

Este no es un concierto cualquiera. El programa se abre con la música "West Side Story" en una versión destilada y concentrada en frasquitos pequeños, o lo que es lo mismo, convertida en una nueva suite para violín y orquesta de cuerda por el distinguido arreglista Paul Bateman.

La Misa Criolla de Ariel Ramírez, en arreglo para violín y cuarteto vocal, es un tesoro musical que fusiona la esencia de la música folclórica argentina con la solemnidad y la devoción de la música sacra, creando una experiencia única llena de pasión y espiritualidad.

Las 'Estaciones Recompuestas' de Max Richter es una reinterpretación magistral y emocional de la obra clásica de Vivaldi, que combina elementos barrocos con texturas modernas y electrónicas, creando una experiencia musical evocadora y única.

11º CONCIERTO DE ABONO LAS ESTACIONES DE MAX RICHTER

PROGRAMA

LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)

West Side Story [suite para violín y cuerda de Paul Bateman (*1957)] (2019)

- I. America
- II. Maria
- III. Tonight
- IV. Somewhere
- V. A boy like that
- VI. I have a love
- VII. Mambo

ARIEL RAMÍREZ (1921-2010)

Misa Criolla (1964)
Versión para violín, cuarteto vocal, charango, guitarra, percusión y orquesta de cuerda de Paul Bateman (2020)

- I. Kyrie (vidala-baguala)
- II. Gloria (carnavalito-yaraví)
- III. Credo (chacarera trunca)
- IV. Sanctus (carnaval cochabambino)
- V. Agnus Dei (estilo pampeano)

- PAUSA -

MAX RICHTER (1966)

The Four Seasons
Recomposed Recompoused (2012)

- I. Spring 0
- II. Spring 1
- III. Spring 2
- IV. Spring 3
- V. Summer 1
- VI. Summer 2
- VII. Summer 3
- VIII. Autumn 1
- IX. Autumn 2
- X. Autumn 3
- XI. Winter 1
- XII. Winter 2
- XIII. Winter 3

Intérpretes

'Solistas del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana'

Irene Mas, soprano
Tànit Bono, mezzosoprano
Joan Francesc Folqué, tenor
Daniel Morales, barítono

Orquesta de Córdoba

Daniel Hope, violín y director

TEMPORADA 2023/24

ORQUESTA DE CÓRDOBA

PRÓXIMOS CONCIERTOS

JUE20 & VIE21 | ABONO 12 Principio y fin
JUN 2024

COMPRA
ENTRADAS

Consortio Orquesta de Córdoba

Patrocinadores y colaboradores

ENAMÓRATE DE LA CLÁSICA

orquestadecordoba.org

No está permitido tomar fotografías ni videos durante la actuación. Por favor, no molestes a otros espectadores con la pantalla de tu móvil en el concierto. **ASEGÚRATE DE QUE PERMANECE EN SILENCIO DURANTE TODA LA ACTUACIÓN.**

LAS ESTACIONES DE MAX RICHTER

JUE 6 JUN 2024

Gran Teatro de Córdoba, 20:00 h

ORQUESTA
DE CÓRDOBA

DANIEL HOPE, violín y director

El violinista Daniel Hope es valorado y celebrado en todo el mundo por su creatividad musical y su compromiso con causas humanitarias. En apoyo a otros artistas, creó y presentó más de 150 episodios de música y charlas en la galardonada serie de transmisiones en vivo Hope@Home, transmitida por el canal de televisión ARTE durante el confinamiento de 2020. Con el inicio del conflicto en Ucrania en 2022, inició varios conciertos benéficos junto al pianista ucraniano Alexey Botvinov.

Como artista exclusivo de Deutsche Grammophon desde 2007, Hope viaja por todo el mundo como músico de cámara y solista, colaborando con destacadas orquestas y directores. Es Director Musical de la Orquesta de Cámara de Zurich desde 2016, y en 2018 asumió el mismo cargo

en la New Century Chamber Orchestra de San Francisco. En 2019, también se convirtió en Director Artístico de la Frauenkirche de Dresde, y es presidente de la Beethoven-Haus en Bonn desde 2020.

Hope trabaja regularmente con directores como Christoph Eschenbach, Simon Rattle, Vladimir Jurowski, Iván Fischer y Christian Thielemann, así como con reconocidas orquestas sinfónicas de todo el mundo y compositores como Alfred Schnittke, György Kurtág, Mark-Anthony Turnage, Tōru Takemitsu y Tan Dun. Su discografía incluye más de 30 álbumes, que han recibido premios como el Premio de la Crítica Discográfica Alemana, el Diapason d'Or del Año, el Premio Clásico Edison y el Prix Caecilia.

Hope estudió violín con Zakhar Bron, Itzhak Rashkovsky y Felix Andrievsky, y completó su formación en la Royal Academy of Music de Londres. Trabajó en estrecha colaboración con su mentor Yehudi Menuhin, con quien ofreció numerosos conciertos en todo el mundo. Vive con su familia en Berlín y toca el "Ex-Lipinski" Guarneri del Gesù de 1742, que se le brinda generosamente.

EL COR DE CAMBRA DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana es uno de los coros profesionales de mayor prestigio en el Estado español. Fue creado por el Orfeó Català en 1990 con el fin de difundir la música coral universal, impulsar la recuperación del patrimonio musical catalán y fomentar la nueva creación. Han sido sus directores: Jordi Casas i Bayer, Josep Vila i Casañas y Simon Halsey. En la actualidad Xavier Puig es el director y Jordi Armengol el pianista.

A sus componentes se les exige un alto nivel vocal y artístico, aspectos que aportan al grupo un potencial que lo convierte en un coro de gran calidad. Lo han dirigido grandes maestros, como René Jacobs, Marc Minkowski, Kent Nagano, Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Daniel Barenboim, Christophe Rousset, Vladimir Jurowski, Daniele Gatti, Simon Carrington y Fabio Biondi, y ha colaborado con los cantantes Philippe Jaroussky y Mark Padmore. Desde 2010 la formación es miembro de The European Network for Professional Chamber Choirs (TENSO).

LAS OBRAS Y SUS AUTORES

LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)
West Side Story [suite para violín y cuerda de Paul Bateman (*1957)] (2019)

Para frustración de los románticos, hoy sabemos que la creación musical tiene menos de epifanía que de una colaboración infinita, consciente o no, con los compositores del pasado y del presente. Somos la suma de los que nos precedieron y lo nuevo no existiría sin lo anterior. El presente concierto tiene como hilo conductor esta idea de "reciclaje musical", con arreglos de dos títulos popularmente conocidos y una "recomposición" —según la denominó su autor— de un clásico de Vivaldi. El violinista y director británico Daniel Hope (1973) debuta con la Orquesta de Córdoba en este programa hecho a su medida, que se abre con la música *West Side Story* (1957) en una versión destilada y concentrada en frasquitos pequeños, o lo que es lo mismo, convertida en una nueva suite para violín y orquesta de cuerda por el distinguido arreglista Paul Bateman, con el que Hope ha colaborado regularmente desde el año 2013.

El origen de esta suite en siete breves movimientos se remonta al 2019, cuando el arreglo fue publicado por la prestigiosa editorial británica Boosey & Hawkes, y formó parte del álbum *America* (2022), con el que Hope pretendió rendir homenaje a Estados Unidos. Los grandes momentos musicales que creó Leonard Bernstein permanecen reconocibles en el arreglo de Bateman a la vez que parecen evidenciar la suficiencia de las cuerdas para reemplazar a la voz. El violinista establece de forma centelleante una suerte de diálogo consigo mismo en el primer movimiento ("America"). En el segundo ("Maria") Hope parecen nombrar repetidamente a la amada de Tony sin necesidad de recurrir a la palabra. El clásico "Somewhere" se desdibuja y adopta una calidez inusitada a cargo de las cuerdas, que son capaces también de pintar la angustia contenida de "I have a love". Cierra la suite el enérgico "Mambo", donde Hope y la orquesta parecen invitarnos a bai-

lar con ellos sin necesidad de levantarnos de las butacas.

ARIEL RAMÍREZ (1921-2010)
Misa Criolla (1964)
Versión para violín, cuarteto vocal, charango, guitarra, percusión y orquesta de cuerda de Paul Bateman (2020)

Después de que el Concilio Vaticano II autorizara la celebración de misas en lengua vernácula, Ariel Ramírez creó su conocida *Misa Criolla* sobre una traducción al español del texto litúrgico tradicional. La concibió para dos tenores solistas, coro mixto, percusión, piano y una gran variedad de instrumentos tradicionales latinoamericanos como el charango. Daniel Hope solo tenía dieciocho años cuando adquirió los derechos que le permitirían preparar un arreglo de la misa para violín solista en lugar de los tenores. No fue, sin embargo, hasta la época de confinamiento por la COVID-19 cuando cumplió su propósito, contando para ello con su colaborador habitual: Paul Bateman.

La parte coral corre a cargo aquí de un cuarteto vocal, ya que era inviable pensar en un mayor número de cantantes durante la pandemia. Añadieron una orquesta que no estaba presente en el original y, al mismo tiempo, restauraron el elemento folclórico al incluir partes para percusión, guitarra y charango. Por lo demás, se mantiene la esencia de la misa de Ramírez, en la que cada movimiento se basa en un material folclórico específico, particularmente en los ritmos de danza: la austera vidala-baguala del norte de Argentina para el *Kyrie*; el carnavalito y el yaraví para el *Gloria*; para el *Credo*, la chacarera trunca (probablemente una combinación de melodías originarias de África occidental y del sur de España); el ritmo del *Sanctus* viene de Bolivia; y el *Agnus Dei* se compone en el estilo característico de las pampas del sur.

El resultado tiene "un tremendo poder" afirmaría Hope. El arreglo de

Bateman vio la luz en 2021 dentro del álbum *Hope*. Según explicaría el propio violinista, fue un "intento de enviar un rayo de esperanza y proporcionar a la gente, incluido a mí mismo, una sensación de apoyo y tal vez, incluso, de consuelo".

MAX RICHTER (*1966)
The Four Seasons Recomposed Recomposed (2012)

Desde niño, el compositor alemán Max Richter había sentido fascinación por *Las cuatro estaciones* de Antonio Vivaldi (1723). Sin embargo, con el paso de tiempo esta obra se había convertido para él, al igual que para muchos, en música de fondo: "La escuchas continuamente en el supermercado, en los anuncios o cuando estás en espera... Llega un momento que dejas de escucharla". Con el propósito de volver a conectar con ella, Richter decidió deconstruir la partitura y recomponerla. Una especie de experimento de laboratorio en el que buscó combinar el ADN vivaldiano con el suyo propio. Trató de "mezclar las 'moléculas' del Vivaldi original en un tubo de ensayo con elementos contemporáneos y esperar una combustión... Hay veces que me desvío completamente del original y otros en los que este emerge de manera evidente. Me complació descubrir que la música de Vivaldi es muy modular. Es música de patrones en cierto modo, por lo que hay una conexión con toda la estética post-minimalista de la que soy parte. Lo sentí como un vínculo natural, pero aun así fue sorprendentemente difícil navegar a través de él. En cada momento tuve que saber cuánto es Vivaldi y cuánto soy yo. Fue difícil, pero también gratificante porque la materia prima es fascinante", explicaría Richter.

El resultado logra su propósito: una espléndida evocación de las estaciones que conjuga el respeto por Vivaldi y la preservación del original con un lenguaje musical minimalista y renovado. "Mi objetivo era volver a enamorarme de la obra y lo he conseguido", afirmaría. En realidad, el ejercicio que llevó a cabo

Richter está en consonancia con las prácticas del Barroco, la época de Vivaldi. Por aquel entonces, los compositores aprendían a través de la transcripción de las obras de sus predecesores, y por supuesto, tomaban prestadas de ellos ideas musicales que reorganizaban y refundían en nuevas creaciones. Richter calcula que, en el proceso de (re-)composición, descartó alrededor de las tres cuartas partes del original de Vivaldi. "He utilizado la electrónica en varios movimientos, cosas sutiles, casi inaudibles... quería que ciertos momentos conectaran con todo el universo electrónico que forma parte de nuestro lenguaje musical actual".

Richter compuso *The Four Seasons Recomposed* en 2011 y se estrenó en el Barbican Centre el 31 de octubre de 2012, por la Britten Sinfonía y con Daniel Hope como solista. Su escucha constituye un reto para el público, al confrontar la archiconocida obra vivaldiana, pero también plantea un desafío a Daniel Hope, violín solista y director de nuestro concierto. "Los violinistas tienen *Las cuatro estaciones* de Vivaldi grabadas en sus cerebros. Es probable que Daniel las interprete no sé cuántas veces al año, y para él tener mi versión en otra parte de su cerebro es un desafío", explicaría Richter.

Curiosamente, durante sus diez años de existencia *The Four Seasons Recomposed* ha despertado tal fascinación que ha terminado por convertirse en un clásico. Su movimiento "Primavera 1" ha conseguido hacerse un hueco en la banda sonora de series de televisión de éxito como *Los Bridgerton* o *The Crown*, y la obra ha formado parte del repertorio de orquestas de todo el mundo. Quizás con el propósito de evitar que se convierta en música de fondo, Richter decidió en 2022 volver al laboratorio, esta vez para confrontarse a sí mismo, y emprender "un nuevo viaje usando los colores de Vivaldi". El resultado fue *The New Four Seasons*.