

CONCIERTO

LOS MENDELSSOHN

20.00 h.
Crucero Hospital Real
Av. del Hospicio, s/n

ENTRADA LIBRE HASTA
COMPLETAR AFORO

ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

PROGRAMA

Fanny Mendelssohn-Hensel (1805-1847)
Obertura en do mayor

F. Mendelssohn (1809-1847)
Sinfonía op.56 en la menor "Escocesa"

Gabriel Delgado (Director)

I. Introduction: Andante con
moto-Allegro agitato

II. Scherzo: Vivace non troppo

III. Adagio cantabile

IV. Allegro guerriero-Finale:
Allegro maestoso assai

NOTAS AL PROGRAMA

A principios de la década de los años treinta del siglo XIX, los hermanos Mendelssohn coinciden en su interés por componer música sinfónica. Si bien Felix Mendelssohn (1809- 1847) deja apartados en 1831 los bocetos de la *Sinfonía n.o 3 en la menor* o "Escocesa", que comenzaba en 1829; al año siguiente, su hermana Fanny Mendelssohn-Hensel (1805- 1847) se incorporaba a un registro musical que era novedoso entre sus manos, y que materializó con su *Obertura en do mayor*¹.

La *Obertura en do mayor* de Fanny Mendelssohn-Hensel ejemplifica cómo la compositora subvirtió las expectativas que la sociedad decimonónica había proyectado sobre las mujeres en su relación con la creación musical, pues normalmente quedaban relegadas a la interpretación en el ámbito privado en detrimento del público. Su composición consiguió difuminar los límites entre ambas esferas, dado que, si bien se estrenó el 15 de junio de 1834, en el marco privado de las *Sonntagsmusiken* que ella misma gestionaba desde 1831 en su casa de Berlín, a estas reuniones llegaban a asistir hasta trescientos espectadores entre los que se encontraban músicos reconocidos como Clara Schumann y Franz Liszt, ocupando así un importante espacio en el imaginario de la ciudad.

Su ejecución en este contexto también tensiona lo rígido de esta dicotomía debido a que, como han señalado autoras como Julia Eklund Koza, este es uno de los géneros que, por la grandilocuencia del conjunto instrumental que requería, no se esperaba del ámbito doméstico, ni como consecuencia, de las compositoras.

La *Obertura en do mayor* comienza con un *Andante* en el que la sonoridad de la trompeta crea sobre un *tempo* lento un dibujo melódico que se va manteniendo de forma estática. Posteriormente, se incorpora a la masa sonora la cuerda frotada, dando paso así a una sección en la que permea una estructura de llamada-respuesta entre esta, los clarinetes y las flautas. Tras este tratamiento del primer motivo, las cuerdas y los instrumentos de viento madera se intercambiarán un segundo tema que se mantiene hasta que los violines, producen un contraste al introducir una célula motivica más lírica.

Finalmente, el *cantabile* solo de flauta sirve de puente al *Allegro di molto*, en el que la compositora nos reta como oyentes a percibir este cambio de sección. Esto sería así en cuanto a que se mantiene el compás ternario del *Andante*, y no será hasta el

¹ Esta pieza habría sido cedida a la Orquesta Universidad de Granada por la asociación ComposHer, la cual trata de visibilizar la producción de música académica de diversas compositoras.

momento en el que la masa sonora queda protagonizada por los timbales y el viento metal, cuando escuchamos un 4/4 junto con los rápidos pasajes de la cuerda frotada.

La posterior sección *Con fuoco* abarca el grueso de la composición. En ella la memoria musical del espectador puede reconocer además del tema principal transportado, un motivo que aparece por primera vez, y que es llevado a cabo por los violines en una altura bastante distante de la tonalidad principal. Este gesto, que subvertiría nuestras expectativas armónicas como oyentes, va seguido de las dinámicas modulaciones con las que se trabajan varias células temáticas escuchadas previamente. Antes de llegar a la coda, Hensel vuelve a someter a crisis lo esperado, y nos presenta una "falsa recapitulación" producida por la reincorporación del tema principal en una variante diversa del acorde de tónica. Finalmente, la obra culmina con un clímax preparado por el aumento del *tempo* y por los numerosos trémolos ejecutados por los timbales.

Tal y como le comenta a su familia a través de una carta que incluía los primeros compases de la obra, Felix Mendelssohn pensó en su *Sinfonía n.º 3 en la menor* tras haber estado en 1829 en las ruinas de la Abadía de Holyrood y haber escuchado a un conjunto de gaiteros en el Palacio de Holyroodhouse. La composición, que está dedicada a la Reina Victoria I del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, acabó completándose en enero de 1842 en Berlín, estrenándose tan solo unos meses más tarde en Leipzig, el 3 de marzo.

Se encuentra dividida en cuatro movimientos y comienza con un *Andante con moto - Allegro un poco agitato* de forma sonata, en el que el tema principal sostenido por los oboes y las violas se caracteriza por un estatismo y una consistencia densa en términos de *tempo*, que le confiere un carácter cercano al de un himno. Su dinámica en *piannissimo* que parece querer rozar lo silente y la aparición de la célula motivica Mi - La - Si - Do, suponen características que permean varios movimientos de la obra, confirniéndole esto unidad a la sinfonía. Este diálogo entre las diferentes secciones queda subrayado por la anotación previa del compositor, en la cual señala que los movimientos de esta composición deben sucederse uno detrás de otro sin solución de continuidad, y no siendo separados por pausas.

Al motivo principal del primer movimiento le sucede una segunda idea, que, ejecutada por los violines y los instrumentos de viento madera, resulta contrastante por su carácter acelerado y por sus numerosos *sforzandi*, los cuales interrogan la quietud del tema principal. Este último se evocará hacia el final mientras la segunda idea queda subyacente como contramelodía, para así llegar a la conclusión de este movimiento.

Es en el posterior *Scherzo - Vivace non troppo* donde se han señalado como audibles algunos elementos que, en palabras de autores como Balazs Mikusi o

Sarah Clemmens Waltz, se han leído como evocadores de la música popular escocesa. Este es el caso del ritmo lombardo que ejecutan las cuerdas frotadas al comienzo, caracterizándose este por su naturaleza sincopada al presentar una nota breve y acentuada, seguida de una más alargada. A su vez, la sonoridad pentatónica que presenta el agitado motivo principal del clarinete también habría sido entendida como una reminiscencia del folclore escocés.

Por otro lado, lo reposado y lírico del posterior *Adagio* en La mayor, sirve de contrapunto a lo enérgico del cuarto movimiento o *Allegro vivacissimo - Allegro maestoso assai*. En él se hace perceptible la naturaleza cíclica de la sinfonía en cuanto a que, al modular del modo menor al mayor para retomar ahora de forma triunfante, el estático tema principal del comienzo de la obra, esta culmina con un ansiado clímax que se nos venía anticipando.

Tras este recorrido por la *Obertura en do mayor de Fanny Mendelssohn-Hensel* y la *Sinfonía n.º 3 en la menor* de Felix Mendelssohn, podemos extraer que, a pesar de que la intención de ambos era volcar sus composiciones hacia el trabajo de masas sonoras más densas y enriquecidas tímbricamente, el espacio que adquirieron ambas dentro de sus respectivas producciones musicales -en la de ella por ser su única creación exclusiva para orquesta, y en la de él por ser su quinta exploración del género-, es contrastante; haciendo esto que la programación resulte especial, por poder escucharlas en sintonía espaciotemporal.

CARMEN RODRÍGUEZ MADERA

GABRIEL DELGADO

DIRECTOR DE ORQUESTA

Titulado en los Conservatorios Superiores de Córdoba y Granada, se gradúa de Máster y Doctorado en la Louisiana State University (EEUU) en las especialidades de violonchelo y dirección de orquesta. Ha sido finalista de los concursos de dirección *JONDE* 2000 y *OCG* 2005 y ha dirigido entre otras, la Louisiana State University Symphony Orchestra (EEUU), la Philharmonic Orchestra of the State Theatre of Cottbus (Alemania), la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta de Extremadura y la Orquesta Filarmónica de Málaga (España).

Durante trece temporadas (2005-2018) ha sido director artístico y musical de la Joven Orquesta Sinfónica de Granada (JOSG) y desde su fundación en 2007 de la Orquesta de la Universidad de Granada (OUGR), con las que ha venido desarrollando una destacada labor pedagógica y divulgativa que incluye producciones de ópera como *L'Elisir d'amore* de G. Donizetti (2019), *El Retablo de Maese Pedro* (2017) de M. de Falla, o *La Lola se va a los puertos* de Ángel Barrios (2023), registros discográficos como el de "José Nieto: 75 aniversario" (2017), espectáculos como *Pedro y el lobo* de S. Prokofiev o *El sastrecillo valiente* de T. Harsanyi con la laureada compañía de títeres Etcétera, conciertos sinfónicos en España, Italia, Francia, Marruecos y China, estrenos absolutos de compositores actuales, proyectos sinfónico-corales como el monográfico W.A. Mozart en el Auditorio Nacional de Madrid (2015), o el del *Carmina Burana* de C. Orff con *La Fura dels Baus* en el FIMD de Úbeda (2016), producciones de danza como la de *El Amor Brujo* (2015) o audiovisuales como la de *El corregidor y la molinera* (2017) ambas de M. de Falla estrenadas en Granada.

Gabriel es catedrático numerario de violonchelo del Real Conservatorio Superior de Música "Victoria Eugenia" de Granada.

+info www.gabrieldelgado.es

ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

La Orquesta de la Universidad de Granada fue fundada en el año 2007, habiendo ofrecido ya más de doscientos conciertos y actuado en Granada y su provincia, así como en buena parte de la geografía española: Madrid, Sevilla, Valencia, Alicante, Santiago de Compostela, Valladolid, Zaragoza, Jaén, Ceuta, Melilla etc. En el ámbito internacional, la OUGR ha actuado en Marruecos y en China, donde llevó a cabo una extensa gira de 10 conciertos, formando parte del proyecto "Enarmonía". Aparte de sus conciertos de temporada, ha realizado colaboraciones con el Festival Internacional de Música y Danza de Granada-FEX, Festival de Úbeda, Festival Internacional de Orquestas Jóvenes de Zaragoza, Ciclo de grandes agrupaciones de la Universidad Politécnica de Madrid y colaborado con compañías del prestigio de La Fura del Baus, Títeres Etcétera y Granada Tanz o incluso conciertos de rock sinfónico como los realizados con la banda de rock Sôber.

Sus programas de concierto presentan tanto obras del repertorio orquestal tradicional como proyectos más audaces, fruto de su compromiso con la filosofía de la Universidad de aunar tradición y modernidad. Su repertorio abarca ya más de 170 obras entre las que se encuentran 21 estrenos absolutos y recuperaciones musicológicas. Han actuado como solistas Dennis Parker, Mª Esther Guzmán, Jonathan Brown o Proemium Metals, además de directores invitados como Gernot Suessmuth, Ignacio García Vidal, Colin Metters o José de Eusebio. De 2013 a 2018 fue la orquesta residente del Certamen Internacional de guitarra "Andrés Segovia" de La Herradura. En su labor de difusión cultural tiene un extenso catálogo de grabaciones para el portal de cultura de las universidades andaluzas (CaCoCu), además de tres grabaciones comerciales, con el Concierto de La Herradura de Morales-Caso (Verso), con Proemium Metals (Ambar) y, recientemente, con el estreno de una selección de suites orquestales de bandas sonoras del compositor José Nieto (Samiel), junto a la Joven Orquesta Sinfónica de Granada.

Desde 2015 incorpora a su repertorio producciones escénicas, la mayoría realizadas de forma interdisciplinar por los distintos departamentos y áreas de la Universidad de Granada y en colaboración con otras instituciones como la Fundación Archivo Manuel de Falla. Destacan sus versiones de *El Amor Brujo* (2015), *El Retablo de Maese Pedro* (2017), *L'Elisir d'amore* (2019), llevado a cabo con la fórmula de Ópera-Estudio, dando la oportunidad de actuar como solistas a jóvenes valores de la lírica, mediante un proceso de audiciones y formación específica para esa producción, o *La Lola se va a los puertos* (2023)

Dentro de su intensa faceta formativa, la OUGR destaca en el panorama español por mantener un ambicioso programa de ayudas al estudio y apoyar de manera activa la promoción artística de sus miembros. Ha organizado numerosos cursos y clases magistrales, destacando las colaboraciones con los Cursos "Manuel de Falla" de Granada, el Centro Mediterráneo, la Escola de Altos Estudios Musicais de Galicia o la European Union Chamber Orchestra y clases magistrales con Lluís Claret, Giuseppe Ettorre, Yuval Gotlibovich, James Dahlgren o Kevork Mardirossian.

La Orquesta de la Universidad de Granada ha sabido equilibrar, desde su fundación, una labor formativa de calidad con la actividad concertística, la difusión cultural y la representación institucional, llevando la música a todos los rincones de la comunidad universitaria y convirtiéndose en referente de la interpretación musical en este ámbito.

PLANTILLA ORQUESTA UGR

CONCIERTO 20 MARZO 2024

CRUCERO HOSPITAL REAL

VIOLINES

Lourdes Toro Muñiz
Pilar Gómez Pérez
Yolanda Maíllo Puebla
Ana Amat Gavilán
Isabel Martín Grilo
Marta Conejo Ruiz
Eduardo Benitez Olmo

VIOLINES II

María Alcaraz Paquez
Elena Molina Ortega
Hugo Jiménez Palomar
Mauro Fernández Huici
María Cobo Barbarán
David Correa García
Julia Gallardo Romero

VIOLAS

Alba García Gallardo
Arantxa Cierito Moreno
Ana Andújar Pérez
Lola Cruz Cruz
Luis Cara Camacho
Lea Memming

VIOLONCHELOS

Marina Herrerías Campiña
Inmaculada Marín Padilla
Julia Tovar Concha
Elvira Guerrero Sola
Alejandra Granados González
Marta Zamarbide Gómara

CONTRABAJOS

Jesús de la Plaza Maciá
Andrea Flores Alarcón
Nicolás Rodríguez López

FLAUTAS

Martín Pérez Álvarez
Carlos Pérez Martín

OBOES

Julia Morales Alcalá
Pablo Valero Correa

CLARINETES

Diego Toro Rodríguez
María Delgado Jiménez

FAGOTES

Alejandro García García
Ángela Ballesteros Gámez

TROMPAS

Jose Antonio Fernández García
Jesús Merino Ruiz
Patricio Medina Carrillo
Bárbara Morillas Delgado

TROMPETAS

Antonio Gil Rodríguez
Jesús Nazaret Valverde Lorite

TIMBAL

Lucas Martínez Monreal

**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

**LA MADRAZA
CENTRO DE CULTURA
CONTEMPORÁNEA**

**CÁTEDRA
MANUEL DE FALLA**