

Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa

Temporada 24-25 Denboraldia
METAMORFOSIS

ABONO 2 ABONUA

Mozart y mambo

Sarah Willis

Trompa | Tronpa

José Antonio Méndez Padrón

Director | Zuzendaria

24/10/2024 Pamplona | Iruña

25/10/2024 Tafalla

ABONO 2 ABONUA

Mozart y mambo

© M. Rittershaus

Sarah Willis
Trompa | Tronpa

José Antonio Méndez Padrón
Director | Zuzendaria

Primera parte | Lehen zatia

Richard Egües (1923-2003)

El Bodeguero [6']

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Obertura de El rapto en el serrallo, K. 384 [6']

Concierto para trompa n.º 3 en Mi bemol Mayor, K. 447 [16']

I. Allegro

II. Romanza: Larghetto

III. Allegro

Joshua Davis (1972) | **Yuniet Lombida** (1989)

Rondo alla Mambo [6']

Segunda parte | Bigarren zatia

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Sinfonía n.º 33 en Mi bemol Mayor, K. 319 [20']

I. Allegro assai

II. Andante moderato

III. Menuetto

IV. Allegro assai

Isolina Carrillo (1907-1996) | Arr: **Jorge Aragón** (1988)

Dos gardenias [5']

Ernesto Oliva (1990)

Kalimotxo, un mambo en San Fermín [8']

José Fernández (1908-1979) | Arr: **Jorge Aragón** (1988)

La Guantanamera [8']

José Manuel Pérez, trompeta | tronpeta

Antes de viajar a Cuba por primera vez, **Sarah Willis** imaginaba que la salsa y el son, el mambo y el bolero mostraban el camino hacia el paraíso musical. Así que cuando en 2017 visitó Cuba se quedó prendada del entusiasmo musical de los cubanos y conectó con ellos inmediatamente. Descubrió la estatua de **Mozart** en La Habana y escuchó a uno de sus músicos afirmar que "*Mozart hubiera sido un buen cubano*". Así fue como nació el maravilloso proyecto *Mozart y mambo*, que Willis califica como *emocionante y un tanto loco*, que combina piezas para trompa del genio salzburgués con música tradicional cubana. Junto a la Orquesta Lyceum de La Habana y su director **José Antonio Méndez Padrón**, grabaron un primer disco en enero de 2020 y un estupendo documental que se aplaudió en Alemania y que capta la apasionante atmósfera de esta experiencia musical única. Con el dinero recaudado se compraron instrumentos musicales para la orquesta.

El encuentro entre la música de Mozart y las músicas clásica y tradicional cubanas fue vibrante. Sarah Willis lo explica así: "*La ligereza bailable de la música de Mozart, su alegría de vivir y su espíritu alegre se pueden trasladar fácilmente al estilo de vida cubano. Hay tanto ritmo en su música, tanta energía, ¡que realmente hay que bailar!*". Esa atmósfera ligera, con algún toque de exotismo orquestal, es protagonista en la obertura de *El rapto en el serrallo K. 384*, aquella que tenía las "*notas precisas, ni una más ni una menos*", como todos recordamos. Encontramos el ímpetu de la juventud en estado puro en la galante *Sinfonía n.º 33 K. 319*, compuesta en 1779, un año después de perder a su madre en París. Su inspiración clásica y el equilibrado juego de sus temas muestran ya la maestría del genio, como se puede comprobar en la construcción temática del *Andante moderato*. El ritmo bailable de su *Minuetto* no carece de momentos de sombras que se solucionan con energía en el movimiento final *Allegro assai*.

Uno de los instrumentos preferidos de Mozart fue la trompa, cuyo sonido le acompañó durante su infancia y juventud en su casa de Salzburgo, cuando su padre Leopold invitaba a **Joseph Ignaz Leutgeb**, virtuoso del instrumento. Para él compuso Mozart los cuatro conciertos, obras maestras del género y muy populares hasta el día de hoy. *El Concierto n.º 3 K. 447* fue compuesto en Viena en 1787

e introduce en su orquestación la sección de viento con clarinetes y fagotes. La partitura exige habilidades virtuosas a la trompa solista, más si cabe si tenemos en cuenta que la trompa que tocaba Leutgeb, natural, sin válvulas, no había alcanzado la perfección técnica actual. Se sabe que Leutgeb utilizaba la técnica de introducir la mano en la campana de la trompa para "*añadir notas a la serie armónica*" [**Dawn Grappes**] y conseguir así que la línea melódica mozartiana fluyera con ligereza.

Impacta cómo el lenguaje musical de un genio europeo del siglo XVIII resulta tan cercano al de la deslumbrante alegría de la música cubana. Para introducirse en el enérgico torbellino de ritmos de danzas como el danzón, el bolero o el chachachá, Sarah Willis recibió con agrado el consejo de sus colegas cubanos, que le decían: "*Si no los puedes bailar, no los puedes tocar. Aprender los bailes y sentirlos en mi propio cuerpo*", afirma Willis, *me ayudó a sumergirme más profundamente en la cultura cubana*". Y se enamoró de los clásicos universales de la música cubana. Así surgieron los arreglos para trompa y orquesta que **Jorge Aragón** ha realizado del chachachá *El Bodeguero*, que Richard Egües dedicó a su amigo bodeguero de Santa Clara y que popularizó la famosa Orquesta Aragón en los años 50. Todo un clásico habanero ese *...toma chocolate y paga lo que debes*. También del maravilloso bolero *Dos gardenias*, que **Isolina Carrillo** compuso en 1945, nacido en el fondo de su corazón roto cuando sintió el rechazo de quien ella creía su amigo, un joven compositor colombiano.

También fruto del arreglo realizado por Jorge Aragón es la célebre guajira *Guantanamera* que **Joseito Fernández** compuso sobre versos de **José Martí** en la década de 1920 y dedicó a una celosa mujer que le pretendía; para ella la cantó en el célebre programa *El suceso del día* de la emisora de radio CMCO y luego se convirtió en la sintonía de comienzo y final del programa durante años. Imaginamos la emoción que el propio Mozart hubiera sentido al escuchar e interpretar sus melodías con los vibrantes ritmos caribeños que introducen en su *Rondo alla Mambo* **Joshua Davis** y **Yuniet Lombida**. Pura Música, pura emoción, *pura vida*.

Kubara lehen aldiz joan baino lehen, **Sarah Willisek** pentsatzen zuen bai saltsak eta sonak, bai mamboak eta boleroak, musika-paradisuranzko bidea zerakutsatela. Beraz, Kuba 2017an bisitatu zuenean, kubatarren gar musikalak liluraturik gelditu zen eta berehalakoan konektatu zuen haiekin. **Mozarten** estatua aurkitu zuen Habanan eta *Mozart kubatar on bat izanzen zatekeela* entzun zion bertako musikari bati. Horrelaxe sortu zuen *Mozart eta mamboa* izeneko proiektu zoragarria, Willisek berak *hunkigarria eta zertxobait eroa* irizitakoa, Salzburgoko jenioaren tronparako piezak eta Kubako musika tradizionala uzartu zituen. Habanako Lyceum Orkestrarekin eta bertako **José Antonio Méndez Padrón** zuzendariarekin batera, lehen diskoa grabatu zuten 2020ko urtarrilean, bai eta Alemanian txalotutako dokumental bikain bat egin ere, musika-esperientzia paregabe horren giro liluragarria ederki islatu zuena. Bildutako diruaren bidez, orkestrarako musika instrumentuak erosi ziren.

Mozarten musikaren eta Kubako musika klasiko eta tradizionalen arteko topaketa hura sutua izan zen, zinez. Sarah Willisek honela azaltzen du: *"Mozarten musikaren arintasun dantzagarria, bizitzeko erakusten duen poza eta espiritu alai hori erraz ekar daitezke Kubako bizimoldera. Hainbesteko erritmoa dago haren musikan, hainbesteko indarra, non egiazki dantzatu behar baita!"*. Giro arin hori da ardatz *El rapto en el serrallo K. 384*ko obertura, orkestraren ukitu exotikoren batekin. Obeturak *"nota zehatzak zituen, ez bat gehiago ez bat gutxiago"*, denok gogoan daukagunez. Gazteriaren kemen hutsa aurkitzen dugu *33. Sinfonia K. 319 galaian, 1779*an konposatua, Parisen ama galdu eta urtebetera. Lanaren inspirazio klasikoak eta gaien joko orekatuak jenioaren maisutasuna darakutsate, *Andante moderato*aren gaien eraikuntzan ikus daitekeen bezala. Minuetoren erritmo dantzagarriak itzal uneak ditu, eta horiek oro indarrez moldatzen dira *Allegro assai* azken mugimenduan.

Mozarten instrumenturik gogokoenetako bat tronpa izan zen, haren soinua bidelagun izan baitzuen haur eta gazte zelarik Salzburgoko etxean, aitak (Leopold) **Joseph Ignaz Leutgeb** instrumentuaren birtuosoa gonbidatzen baitzuen. Mozartek, izan ere, lau kontzertu konposatu zituen harendako, generoaren maisulanak dira eta oso ospetsuak gaur eguneraino. Horrela, *3. Kontzertua K. 447* Vienen konposatu 1787an eta orkestrazioan

haize atala sartu zuen, klarinete eta fagotekin. Partidurak trebetasun birtuosoa eskatzen dizkio tronpa bakarlaritari, are gehiago kontuan hartzen badugu Leutgebek jotzen zuen tronpak (naturala, balbularik gabea) ez zuela lortu egungo perfektio teknikoak. Jakina da zer teknika erabiltzen zuen Leutgebek, hots, eskua tronparen kanpailan sartzen zuen *"serie harmonikoari notak eransteko"* [**Dawn Grappes**] eta, horrela, Mozarten melodia-ildoak arintasunez isurtzea lortzen zuen.

Txundigarria da ikustea zeinen hurbila zaion XVIII. mendeko jenio europar baten hizkuntza musikala Kubako musikaren alaitasun liluragarriari. Boleroa, danton, txa txa txa eta beste dantza batzuetako erritmo zurrunbilotsu energikoan sartze aldera, Sarah Willisek atseginez jaso zuen bere kide kubatarren aholkua, hots: *"Ezin badituzu dantzatu, ezin dituzu jo. Dantzak ikastea eta neure gorputzean sentitzea"*, dio Willisek, *"lagungarria izan zitzaidan Kubako kulturari sakonago murgiltzeko"*. Eta Kubako musikaren klasiko unibertsalez maitemindu zuen. Horrelaxe sortu ziren **Jorge Aragónek** tronpa eta orkestrarako ondutako moldaketak *El Bodeguero* txa txa txarendako, hau da, **Richard Egüések** Santa Clarako bere adiskide ardozainari eskainia, Orquesta Aragón ospetsuak 50eko hamarkadan zabal hedatutakoa... Izan ere, *Toma chocolate y paga lo que debe* hura klasiko habaneroa da, zinez. Halaber, *Dos gardenias* bolero zoragarriaren moldaketa, **Isolina Carrillok** 1945ean konposatua, bere bihotz urratuaren zolan sortua, adiskidetzat jotzen zuen konpositore gazte kolonbiar haren errefusa sentitu zuenean.

Aragónek moldaketaren emaitza da, halaber, guajira *Guantanamera* ospetsu hura, **Joseito Fernándezek José Martíren** bertsoen gainean 1920ko hamarkadan konposatutakoa; bere bihotza bereganatu nahi zuen emakume jeloskor bati eskaini zion; kantua, hain zuzen, emakume horrentzat abestu zuen CMCO irratiko *El suceso del día* irratsaio famatuan; gero, irratsaioaren hasierako eta bukaerako sintonia izan zen urte sail luzean. Irudika dezagun Mozarten beraren emozioa, bere melodiak Karibeko erritmo sutsuekin entzutean eta interpretatzean, horrelako erritmoak sartzen baitituzte **Joshua Davisek** eta **Yumiet Lombidak** beren *Rondo alla Mambon*. Musika hutsa, emozio hutsa, *bizitza hutsa*.

Sarah Willis
Trompa | Trompa

Después de estudiar durante tres años en el Curso de Intérpretes de la Guildhall School of Music and Drama en Londres, continuó su formación con Fergus McWilliam en Berlín. De 1991 a 2001 fue miembro de la Staatskapelle de Berlín y en 2001 se convirtió en la primera mujer instrumentista de metales en lograr un puesto en la Filarmónica de Berlín. Ha actuado con muchas otras orquestas de renombre y ha aparecido como solista y músico de cámara en todo el mundo.

Sarah Willis es apasionada de la educación musical y utiliza la tecnología digital y las redes sociales para llegar a audiencias en todo el mundo. Enseña en la Academia Karajan de la Filarmónica de Berlín y disfruta especialmente creando y presentando conciertos familiares de dicha agrupación. Ejerce como locutora y entrevistadora en televisión e internet, y durante varios años dirigió el programa de música clásica Sarah's Music para Deutsche Welle TV.

Fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II en la Lista de Honores de Cumpleaños de la Reina de 2021 por su compromiso con la beneficencia y por la promoción de la música clásica.

José Antonio Méndez Padrón
Director | Zuzendaria

Nacido en Matanzas, Cuba, es director titular de la Orquesta del Lyceum de la Habana y de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de las Artes de Cuba. Desde 2012, es director adjunto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Graduado del Instituto Superior de Arte en 2011, ha realizado cursos en la Universidad Mozarteum de Salzburgo y en universidades de EE. UU. En 2016 fundó la Orquesta del Lyceum de La Habana, con la que ha girado por importantes salas de EE. UU. y Europa, participando en prestigiosos festivales internacionales.

Ha sido director invitado de varias orquestas y ha colaborado con destacados solistas. De 2009 a 2013 fue clavecinista de Ars Longa, especializándose en interpretación históricamente informada. Desde 2015, dirige el Festival Mozart-Habana. Desde 2012 es profesor en la Universidad de las Artes de Cuba.

Ha realizado grabaciones de música cubana y ganado varios premios Cubadisco. En 2017 grabó el CD *Mozart in Havana* con Sony Classical, y entre 2020 y 2022 produjo *Mozart & mambo*.

Concertino | Kontzertinoa

Paçalın Zef Pavacı

Violines I Biolinak

Daniel Menéndez *
 Edurne Ciriaco
 Nathalie Gaillard
 David Pérez
 Aratz Uriá
 Inés De Madrazo
 Nikola Takov
 Enrico Ragazzo
 Catalina García-Mina

Violines II Biolinak

Maitte Ciriaco *
 Anna Radomska *
 Grazyna Romanczuk **
 David Cabezón
 David Andreu
 Angelo Vieni
 Lourdes González
 Fermin Ansó

Violas | Biolak

Carolina Úriz *
 Fco. Javier Gómez **
 José Ramón Rodríguez
 Irantzu Sarriguren
 Robert Pajewski
 Malgorzata Tkaczyk

Violonchelos

Biolontxeloak

David Johnstone *
 Tomasz Przylecki **
 Lara Vidal
 Dorota Pukownik

Contrabajos

Kontrabaxuak

Daniel Morán *
 Xavier Boixader ®
 Gian Luca Mangiarotti

Flautas | Txirulak

Ricardo González **

Oboes | Oboeak

Juan Manuel Crespo *
 Jesús Ventura *

Clarinetes | Klarineteak

Fco. Javier Inglés *
 Elisa López *

Fagotes | Fagotak

José Lozano *
 Ferrán Tamarit *

Trompas | Tronpak

Julián Cano *
 Aritz García de Albéniz
 Jessica Rueda *
 Marc Moragues

Trompetas | Tronpetak

José Manuel Pérez *
 Carlos Gomis *

Timbales | Tinbalak

Javier Odriozola *

Percusión | Perkusioa

Santiago Pizana ®
 Jaime Astriáin ®
 Javier Pelegrín ®

* Solista
 Bakarlaría

** Ayuda Solista
 Bakarlari Laguntzailea

® Contratación temporal
 Aldi baterako kontratazioa

ABONO MÚSICA MUSIKA ABONUA

Disponible hasta el 15 de noviembre.

325 / 250 / 190 €

f FUNDACIÓN
BALUARTE
FUNDAZIOA

Temporada
principal
Denboraldi
nagusia

24
25

MARTHA ARGERICH
y PABLO GALDO

Piano | Pianoa

15/11 19:30

EL MESÍAS

G. F. Händel

19/12 19:30

JOVEN ORQUESTA
NACIONAL
DE ESPAÑA

12/01 18:30

LA TRAVIATA

G. Verdi

31/01 19:30
02/02 18:30

DULCE PONTES

21/02 19:30

JANINE JANSEN

Violín | Biolina

12/04 19:30

SAMUEL MARIÑO

Sopranista

09/05 19:30

JAVIER CAMARENA

Tenor | Tenorra

09/06 19:30

Información y venta de entradas
Informazioa eta sarreren salmenta

f FUNDACIÓN
BALUARTE
FUNDAZIOA

ORQUESTA
SINFÓNICA
DE NAVARRA

NAFARROAKO
ORKESTRA
SINFONIKOA

Calle Sandoval 6
31002 Pamplona-Iruña
948 229 217

www.orchestadenavarra.es
info@orchestadenavarra.es

 [orquestasinfonicadenavarra](https://www.instagram.com/orquestasinfonicadenavarra) [orquestanavarra](https://twitter.com/orquestanavarra) [OrquestaSinfonicaDeNavarra](https://www.facebook.com/OrquestaSinfonicaDeNavarra)

Reciba las novedades de Fundación Baluarte
y Orquesta Sinfónica de Navarra en su Whatsapp.
Envíe "alta" al +34 636 86 32 57
y agréguenos a su agenda.

Conozca nuestra
Temporada 24-25
METAMORFOSIS

Ezagutu gure
24-25 Denboraldia
METAMORFOSIS

 Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua

 Fundación "la Caixa"

FUNDACIÓN
CAJA NAVARRA NAFARROAKO KUTXA
FUNDAZIOA

 AUTOISTAS
DE NAVARRA

 MONDRAGON FUNDACIÓN
EUSKAK

Este programa ha sido impreso con papel
proveniente de bosques gestionados de forma sostenible.

DL.NA 585-2015