

1

DESCUBRE... / 25 SEP **ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA**

DAVID AFKHAM DIRECTOR

TEMPORADA 16/17 **LOCURAS**

S. M. LA REINA

DE ESPAÑA

PRESIDENCIA DE HONOR

DESCUBRE... **ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA**

DAVID AFKHAM DIRECTOR

LUIS ÁNGEL DE BENITO CHARLA

HÉCTOR BERLIOZ (1803-1869) *Sinfonía Fantástica, opus 14*

I. Rêveries, Passions

II. Un bal (Un baile)

III. Scène aux champs (Escena en el campo)

IV. Marche au supplice (Marcha al suplicio)

V. Songe d'une nuit du sabbat (Dream of a Witches' Sabbath)

DESCUBRE... CONCIERTO 1

DO 25 SEP 12:00 H

DURACIÓN APROXIMADA
60 minutos (sin descanso)

Presentación/Charla introductoria

20 minutos

Concierto

40 minutos

Auditorio Nacional de Música

Sala Sinfónica

CUANDO EL SUEÑO DEL «AMOR»? PRODUCE MONSTRUOS

LUIS ÁNGEL DE BENITO

Hombre, para ser un poema de amor o una declaración de amor, en la *Sinfonía Fantástica* hay demasiados monstruos, brujas, sombras, aquelarres, escenas *gores* ¿no?... Hay demasiado *malditismo*.

¿No se podría haber conformado Berlioz con unos poemas de amor tipo *La amada lejana* de Beethoven, o tipo *Amor de poeta* de Schumann?... Es decir, ¿no podría haber compuesto música bonita, ensoñadora, con los amantes trotando por las praderas, y si acaso ciertos enigmas nocturnos y ciertos suspiros, y ya está?

Pues no. Y además parece que, si se hubiese limitado a eso, hoy no estaríamos ustedes y yo hablando de Berlioz. Porque Berlioz pasa a nuestro panteón por los dos últimos movimientos, el del patíbulo y el del aquelarre, es decir, la **parte oscura**, aterradora, delirante, de su arte.

Hechizado por las calles

Ustedes tal vez conocen la historieta: Berlioz llega a París en 1827, con 23 años; había dejado ya la carrera de Medicina y viene a completar sus estudios de Composición; se cuela en el Odeón para ver una representación de *Hamlet en inglés*; y allí el mágico halo del escenario, un par de miradas, un par de ademanes, algunas exclamaciones que no entendía (no sabía ni papa de inglés)... ¡¡cambian su vida!!... Como lo oyen.

Es decir: la actriz que hace de Ofelia hechiza a aquel joven neurótico. Ella se llama **Henrietta «Harriett» Smithson**, y es una rubia o medio pelirroja irlandesa. Bien, pues Berlioz tras la representación la persigue, le escribe cartas apasionadas al hotel (cartas cartas como las de antes, nada de wasaps), se pone a auillar en un ensayo de *Romeo y Julieta* en la escena del suicidio, la acosa... Harriett huye y ruega a sus compañeros que la defendan de ese lunático, y toma un coche para Holanda...

Berlioz queda amargado en París, vagabundeando por sus calles, bramando por el Sena helado, quedándose *roque* en los parques... Se echa una novia, **Maria Moke**, cuya madre la aparta de él –éas son madres– y que se une al pianista/fabricante **Pleyel**, entonces planea matar a María, a la madre y al novio desde Italia, se echa atrás en la frontera (todo esto lo cuenta en sus *Mémoires*)... Y finalmente decide hacer una obra que le dé fama y que logre atraer la atención de Harriett. Bueno, hace varias, pero concentra todo su talento en ésta: *Episodio de la vida de un artista. Grande Sinfonía Fantástica, en 1830*.

Los monstruos siempre acometen

Y en la Sinfonía derrama todo su desvarío en cinco capítulos/movimientos: 1) «**Ensueños y pasiones**», Berlioz conoce a Harriett y sueña conversaciones, rechazos, celos asesinos, conquistas...; 2) «**Un baile**», soñando que baila un bonito vals con su amada; 3) «**Escena en el campo**», en que busca la compañía, el refugio, la revelación del bosque, y escucha dos caramillos dialogando (feliz premonición), pero otras voces anuncian su fracaso, y lo acechan truenos y malos augurios; 4) «**Marcha al patíbulo**», Berlioz sueña que ha

enloquecido –más todavía– y ha asesinado a Harriett y lo ejecutan; 5) «**Sueño de una noche de aquelarre**», visión de los infiernos, con vagos monstruos atroces bailando alrededor de su alma maldita, y uno de ellos es su amada!... Su amada Harriett *monstruificada*.

Porque –y éste es uno de los logros de la *Sinfonía*– la dulce Harriett tiene un dulce tema musical que se presenta en el primer movimiento, muy lúgubre y muy *ondulé*, que Berlioz llama «la idea fija» (y tan fija: más bien obsesiva), y el tema recorre todos los movimientos. Y, a lo que ibamos: en éste del aquelarre, al final, la «idea fija» de la amada aparece **bárbaramente distorsionada**, aberrada. Si esta música se reencarnase en imagen, sería una grotesca pintura negra.

Proyección de la sombra

Pues eso. Es lo que decía yo al inicio. Demasiado monstruo tal vez para una historia de amor. Hombre, ya no está de moda **Carl Jung**, pero según él los monstruos de nuestros sueños y de nuestras artes (eso lo desarrollaron sus discípulos **Von Franz y Jaffé**) son encarnaciones de nuestra *sombra*, del lado oculto de nuestra psique: nuestros temores, anhelos frustrados, ambiciones prohibidas, deseos asesinos, ¡afán de posesión!... ¡Ah, cuando el ser posesivo se disfraza de amor!... Nuestro enemigo duerme con nosotros.

Me da que el «amor» de Berlioz por Harriett estaba teñido de «su enemigo». Por eso, junto al amor puro, caminan por su música y por su vida esos seres terribles que acaban matándolo todo. El dichoso mito de *Eros y Tánatos* («Amor y Muerte», jóvenes) saluda aquí con especial colorido.

Berlioz consiguió su malvado propósito: su *Sinfonía Fantástica* tuvo éxito y le dio fama, Harriett le acabó haciendo caso, él la convenció y **se casaron en 1833**, los monstruos (de ambos) fueron habitando su casa y sus vidas y **se separaron** tras muchos años de disturbios en 1840. Ella acabaría sus días casi paralítica, en 1854. Berlioz en sus *Memorias* la trató con suma ternura, y dijo algo finalmente razonable: que **las personas reales no son personajes de escenario**. Claro, él y su época confundían las cosas: toda su generación (**Chopin, Liszt, Robert y Clara Schumann, Víctor Hugo, Gautier, Heine, Delacroix...**) fue de mitad personas mitad personajes, y nunca sabías muy bien con cuál de los dos tratabas. (Un poco como los políticos actuales, pero ésta ya es otra historia –u otro aquelarre–.)

Se cierra el telón

Los últimos acordes de la *Sinfonía* cierran el telón del maleficio. Cerrar el telón es un don a veces. Para Berlioz para todos nosotros, aquí el **monólogo de Segismundo**: «¿Qué es la vida? Un frenesí./ ¿Qué es la vida? Una ilusión./ [...] que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.» (*Calderón de la Barca*, jóvenes.) Felices sueños, amigos, y felices bajadas de telón (que además rima con lo de Calderón).

DESCUBRE... UNA NUEVA FORMA DE ACERCARSE A LA MÚSICA SINFÓNICA

- Breve presentación de la obra.
- Encuentro con los músicos en la cafetería, tertulias e impresiones del director.

y además PINTASONIC®...

Pintasonic es un taller infantil creativo dirigido por educadores, músicos y artistas plásticos de 1 hora de duración, en el que los más pequeños desarrollarán su creatividad y sensibilidad mientras usted asiste a uno de los conciertos Descubre... Al finalizar el concierto usted se llevará a casa un cúmulo de emociones y los pequeños, una obra de arte creada por ellos mismos.*

«CUADROS DE UNA EXPOSICIÓN»

JUANJO MENA DIRECTOR

MODEST MUSSORGY, MAURICE RAVEL *Cuadros de una exposición* (arreglos Maurice Ravel)

DO4DIC

Charla previa + Concierto 12:00 H

Meet & Greet 13:00 H

«LA SEXTA SINFONÍA DE BEETHOVEN»

DAVID AFKHAM DIRECTOR

LUDWING VAN BEETHOVEN *Sinfonía núm. 6 en fa mayor, opus 68*

DO2ABR

Charla previa + Concierto 12:00 H

Meet & Greet 13:00 H

«LAS VARIACIONES ENIGMA DE ELGAR»

JUANJO MENA DIRECTOR

EDWARD ELGAR *Variaciones enigma opus 36*

DO4JUN

Charla previa + Concierto 12:00 H

Meet & Greet 13:00 H

*El acceso al taller es gratuito. Si desea adquirir entradas para el taller deberá tener previamente la tarjeta Pintasonic, que podrá obtener fácilmente en las taquillas del Auditorio Nacional de Música o llamando al teléfono 91 337 02 22. Las entradas para los talleres no podrán adquirirse de manera independiente, sino que van vinculadas a los conciertos Descubre... Por cada entrada de adulto para un concierto Descubre... podrá acceder al taller un niño de entre 3 y 8 años. Aforo limitado.

IMAGEN DE CUBIERTA

NOÉ SENDAS

Serie *Desconocidas*

Las imágenes que ilustran la presente temporada 2016/2017 «Locuras» pertenecen a la serie Desconocidas del artista Noé Sendas. El trabajo parte de 500 negativos que el autor encontró en el mercado de antigüedades del Rastro de Madrid, tomados por un fotógrafo anónimo en Madrid durante los años 40. Fragmentando las fotografías, borrando los rostros de sus personajes o fundiéndolos con el entorno, Sendas crea imágenes fantasmales y oníricas y explora la idea de «pausa en movimiento», que fijan el instante en el que el tiempo parece suspendido en su subjetividad. Entre la experiencia real y el sueño existe un silencio que confronta al espectador con la extrañeza de su propia percepción y simultáneamente con la inquietud y la incomodidad del propio artista.

© Noé Sendas

La Orquesta y Coro Nacionales de España está integrada en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La Orquesta Nacional de España pertenece a la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS).

PROGRAMAS DE MANO

Desde el día anterior al concierto pueden descargarse los programas en <http://ocne.mcu.es>. Los textos cantados sujetos a derechos de propiedad intelectual permanecerán en la página web solamente los días del concierto. Las biografías de los artistas han sido facilitadas por sus agentes y la Orquesta y Coro Nacionales de España no puede responsabilizarse de sus contenidos, así como tampoco de los artículos firmados.

DÍA DE CONCIERTO

PUNTUALIDAD

Una vez comenzado el concierto no se permitirá el acceso a la sala, salvo en las pausas autorizadas al efecto.

EN LA SALA

Fotos y grabaciones. Les rogamos silencien sus dispositivos electrónicos y que no utilicen flash en caso de realizar fotografías.

Teléfonos móviles. En atención a los artistas y público, se ruega silencien los teléfonos móviles y eviten cualquier ruido que pueda perjudicar la audición de la música y el respeto de los silencios.

VENTA DE ENTRADAS

Auditorio Nacional de Música
y teatros del INAEM

VENTA TELEFÓNICA
902 22 49 49

VENTA ELECTRÓNICA
www.entradasinaem.es

MÁS INFORMACIÓN

TELÉFONO
91 337 02 30

WEB
<http://ocne.mcu.es>

E-MAIL
info.ocne@inaem.mecd.es

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

ORQUESTA Y CORO NACIONALES
DE ESPAÑA

