

JÓVENES INTÉRPRETES

INTÉRPRETES DEL MÁSTER DE INTERPRETACIÓN OPERÍSTICA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE VALENCIA

Ana Schwedhelm, soprano • Marina Pinchuk, mezzosoprano
Elías Benito, barítono • Carles Budò, pianista

I

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Così fan tutte

Aria de Fiordiligi (soprano): Per pietà
Aria de Guglielmo (barítono): Rivolgete a lui lo sguardo

Die Zauberflöte

Dúo de Pamina y Papageno (soprano y barítono): Bei Männern welche Liebe Fühlen

GEORGE BIZET (1838-1875)

Carmen

Habanera de Carmen (mezzosoprano): L'amour est un oiseau rebelle

Les pêcheurs de perles

Aria de Zurga (barítono): L'orage s'est calmé... O Nadir

JULES MASSENET (1842-1912)

Manon

Aria de Manon (soprano): Je marche sur tous les chemins... Obéissons

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)

Sanson y Dalila

Aria de Dalila (mezzosoprano): Mon coeur s'ouvre a ta voix

JACQUES OFFENBACH (1819-1880)

Contes d'Hoffmann

Barcarola-Duo de Nicklaus y Giulietta (mezzosoprano y soprano): Belle nuit d'amour

II

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI (1840-1893)

Evgueni Oneguín

Aria de Olga (mezzosoprano): Ja ne sposobna k grusti tomnoi
Aria de Oneguín (barítono): Vy mne pisali... Kogda by zhizn domashnim krugom
Dúo de Tatiana y Olga (soprano y mezzosoprano)

RICHARD WAGNER (1813-1883)

Tanhausser

Aria de Wolfram (barítono): Wie Todesahnung... O du, mein holder Abendstern

RICHARD STRAUSS (1864-1949)

Arabella

Aria de Arabella (soprano): Er ist der richtige nicht für mich

GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)

L'Italiana in Algeri

Dúo de Isabella y Taddeo (mezzosoprano y barítono): Ai capricci della sorte

Ana Schwedhelm

Nace en Estados Unidos. Obtiene la licenciatura en la Royal Academy of Music en Londres y realiza estudios de perfeccionamiento en la Cardiff International Academy of Voice con el tenor Dennis O'Neill y en el Conservatorio Superior de Música de Valencia con Ana Luisa Chova. En el terreno del oratorio, se ha presentado, en el London Händel Festival con Laurence Cummings, el London Spitalfields Festival con Trevor Pinnock y la Sala Nezahualcoyotl (México). De su actividad como recitalista, destacan sus actuaciones para el Smithsonian Institute con Iain Ledingham (Washington, D.C.), el Festival d'Aix en Provence con el pianista Helmuth Deutsch, y el Museo Nacional de Antropología con Rubén Fernández Aguirre, además de una estrecha colaboración con el pianista Iain Ledingham, de la Royal Academy of Music.

Marina Pinchuk

Nació en Bielorusia y estudió en el Musical College en Mogilev. En 2007 se gradúa como cantante en el St. Petersburg State Conservatoire. Premio en el Anita Cerquetti Internacional Competition en Italia. Ha recibido clases magistrales de Plácido Domingo, Ernesto Palacio, Konstantin Pluzhnikov, Irina Bogacheva, Elena Obrazzova, Roger Vignoles y Gemma Visser. Ha sido solista en el Rimsky-Korsakov Conservatoire Opera and Ballet Theatre. En 2008 debuta en el Mikhailovsky Theatre Company y es solista de dicha compañía del 2008 al 2012. Ha actuado en el Concert Hall de Tokyo y de Yokohama y participa en el International Opera Festival en Daegu, Korea. Cantó en 2012 el *Réquiem* de Mozart en el Teatro dell'Aquila de Fermo. En 2013 ingresa en el Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo de Valencia, cantando el rol de Pisana junto al mismo Plácido Domingo en *I Due Foscari*, dirigida por Omer Meir Wellber.

Elías Benito

Realizó sus estudios superiores de canto en la Royal Academy of Music de Londres. Gana una plaza en el Opera Studio du Théâtre de la Monnaie-CMRE de Bruselas. En el campo del oratorio, destacan sus interpretaciones de Bach, *Pasiones*, *Magnificat*, *Oratorio de Navidad* y la *Misa en si menor*, que ha interpretado bajo las batutas de Trevor Pinnock y Juan José Mena. Tiene en repertorio obras como *Requiem* de Fauré y Mozart, la *Novena Sinfonía* de Beethoven y *Misas* de Haydn. Destacan en su joven trayectoria recitales en el MIM de Bruselas, la embajada Mexicana de Washington, el Virginia Arts Festival y Quincena Musical de San Sebastián. En la presente temporada cantará en *La pequeña Flauta Mágica* (Gran Teatre del Liceu) y debutará los roles de Argante (Haendel, *Rinaldo*) en Valencia y Marcello (Puccini, *La Bohème*) en Opera on the Avalon, Canadá.

Carles Budó Costa

Estudia con Árpád Bodó y obtiene el título Superior de Piano en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha recibido clases de interpretación pianística de Guillermo González, Joaquín Achúcarro, Denis Pascal... de lied con Wolfram Rieger, Roger Vignoles. Es miembro fundador del Ensemble l'Albera. Ha grabado para Radio2 de RNE, TV3-C33, Euskal-Telebista, RAC1... Discos para los sellos K617 (Juan de Anchieta, *Missa Rex Virginum*; Capilla Peñafloreda, director Josep Cabré, 2005), Ars Armónica (Conciertos para cuerda; Quinteto Almodis, 2002) y Mâ de Guido (*Strana Armonia d'Amore*; Ensemble l'Albera, 2006). Acompaña cursos de Emma Kirkby, Ana Luisa Chova, Chiara Banchini, Marianne Müller... Desde 2005 es profesor de repertorio vocal en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia. Durante el curso 2013-14 es profesor en el Máster de Ópera de dicho conservatorio.

PRÓXIMO CONCIERTO

Vladimir Stoupel

21 de abril de 2014

RESERVA DE ENTRADAS ONLINE EN WWW.FUNDACIONBOTIN.ORG
Se ruega puntualidad. Sólo se garantiza la reserva hasta cinco minutos antes del concierto
No está permitida la entrada y salida de la sala durante los conciertos

PEDRUECA, I. SANTANDER • WWW.FUNDACIONBOTIN.ORG

Ana Schwedhelm, soprano
Marina Pinchuk, mezzosoprano
Elías Benito, barítono
Carles Budò, pianista

14 DE ABRIL DE 2014. 20.30 HORAS

M Ú S I C A

JÓVENES INTÉRPRETES

Ana Schwedhelm • Marina Pinchuk • Elías Benito • Carles Budò

Una tarde en la ópera

Los recitales concebidos para *mezzo*, soprano y barítono no figuran, desde luego, entre los más habituales de las salas de concierto, y sin embargo, el conjunto puede ofrecer programas tan hermosos, variados y exigentes como el que aquí nos reúne esta tarde, y en el que vamos a escuchar fragmentos de óperas de algunos de los autores más importantes que ha dado la historia del género, todos maestros con obras que forman parte del repertorio operístico más habitual en los grandes teatros del mundo. Me refiero a Mozart, Bizet, Saint Saëns, Offenbach, Rossini, Strauss, Wagner y Chaikovsky.

A simple vista no existe un claro hilo conductor que explique la estructura del programa, el por qué de su concepción. Y es que la velada ofrece canto en distintos idiomas (italiano, alemán, francés y ruso), y partituras escritas por maestros de estilos muy diferentes entre sí, a lo largo de un amplio periodo temporal que va desde finales del siglo XVIII (*Così fan tutte*, 1790), hasta ya entrado el siglo XX (*Arabella*, 1933), repartiéndose temporalmente el resto de trabajos a lo largo y ancho de todo el siglo XIX. Pero si uno analiza con algún detenimiento las distintas partes que configuran este concierto, sí encuentra un común denominador entre todas ellas: no requieren voces dramáticas, instrumentos torrenciales y muy vigorosos, sino más bien voces con gran capacidad lírica, refinamiento, expresividad y saber decir. Pero vayamos ya diciendo algo de cada una de las óperas aquí representadas. Mozart (1756-1791) escribió tres “óperas italianas” con libretos firmados por el poeta italiano Lorenzo da Ponte: *Las bodas de Fígaro* (1788), *Don Giovanni*

(1787) y *Così fan tutte*, una comedia en dos actos estrenada en el Burgtheater de Viena el 20 de enero de 1790. La crítica ha dicho de esta partitura mozartiana que musicalmente es un prodigio de variedad, imaginación, fantasía, equilibrio y proporción, y que desde un punto de vista teatral, estamos ante un juego muy serio de falsas y reales apariencias. Detrás de la máscara bufa que ofrece en primer término esta ópera poliédrica, se sitúa un ácido retrato social, un abismo de pasiones, engaños, miserias y placeres tragicómicos. En *Così fan tutte* los cantantes deben moverse en terrenos fronterizos (lo bufo, lo trágico, lo irónico, lo sensual) y sortear múltiples dificultades para llegar a la esencia de este complejo rompecabezas construido sobre los cimientos de una música prodigiosa. Esta tarde escucharemos dos arias de *Così* que ejemplifican a la perfección el aroma y sentido de esta ópera. La primera es la de Fiorgiligi (soprano) del segundo acto, *Per pietà, ben mio, perdona* (“Por favor, amado mío, perdona”), en la que la protagonista lamenta con verdadera sinceridad el nuevo sentimiento que brota en su interior hacia un hombre que no es su amado Guglielmo. La segunda es hasta cierto punto una rareza. Se trata de *Rivolgete a lui lo sguardo* (“Volver a él la mirada”), el aria de Guglielmo (barítono) que con el tiempo Mozart sustituyó en la ópera por el aria *Non siate ritrosi* (primer acto), con la clara intención de proporcionar más concisión dramática al momento. *Rivolgete* es para muchos críticos el aria bufa más importante de la historia de la ópera, y en nuestros días vive de forma independiente en las salas de concierto.

La flauta mágica es un *singspiel* construido en dos actos, con libreto en alemán de

Emanuel Schikaneder, y fue estrenado en Viena el 30 de septiembre de 1791. Estamos ante la última gran partitura para el teatro del genio de Salzburgo, páginas que algo tienen de opereta vienesa, de ceremonia iniciática, de cuento para niños y adultos, de narración simbólica, de carga de profundidad filosófica y humanista, y de entretenimiento lleno de magia comunicativa dirigida al pueblo llano. Hoy escucharemos de esta ópera el dúo del cuadro segundo del primer acto *Bei Männern welche Liebe fühlen* (“A los hombres que sienten el amor”), en el que Pamina (soprano) y Papageno (barítono) cantan la necesidad de amor que ambos sienten en sus vidas.

La cuarta de las piezas que nos ofrece este concierto es probablemente la más popular de todo el programa. Se trata de *L'amour est un oiseau rebelle* (“El amor es un pájaro rebelde”), la célebre habanera de la ópera en cuatro actos *Carmen*, del francés George Bizet (1838-1875), estrenada en la Ópera Cómica de París el 3 de marzo de 1875 con libreto de Henri Meilhac y Ludovic Halevy, basado en la novela homónima de Prosper Mérimée. La habanera de *Carmen* la interpreta el personaje protagonista del drama, Carmen, y sirve para plasmar perfectamente el carácter de la gitana, quien expresa con este canto su entrega al amor rebelde, salvaje, sin ataduras ni cortapisas. Pertenece al primer acto de la ópera y está escrita para *mezzo*, aunque legendarias sopranos como María Callas o Victoria de los Ángeles hicieron suyo el papel. Para escribir *L'amour est un oiseau...*, Bizet se inspiró sin saberlo, pues él pensaba que la melodía era de origen popular, en una habanera del músico español Sebastián Iradier (1809-1865)

titulada *El arreglito*. No cabe ninguna duda con respecto a que *Carmen* es la obra maestra de Bizet, pero también es cierto que si el francés hubiera compuesto sólo *Los pescadores de perlas*, también hubiera pasado a la historia de la ópera por este único título. *Los pescadores de perlas* (*Les Pêcheurs de Perles*), obra en tres actos con libreto de Eugène Cormon y Michel Carré, se estrenó el 30 de septiembre de 1863 en el teatro Lírico de París con bastante éxito, dieciocho representaciones seguidas. Esta ópera, al igual que *Carmen*, es una buena muestra de la propensión al exotismo y a lo colorido que el romanticismo tardío impuso en el arte europeo de las décadas centrales del XIX. *L'orage s'est calmé*, es el aria de Zurga (barítono), el líder de los pescadores de perlas. Se canta en la escena primera del tercer acto, y expresa la agonía y los celos de Zurga, quien está enamorado de la sacerdotisa Leila, enamorada a su vez de Nadir, el mejor amigo de Zurga.

Manon es una ópera de Massenet (1842-1912) escrita en cinco actos y seis escenas con libreto de Henri Meilhac y Philippe Gille, basado en la novela del Abate Prévost *Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut*. La obra se estrenó en la Opéra-Comique de París el 19 de enero de 1884. Hasta hace pocos años *Manon* fue uno de los títulos predilectos de todo el repertorio francés, incluso por encima de *Werther*, la otra gran ópera de Massenet. Pero la actual escasez de sopranos capaces de enfrentarse con fundamentos a las exigencias vocales y dramáticas de la heroína, han hecho que este título sea menos frecuente de lo deseable en nuestros escenarios, programándose con mayor asiduidad la

Manon Lescaut pucciniana. La aparición de la gran soprano rusa Ana Netrebko ha cambiado un poco las cosas en los últimos años, pues *Manon* es uno de los principales caballos de batalla de la diva. El aria *Je marche sur tous les chemins...*, se canta en la primera escena del acto tercero, y sirve para definir la filosofía del personaje: vivir el momento sin importarle lo que pase más tarde, pues la juventud es breve y debe emplearse en amar, cantar y bailar.

Ópera en tres actos y cuatro cuadros con libreto de Ferdinand Lemaire y música de Camille Saint-Saëns (1835-1921), *Sansón y Dalila* se interpretó por vez primera en la ciudad de Weimar, por iniciativa de Franz Liszt, el 2 de diciembre de 1877, y es la única obra de la extensa producción operística de su autor que de verdad se mantiene en repertorio. En este título Saint-Saëns fusionó el oratorio con su personal visión de la historia bíblica transformada en *grand-opéra*, y logró crear dos caracteres muy atractivos, los de los protagonistas, y muy especialmente el de la mujer filisteas que al verse rechazada utiliza su femineidad para vengarse del israelita Sansón. *Mon coeur s'ouvre a ta voix* (“Mi corazón se abre a su voz”) es el aria de seducción de Dalila (*mezzo*) perteneciente al segundo acto, página de una belleza estremecedora y de un erotismo más que conseguido.

Los cuentos de Hoffmann es la obra maestra e inconclusa de Jacques Offenbach (1819-1880). Ópera fantástica dividida en un prólogo, tres actos y un epílogo, tiene libreto de Jules Barbier basado en el drama de Michel Carré y el propio Barbier. Se estrenó en París el 10 de febrero de 1881. *Belle nuit, ô nuit d'amour*, más conocida como la barcarola, es la pieza que abre el tercer acto de la ópera, ambientado en

Venecia. Se trata de un dúo cantado por Giuletta (soprano), el amor de Hoffmann, y Nicklausse (*mezzo*), referencia poética del protagonista. Escrita en compás de 6/8, característico de las barcarolas, y con *tempo moderato allegretto*, la intención de esta música es la de suspender el tiempo y establecer un tono seductor y evocador de la ciudad de los canales. Este dúo es considerado la barcarola más famosa jamás escrita, y según el Libro Grove de la Ópera, una de las melodías más populares de toda la historia.

La segunda parte de este concierto comienza con dos arias y un dúo de *Evgeni Oneguín*, junto a *La dama de picas* (1890), el otro título operístico de Chaikovsky (1840-1893) que se mantiene en repertorio y con creciente aceptación, pues actualmente ocupa el puesto dieciocho entre las cien óperas más representadas en todo el mundo. *Oneguín* se presenta en tres actos y siete cuadros con libreto de Konstantín Shilovski y el hermano del músico, Modest Chaikovsky, basado en la novela escrita en verso del mismo título de Pushkin. La ópera se estrenó el 29 de marzo de 1879 en el Teatro Maly de Moscú. El argumento de este título sigue muy fielmente el original, caracterizándose por conservar el tono poético logrado por Pushkin, al que Chaikovsky supo dotar de una música de carácter dramático. Tanto el aria de Olga (*mezzo*) como la de Oneguín (barítono), figuran entre las más hermosas del repertorio eslavo, convirtiéndose con frecuencia su audición en todo un descubrimiento para los oyentes acostumbrados a repertorios operísticos más trillados.

Ópera romántica estructurada en tres actos, *Tannhäuser* tiene un libreto escrito

por el propio Wagner (1813-1883) y su versión original se estrenó en Dresde el 19 de octubre de 1845, aunque el músico revisó la partitura dos años después, 1847, y la estrenó en París el 13 de marzo de 1861. El aria de Wolfram (barítono), *Wie todesanhnung... O du, mein holder Abendstern* (“Como un presentimiento de muerte...; Oh, tú, dulce estrella del crepúsculo”), pertenece al tercer acto de la obra, y tiene una gran importancia en la escritura operística wagneriana, pues además de ser una de las más bellas arias para barítono de la historia del género, es, también, un ejemplo de cómo Wagner, sabía utilizar con sumo acierto y hermosa eficacia los recursos de la concepción operística más tradicional de su tiempo. *Arabella* fue la sexta y última colaboración de Richard Strauss (1864-1949) con uno de sus principales libretistas, el gran poeta vienés Hugo von Hoffmannsthal. El título fue estrenado el 1 de julio de 1933 en el Sächsisches Staatstheater de Dresde. La acción de esta obra tiene lugar en Viena en torno a 1860, cuando la bellísima Arabella, para salvar de la ruina a su familia, debe buscar un marido rico para casarse, aunque ella confía poder hacerlo por amor y no por dinero, aunque cuando un pretendiente hace acto de presencia, ella se da cuenta de que todo su mundo queda amenazado y lleno de decepción. *Er ist der richtige nicht für mich* pertenece al primer acto de la ópera, y es en realidad un largo dúo entre las hermanas Arabella (soprano) y Zdenka (soprano), aunque con frecuencia, en salas de concierto, una soprano (Arabella) canta sólo la primera parte del dúo.

Rossini (1792-1868) escribió *La italiana en Argel* con 21 años, y la estrenó en el Teatro San Benedetto de Venecia el mismo

día en el que Wagner nacía en Leipzig, es decir, el 22 de mayo de 1813. *La italiana...*, es una ópera bufa en dos actos con libreto en italiano de Angelo Anelli, y fue tan grande su éxito, que apenas un año después Rossini ponía punto final a otra partitura de temática muy parecida, *El turco en Italia* (1814). *La italiana en Argel* presenta todas las características de la escritura operística rossiniana en torno a la comedia de enredo: partitura rebosante de energía y trufada de melodías pegadizas y cantables. La obra narra con comicidad subrayada las aventuras de Isabella (*mezzo*), una italiana que viaja a Argelia en busca de su amado Lindoro, prisionero allí del poderoso Mustafá. Situaciones equívocas y malentendidos, trufan una historia disparatada y muy divertida en la que la música rossiniana ofrece un verdadero muestrario de vitalidad y genio, demostrando el músico de Pésaro su profundo conocimiento de la escritura de Mozart y Haydn, creando un inverosímil variedad de timbres, matices, ritmos..., a través de una orquestación que no sólo acompaña a los cantantes, sino que crea atmósferas, subraya frases, prepara situaciones, tensa, envuelve y transporta a los espectadores. Prueba perfecta del genio rossiniano en esta obra ya de primera madurez, es el dúo del primer acto *Ai capricci della sorte* (“Ay, caprichos del destino”), cantado por Isabella (*mezzo/contralto*) y Taddeo (barítono/bajo), todo un muestrario de recursos, gracia y melodía que atrapa la atención del oyente para dibujarle una amplia sonrisa en la cara.

Juan Antonio González Fuentes