

Under the title *El Barroco Transatlántico* (The Transatlantic Baroque), three conferences at the Casa de América cultural centre, in collaboration with the project *The Hispanic Baroque* by the University of Western Ontario and the Canadian Social Sciences and Humanities Research Council, showed us the Baroque in America as an intercontinental cultural phenomenon, the importance and singularity of its music, the conservation and preservation of that heritage from one generation to another, in some communities even until the present day. Professor Juan Luis Suárez, Director of the project, and Mikaela Vergara, coordinator of its musical branch, opened the season with an overview of the past and present of the transatlantic Baroque culture, including snippets from the documentary *Guardianes de un tesoro musical* (Guardians of a musical treasure), on indigenous communities that managed to keep the Baroque musical legacy of the missions alive; Polish musicologist Piotr Nawot, Professor in Bolivia at the National Conservatoire of Music in La Paz, offered a conference on the music of the Jesuit missions, with special attention to the music that has been conserved in the Moxos Indians' archive. The season was closed by the Peruvian conductor and musicologist Aurelio Tello, who is based in Mexico, where he conducts the *Capilla Virreinal de la Nueva España* choral group, who spoke about music in American cathedrals, with a special focus on the

villancicos (traditional Spanish Christmas carols) of Sor Juana Inés de la Cruz.

The second Ibero-American Meeting on Soundscapes was held on this occasion at the Residencia de Estudiantes (Student Residence), on the subject The sounds of water. Once again, a group of artists, anthropologists, architects, ecologists, radio professionals and historians from various countries reflected, informed, offered recorded examples and debates on aspects as relevant and diverse as the murmur of the rivers, glaciers, water games in parks and gardens, the eternal ebb and flow of the sound of the waves in the sea, the deep never-ending echo of mountain rapids or huge waterfalls, which are capable of marking out extensive territories with sound, the various sounds the rain makes, the special way in which our sounds change on foggy or snowy days, etc. Coordinated by José Luis Carles, the names Miguel Gálvez Taranchor, José Iges, Llorenç Barber and the Mexican Lidia Camacho were added to those of most of the participants in the first edition.

This second Festival had offered clearer hallmarks of identity. The repertoire had been extended to include early music, the programmes sought to reflect not only a sum of isolated compositions, but contacts between Spain (or the Spanish) and America (the Americans), and a promotion and dissemination programme had been started with a view to finding new audiences among students, the ever-increasing Ibero-American population residing in Madrid, and because our repertoire was not the one to which 'less restless' enthusiasts were accustomed, a meeting with those that were more open to learning about and enjoying music that fell outside the usual spectrum. In this regard, with the inestimable work of Mikaela Vergara, a circle of Friends of the Festival was created. A total of 38 institutions signed up in the first instance, including music schools, conservatoires, universities, cultural associations, etc. They therefore undertook an active role in our campaign to disseminate the programmes and attract new audiences. On the other hand, the collaborators that had already taken part in the first edition were joined by: Radio Clásica (RNE),

with its important (and militant) coverage of the concerts and calls; the Fundación Iberoamericana de las Artes (Iberoamerican Foundation for the Arts), which got involved in the recovery of some of the scores included in the programme and in promoting the initiative at institutional level; and The Hispanic Baroque, an ambitious research project led by Spanish Professor Juan Luis Suárez, from the University of Western Ontario, in Canada.

EPILOGUE

And that was the approach that was taken to preparing the third Festival. The programme-book for the 2008/2009 Season already announced the key aspects of its content: symphony, choral and chamber concerts once again, at the Spanish National Auditorium, presenting music ranging from the Renaissance to the 19th century as the backbone of the programme, with a particular focus in that year 2009 on Isaac Albéniz, Ruperto Chapí, Francisco Tárrega and Heitor Villa-Lobos, to celebrate their anniversaries, and on a figure that was equally important as a performer and as a musicologist, Bruno Turner, a major name in recovering our polyphony from the Renaissance and early Baroque periods. The III America-Spain Festival announced, for yet another year, conferences and talks on other relevant aspects contained or reflected in the concerts, and a new Ibero-American Meeting on Soundscapes (the third edition), with the presence of important experts.

All of the above was with the help and participation of an increasing number of institutions and friends, who were committed to the initiative. I am aware of the budgetary difficulties faced by the OCNE in the latter months of 2008 and I know how hard it must have been for those in charge, Mr. Pons first of all, to have to do away with projects that they themselves had drafted and to which they felt such a strong allegiance. At the very least, we are left with the recordings of all of the concerts in the archives; the summaries in Internet on all of the meetings, conferences and talks; the good memories of all of those that attended the events

and the feeling that this idea, in the first instance, and project, in the second instance, was indeed possible and that the path had been paved.

ALFREDO ARACIL

Director of the America-Spain Festival (2008-2009)

SYMPHONY SEPTEMBER

Created in the year 2004, the 'Septiembre Sinfónico' (Symphony September) series aims to bring the world of music to the general public, with popular pre-season programmes featuring genres that are not normally included in its official seasons, such as jazz, flamenco and boleros. The ONE also sought, insofar as possible, to move outside its usual premises in search of new facilities, such as the former slaughterhouse turned cultural centre 'Matadero de Madrid'.

The first concert, held on 10 September, was a Russian Night conducted by Vasily Petrenko, with pieces as well as known as the Sabre Dance by Khachaturian, the overture from Glinka's *Ruslan and Ludmila* or Mussorgsky's *Night on the Bald Mountain*. It was followed a week later by a meeting between Chano Domínguez and Lluís Vidal, combining flamenco, jazz and arrangements of classical Spanish pieces. The following year, after an American Night conducted by Rubén Gimeno and with Rosa Torres-Pardo as piano soloist performing Gershwin's *Rhapsody in blue*, it was time for one of the ONE's most mediatic moments, with Ana Belén and Miguel Ríos performing the songs of Kurt Weill. The impact was to continue in 2008 with The Swingle Singers and their adaptations of famous songs by The Beatles, such as *Blackbird* or *Yesterday*, combined with the Symphony that the Italian composer Luciano Berio wrote expressly for the English choral ensemble. In this case, they were followed by an Argentinean Night, which was taken over by tango and the unmistakeable sound of the bandoneon played by Rodolfo Mederos.

The ONE moved to the 'Matadero de Madrid' slaughterhouse turned cultural centre in September 2007 for an open-air concert with a fireworks display and a Boleros Night that once again brought together "magnet" singers to attract the public, such as Pasión Vega, Miguel Poveda, María de Medeiros, Carmen París or Sergio Dalma, who left their very personal mark on the eternal melodies of Armando Manzanero or Agustín Lara, including *Toda una vida*, *Sabor a mí*, *Esta tarde vi llover*, *Tú me acostumbraste* or *Noche de ronda*. Another historical date –recorded by the TV cameras– was 6 September 2008, when the Chinese piano superstar Lang Lang performed Tchaikovsky's Concert No.1, in a programme devoted to the Russian composer that was rounded off with his Fifth Symphony. That year, there was also a Meeting with Tomatito, where those in attendance listened to his *Sonata Suite*, which was also to be recorded.

Once again back at the Spanish National Auditorium, the month of September 2009 included an evening devoted to Music for Ballet, in which (among other pieces) fragments from Tchaikovsky's *Nutcracker* and *Swan Lake* were performed along with *Estancia* (Ranch) by Ginastera or *Romeo and Juliet* by Prokofiev, and another with choirs and opera overtures, with the participation of the CNE.

The most recent editions of Symphony September were closely linked to the thematic approach to the seasons. Therefore, in September 2010 there were two concerts devoted to the Seventh Art. In the first, cinema soundtracks of the importance of *Amarcord* by Nino Rota, *Psychosis* or *Vertigo* by Bernard Herrmann, or the Spanish composers Alberto Iglesias (*Volver*) and Roque Baños (*Alatriste*). The second focused on the master composer John Williams (*Star Wars*, *E.T.*, *Raiders of the Lost Ark*...). In 2011, as the prologue to Paris 1900, a programme focusing on Orientalism was prepared. As Josep Pons was unavailable, it was entrusted to the young German conductor David Afkham, one of the most important up-and-coming names in the new generation.

RAFAEL BANÚS

Music critic

THE MAHLER SEASONS BY JOSEP PONS

"The relationship with the composers is always interesting. There are some that fill you with complex energy. There are others that drain you of energy. There are some that you understand immediately. There are others that you never manage to understand. Like Mozart, I warmed to Mahler very quickly. Mahler is a composer that I took to immediately, in a very natural manner, both because of his harmonic world and because of the clean instrumental lines in his music. For several reasons, I took to him immediately. Also because of the fact that there is often the doubt in his music, you don't know what the next step he will take is going to be. These are things that are part of my personality". (Josep Pons, in an interview on 16 November 2010 for Universal Edition and the Gustav Mahler Society, Vienna)

It has been already said several times before: the short life of Gustav Mahler, who died at the age of 51 years, means that the anniversaries of his birth (1860) and death (1911) often come one after another in the commemorations calendar. For example, 2010 marked the 150th anniversary of his birth and 2011 the 100th anniversary of his death. The music scene has changed a lot since the first of these anniversaries was commemorated just over half a century ago.

The commemoration of the artist's centenary in 1960 - focused mostly in the two cities, Vienna and New York, where Mahler had held his last two major musical conducting posts - gradually stirred up international interest in the figure of the composer, half forgotten after two world wars. Even in Spain, Federico Sopena commenced his priceless and almost pioneering work, with his little book *Introducción a Mahler* (Introduction to Mahler), which is very valuable even today. The only one to equal his enthusiasm had been Felipe Pedrell, but in the early 20th century and during Mahler's lifetime! Now that half a century has elapsed since then, we are approaching the 150th anniversary celebration and the situation

has changed so radically that even the musician himself, who always believed in his success 'a futuris', would be amazed at being included among the most disseminated creators in history.

In the interview mentioned above, Josep Pons says: "Symphonies were not normalised in Spain until the early 20th century, and it was harder for German music to come in. It was much easier for French music, with Ravel and Debussy, and even Stravinsky, and that's interesting, because it was much easier for Stravinsky than for Brahms. Mahler's music came at a much later stage, and we would have to wait for the concerts by the National Orchestra in the decade of the 50s, with major guest conductors, for some of Mahler's works to be performed, almost for the first time. The National Orchestra was the first in Spain to draw up an entire season around Mahler, and that would have been in the 70s. So Mahler is a composer that was introduced at a very late stage to the Spanish music scene".

This was indeed the case: during the 1971/72 and 1972/73 seasons, i.e. starting just ten years after his centenary, the Spanish National Orchestra, under Rafael Frühbeck de Burgos, included the full season of the Symphonies, in a series that was as transcendental and ahead of its time as it was challenged in certain instances by audiences and by some of the critics. Several of the works were then performed for the first time in Spain, including the Sixth Symphony -in an unforgettable translation by Antal Dorati, the Ninth- with a very young (at the time) Michael Tilson Thomas, the Tenth in the "performable version" by Deryck Cooke -with another young conductor, Eliahu Inbal, and of course the imposing Second and Eighth under the same Frühbeck, although the latter work had already been premièred by the National Orchestra and its resident conductor at the Granada Festival. A fortunate and unexpected political development meant that the start of the season coincided with the appointment of Federico Sopena as General Commissioner for Music in the Ministry of Education and Science of the day. This enabled the concerts to be complemented by talks, conferences, publications, and of course, the musicologist's notes in the programmes.

Almost four decades after the revealing season held in the 70s, the National Orchestra and Choir - a choir that was "born" from its founder, Lola Rodríguez de Aragón, precisely with the Resurrection Symphony, then under the name of "Coro de la Escuela Superior de Canto", and which is more entitled than any other institution to do so, have repeated their incursion into Mahler, now divided in three campaigns, lasting until 2011-2012. Mahler has gone from being an unexpected novelty for the audience to becoming a magnet for mass-scale loyalties. It has even been said recently that he is included too often in programmes. For the orchestra, he has gone from being classified as complex music yet to be discovered to becoming a travel companion (or, to quote the title of one of his works, a "wayfarer") and a regular and well-loved presence. The National Orchestra has therefore eagerly returned to "its" Mahler, under Josep Pons, the conductor that renewed the ensemble in the 21st century.

The "Mahler Anniversaries" of 2009-2010 were divided into three campaigns. In the first, 2009-2010, the following works were performed: Symphonies No. 2 "Resurrection", on 2-4 October 2009, four Lieder from the "Des Knaben Wunderhorn" cycle on 5-7 February 2010, and Symphony no. 9, concerts from 4-6 June 2010. The second, 2010-2011, opened with Symphony no. 6 "Tragic", 28-30 January 2011, included the first movement, Andante-Adagio, from Symphony No.10 on 17, 18 and 19 December 2010, as well as the Fourth Symphony (albeit outside the scope of the Mahlerian commemorations), the Fifth, 1-3 April 2011, and ended with Symphony No.3 on 3,4 and 5 June 2011. In the most recent season, 2011-2012, the programme included the cantata *Das klagende Lied* (which was not included in the first Mahler season by the National Orchestra and Choir in 1970-1972), performed on 12-14 November 2010 under Andreas Spering as conductor. Also included was the First Symphony with the *Kindertotenlieder*, 17-19 February 2011, with conducting by Nicola Luisotti-, *Das Lied von der Erde* (The Song of the Earth) -13, 14 and 15 April 2012, Symphony No.7, on 20-21 April, with conducting by James Conlon.

Finally, to close the series, on 1, 2 and 3 June, Symphony No.8 "Of a thousand", precisely the work that in 1970 opened the first season by the National Orchestra, under Rafael Frühbeck de Burgos, now Emeritus Conductor.

It should be pointed out that despite the fact that the current season does not include a full performance of the Tenth Symphony, in its "performable" version with five movements, this work has already been performed by the National Orchestra under Josep Pons. On 10 December 2004, Mahler's Tenth in the Cooke version -in the 1974 review by the English author- was raised to mythical status in the ONE in particular and among the audience of Madrid in general, as on that date it was offered twice (!) in a row (!!), at 19:30 in a performance by the new resident conductor Josep Pons and another at 22:30 in a concert by the Universidad Complutense and the Baden-Baden Radio Symphony Orchestra conducted by the latter's resident conductor, Michael Gielen. In fact, in the interval between the two concerts, the veteran Austrian conductor, with his Buenos Aires accent in Spanish, went over to talk to Pons about Cooke's version and the duration of his reading of the work. They both agreed on one thing: for the score to have been performed twice on the same day and in the same hall by different orchestras and conductors would have been a very rare occurrence, if it had ever happened before. The day of the Tenth had arrived.

Overall, except for the exceptions indicated above involving conductors Spering, Slatkin Luisotti and Conlon, the entire season was conducted by Josep Pons, who will now say the last words on this topic, in some of his most interesting comments on the aforementioned interview by the Gustav Mahler Society:

"[Mahler's notes on his scores] are a great help when performing. Of course, Mahler had the tools of the composer, but he was very familiar with those of the conductor, and they are two different ways of thinking. The composer's eyes may be said to be different to that of the conductor, but he also had the conductor's eyes. He gives very wise advice.

Sometimes the instructions he gives, such as ‘this at 4, this at 3’ are not meant to be followed *ipsis literis*, because you might find it more comfortable to do it at 1 instead of at 3, but it does give an indication as to what kind of character he’s looking for and what ‘tempo’ he prefers, and what should be clearly audible in the orchestra. And in this regard, there are moments of genius, because he knows perfectly well what the conductor will feel when he comes to that passage, and he warns not to race ahead because he can see that there might be a flush of emotion and the ‘tempo’ might be lost, or vice-versa. ‘Keep the tempo, no *rallentando*’. It’s as if he knew the temptations faced by the conductor and as if he were whispering in his ear, ‘Don’t rush.’ It’s very useful to know what he himself thought of his music ”.

JOSÉ LUIS PÉREZ DE ARTEAGA

TOURS AND FESTIVALS

In recent years, the ONE has increased its presence in the main concert halls in Spain and abroad, in individual events as well as concert seasons or festivals.

For example, as part of our activity in Spain, we should highlight the orchestra’s participation in series such as the Cicle de Compositors del Segle XX (Season on 20th Century Composers) at the Palau de la Música in Valencia (2004), the Spanish Music Festival in Cádiz (2009), as part of the centenary of Isaac Albéniz, with a concert at the Gran Teatro Falla; the Autumn Festival in Jaén (2004); the Contemporary Music Festival in Alicante, with the inauguration of the Symphony Hall at the Auditorio de la Diputación (2011); the City of Úbeda International Music and Dance Festival (2006), the Auditorio de la Unión Musical in Liria (2003), Teatro Calderón in Valladolid (2006), the Auditorio Maestro Padilla in Almería (2007), el Auditorio de Castellón (28 April 2011); and, of course, at the International Music and Dance Festival in Granada, with two performances at the Palacio de Car-

los V (2004 and 2006); in the Argenta Hall, as part of the Santander International Festival (2006), at the Auditorio Odón Alonso in the Palacio de la Audiencia Cultural Centre, as part of the Otoño Musical Soriano festival (2009 and 2010), and at the Kursaal Auditorium in San Sebastián, as part of the Quincena Musical Donostiarra festival (2005, 2008 and 2010).

The ONE also took part in historic celebrations such as the 25th anniversary of the promulgation of the Spanish Constitution, at the Teatro de la Maestranza in Seville (13 December 2003), the concert in tribute to Antón García Abril at the Mozart Hall of the Zaragoza Auditorium (11 November 2004), the inauguration of the City of León Auditorium (2006), the concert of the Day of Navarre at the Baluarte in Pamplona (3 December 2006), the centenary of Miguel Hernández at the Gran Teatro in Elche (9 January 2010), the inauguration of the new facilities of the Ateneo Musical y de Enseñanza of the Banda Primitiva in Liria (29 April 2011), the Requiem by György Ligeti on the 60th anniversary of the end of WWII (22 August 2005) and the concert version of *Las Golondrinas* (The Swallows) on the centenary of José Mª Usandizaga (22 August 2009), both in San Sebastián; the inaugural concert in the Semana de Música Religiosa festival in Cuenca, at the Teatro-Auditorio (7 April 2006). Mention should also be made of its continuous presence at L’Auditori in Barcelona, as part of the official season of the Barcelona Symphony and Catalan National Orchestra (2004-2008).

At international level, the main highlight was the six-concert tour between 15 and 22 April 2010, when the ONE travelled to Germany, visiting several of the most emblematic symphony halls in one of the European countries with the longest musical tradition (in some cases, the orchestra had already performed there as part of a previous tour in 2007). The chosen cities were Berlin (Philharmonie), Frankfurt (Alte Oper), Friedrichshafen (Graf Zeppelin Haus), Cologne (Philharmonie), Düsseldorf (Tonhalle) and, lastly, Wilhelms-haven (Stadthalle im Jadezentrum), where the orchestra offered the Concert for two pianos and orchestra, by Joan Albert Amargós, subtitled *Soundscapes*

from Spain – a work commissioned by the OCNE and premièred at the Spanish National Auditorium immediately before embarking on the tour, with the same soloists, sisters, Katia and Marielle Labèque; as well as the dances from the ballet *Estancia* (Ranch) by Ginastera, *Tangazo* by Piazzolla, Ravel's *Bolero* and *Iberia* by Debussy.

Other important trips taken by the ONE were its tours to China, in December 2007, with performances at the Concert Hall in Beijing or the Oriental Arts Centre in Shanghai, among other venues; to England, in May 2009, with concerts at London's Cadogan Hall or the Symphony Hall in Birmingham; to Mexico, where it performed at the Teatro Juárez in Guanajuato, as part of the renowned Cervantine Festival, as well as at the Palacio de Bellas Artes (Palace of Fine Arts) and the Nezahualcóyotl Hall at the Autonomous University in the Aztec metropolis (October 2005); to Vienna, in whose historic Konzerthaus it performed *La vida breve* (The Short Life) by Falla with the National Choir, which offered a concert at the Votivkirche (March 2007); or to Prague, in September 2009, at the no less famous Dvůřák Hall at the Rudolfinum in the Czech capital.

RAFAEL BANÚS
Music critic

DOC, THE OCNE MAGAZINE

The magazine 'Documentos de la Orquesta y Coro Nacionales de España' (Documents of the Spanish National Orchestra and Choir) (DOC) was founded in 2006 as a vehicle for informing the greatest possible number of musical enthusiasts and institutions, at both national and international level, about all of the activities carried out by our institution and publicising them to a wider audience. Since then, the publication (which is free of charge and comes out on a quarterly basis) has gone from being a simple eight-page informative

publication with a newspaper layout and photographs in black and white, to a sixteen-page full-colour magazine. Its contents may also be accessed via the orchestra website. This means it is much more attractive to readers and is already an indispensable instrument in the life of the OCNE.

The front cover is usually a suggestive invitation to the musical journey on which the OCNE is going to embark in the following three months. For example, Claude Monet's beautiful "Water Lilies" invite us to delve into the atmosphere of "Paris 1900".

The magazine opens with a chapter on highlights. For example, the most recent one referred to the 40th anniversary of the Spanish National Choir, with information on tours, recordings, etc. One of the sections that has expanded the most over time is the one called *Perfiles* (Profiles), which features brief portraits of the most important performers, in an attempt to move away from the usual biographical profile format. This section is devoted to consecrated artists and up-and-coming young instrumentalists, singers or conductors. Where relevant, their possible links with the OCNE are pointed out.

Next comes the Dossier, which usually features guest writers or collaborators that write the programmes, journalists, music critics and musicologists writing about composers or scores that are of particular importance in the quarter in question, as well as important dates, anniversaries, etc. This section also includes comments on the "America-Spain Festival" organised by the ONE or the "Choral Music Season" organised by the CNE.

The section "Hablamos con..." (We talk to...) contains interviews that are held expressly for the magazine, featuring the authors of the works commissioned by the OCNE and being staged in the three-month period in question, as well as prestigious conductors or soloists that will be performing in the period. In many cases, a "portrait" is offered separately from the usual Profiles. Another addition to the magazine are dialogues with those that have

been recently appointed to important posts linked to the OCNE, such as Ramón Puchades, Technical Director of the OCNE; Mireia Barrera and Joan Cabrero, Conductors of the CNE, or Miguel Ángel Cañamero, Vice-Conductor of the CNE.

The section Carta Blanca a... (Carte Blanche to) is usually written by the same person that writes the comments for the extensive programme book published for the occasion, who is therefore an expert on the composer in question. It contains comprehensive information on these concerts (both symphony and chamber), as well as on the parallel activities that are organised (exhibitions, conferences, screenings, etc.).

The pages devoted to the very interesting education project run by the OCNE should not be overlooked. Coordinator Rogelio Igualada and teachers Ana Hernández and Juanjo Grande explain their exciting and interesting ideas, such as taking music into hospitals or sponsoring musicians.

One of the best-loved sections in the DOC is undoubtedly the one called Evocación-Postales iluminadas (Evocation – Illuminated Postcards), in which since the start of the publication, musicologist and music critic José Luis García del Busto has traced a short – and very detailed – history of the OCNE, in a very well-written combination of memoir and erudition, based on his own memories and several hours of research, into the first performances of the main works to be staged in the quarter in question.

The attractive back cover is titled Conozcamos los nombres (Learn the names), and has featured most of the members of the OCNE, not just the orchestra musicians and choir members, but also the names of those in the administrative structure that work in the background (as archive workers, messengers, technical coordinators, secretaries), in casual and entertaining poses for photographer Rafa Martín.

RAFAEL BANÚS

Music critic and Editor of the DOC magazine

RECORDINGS

After a very long hiatus, the Spanish National Orchestra has once again started its recording activities, a field in which it was an authentic reference for the performance of symphony music in Spain, in the days of Ataúlfo Argenta and Rafael Frühbeck de Burgos. The ONE has returned to the recording studios, led by its resident conductor, Josep Pons, and it has done so with all the honours, collaborating for the first time with one of the most highly renowned record labels on the international market, Deutsche Grammophon. The prestigious German record label, which has shown an increasingly great interest in the Hispanic repertoire, has embarked on a recording project that will unfold over the course of three years.

The first of these albums, which was launched on the market in April 2010 to great acclaim worldwide, includes the presence of one of the foremost names in flamenco today, guitarist Tomatito, under the title Sonanta Suite. This is a composition for guitar and orchestra based on themes by the guitarist and performed by himself. The first version was premièred at the XIII Flamenco Biennale in Seville. Its title refers to the name given to the guitar in Caló, 'sonanta', and the recording consists of five pieces by the artist from Almería, magnificently orchestrated by Joan Albert Amargos and drawn up on the basis of different flamenco palos, as well as by two versions written by Tomatito himself of the well-known tango "Adiós, Nonino" by Astor Piazzolla. There is also a piece that was written by Michel Camilo for the film "Two much" by Fernando Trueba, with the participation of Tomatito's daughter, María Ángeles Fernández, clapping and singing. Josep Pons described this project, about which he was enthusiastic from the outset, as "an authentic flamenco symphony composition, where not only the soloist, but the entire orchestra, play flamenco. In this regard, it is completely different to other similar experiences, because in this case, the orchestra is more than an accompaniment".

The second recording made for Deutsche Grammophon, which has just been released, features one of the main singing stars, French soprano Patricia Petibon, in a brave rapprochement to Spanish and Ibero-American music that will no doubt be surprising to many, and which could not fail to include pieces as well known as the Canción de cuna para dormir a un negrito (Negro lullaby) by Montsalvatge and Bachianas brasileiras No.5 by Villa-Lobos to the arias that best represent our zarzuela, as well as the first recording of the Canciones de la melancolía (Songs of Melancholy) by Nicolas Macri, expressly written (in Spanish) for the artist.

The next Deutsche Grammophon recordings featuring Josep Pons – who already has a select extensive catalogue of over a dozen albums for the French label Harmonia Mundi with his former ensembles (Orquestra de Cambra at the Teatre Lliure and the City of Granada Orchestra) - and which are already recorded and awaiting imminent release, shall be devoted, respectively, to two of the conductor's real specialities. The first is a Manuel de Falla programme, including El amor brujo (Love, the magician) (featuring 'cantaora' Estrella Morente, who will also perform songs by Federico García Lorca) and El sombrero de tres picos (The three-cornered hat). The second focuses on Spanish Ravel (Bolero, Alborada del gracioso (Dawn-song of the Jester) Rapsodia Española (Spanish Rhapsody), etc.), and is completed by compositions by Bizet and Debussy. The publication of a DVD with the rehearsals and Josep Pons's interpretation of the monumental Gurrelieder by Schönberg at L'Auditori in Barcelona, conducting the JONDE (Spanish National Youth Orchestra) and the JONC (Catalonian National Youth Orchestra).

Mention should also be made of the album to commemorate the 40 years of existence of the Spanish National Choir, released by the label Decca (which belongs, like Deutsche Grammophon, to the multinational Universal), and includes, with conducting by Mireia Barrera, a very broad-ranging overview of Spanish "a cappella" choral music, from Tomás Luis de Victoria to Luis de Pablo and Antón García Abril.

Without leaving aside this recording activity, and in the awareness of its absolutely necessary mission in defining contemporary Spanish creation, the Spanish National Orchestra has also taken part in important monographic projects with two of the most renowned labels in this field. For the label Kairos, and under the baton of one of the foremost experts in the music of today, German Peter Hirsch, it has recorded the works of the composer from Madrid, César Camarero, Vanishing Point (with ONE percussionists Rafael Gálvez and Juanjo Guillem as the leading soloists) and Duración invisible (Invisible Duration), for violin, violoncello, piano and two chamber orchestras (with the Arbós Trio). Finally, for Anemos, with conducting by Josep Pons, Alter Klang, Tres epigramas (Three epigrams) and Darkness visible by Catalanian composer Benet Casablanca.

RAFAEL BANÚS
Music critic

Edita: Orquesta y Coro Nacional de España

© de los textos: sus autores

© de las traducciones: Asociación de traductores e intérpretes (ASTI) S. L.

© de las ilustraciones: Mertxe Alarcon, Album, Javier Alfaya, ArenaPAL, Unai P. Azaldegui, Clive Barda, Breitkopf&Härtel, Boosey & Hawkes Collection, B&W Group Ltd., Javier Campos, Sébastien Chambert, Contact Press Images/Contacto, Deutsche Grammophon, Betty Freeman, Festival de Khumo, Festival de Saint-Denis, Harald Hoffmann, Jaakko Kilpiäinen, Annie Leibovitz, Mihai Malaimare, Rafa Martín, Museo Imperial de la Guerra (Londres), MGM, Paris-Match y Rafael Rojas

Diseño: Movedesign

Impresión: Imprenta nacional del BOE

Depósito Legal: M-49670-2011