

Oncar

ORQUESTA CÁMARA SIERRA NORTE MADRID

Director titular y artístico Serguei Mesropian

Del espiritualismo al virtuosismo romántico

Un recorrido por los hitos de la música de cámara

Auditorio nacional VIERNES 2 DE JUNIO 2023
Sala de Cámara 19.30 HORAS

Fondo Social Europeo
Financiado como parte de la respuesta
de la Unión a la pandemia de COVID-19

Comunidad
de Madrid

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

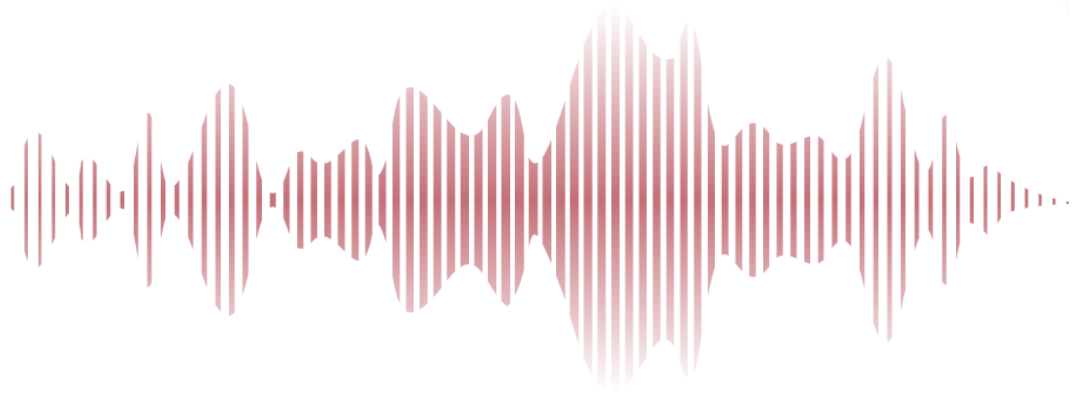
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

Mancomunidad de Servicios
VALLE NORTE DEL LOZOYA

www.sierranortemadrid.org

– ONCAM: Donde la música cobra vida y te transporta–

Sumérgete en la pasión musical con ONCAM

PROGRAMA

PARTE I

Edvard Grieg

(1843-1907)

Suite de la época de Holberg, op. 40

Praeludium (Allegro vivace)

Sarabande (Andante)

Gavotte (Allegretto)

Air (Andante religioso)

Rigaudon (Allegro con brio)

Johann Sebastian Bach

(1685-1750)

Concierto para dos violines en Re menor, BWV 1043

Vivace

Largo ma non tanto

Allegro

Solistas:

Celia Bueno Puente

Irene Ortega Álvarez

PARTE II

Komitas Vardapet

(1869 – 1935)

Suite de canciones populares

Pañuelo rojo

La perdiz

Danza Echmiadzin

Piotr Ilyich Tchaikovsky

(1840-1893)

Serenata para cuerdas en Do Mayor, Op. 48

Pezzo in forma di sonatina: Andante non Troppo – Allegro Moderato

Valse: Moderato – Tempo di Valse

Élegie: Larghetto Elegiaco

Finale (Tema Russo): Andante – Allegro con Spirito

NOTAS AL PROGRAMA

Sijia Jing Shi

La Suite en la época de Holberg Op.40 de Edvard Grieg

En 1884, para conmemorar el 200 aniversario del nacimiento del aclamado escritor y dramaturgo noruego Ludvig Holberg, Edvard Grieg compuso una de sus obras más populares y queridas, la Suite en la época de Holberg. Esta pieza es un homenaje de Grieg a su patria noruega y a uno de sus héroes culturales más queridos, al tiempo que también rinde homenaje a las formas musicales del pasado.

Esta obra está compuesta para un conjunto de cuerdas y el estilo de la suite es neoclásico, un término que denota la vuelta a las formas y estilos de la música barroca, con la suite estructurada en cinco movimientos que siguen las danzas tradicionales de ese período. Sin embargo, Grieg no se limita a la imitación, sino que infunde estas antiguas formas con una nueva vida, impregnándolas con su propio lenguaje armónico moderno y su particular sentido de la orquestación.

- I. Praeludium: Este primer movimiento es un inicio lleno de alegría. Su enérgico ritmo y la interpretación animada de las cuerdas establecen de inmediato una introducción que impulsa el resto de la suite.
- II. Sarabande: En contraste con el Praeludium, la Sarabande es una danza elegante y sosegada. El uso que hace Grieg del legato en esta pieza requiere de los músicos una interpretación muy delicada, reflejando así la gracia y la sofisticación de la danza barroca.
- III. Gavotte: Esta danza popular francesa tradicional, de ritmo animado, trae un aire jovial a la suite. Aunque la gavota suele ser alegre, el uso de la melodía por parte de Grieg le da un carácter adicionalmente lúdico.
- IV. Air: Quizás el movimiento más emotivo de la Suite, Air es un movimiento lírico que requiere que los músicos interpreten la melodía con gran suavidad y sensibilidad. A través de esta música, Grieg intenta evocar la atmósfera de la época en la que vivió Holberg.
- V. Rigaudon: Cerrando la Suite con una nota de alegría festiva, el Rigaudon es una danza festiva llena de energía y vitalidad. Con su fuerte ritmo y su brillante orquestación, este movimiento sirve como un final emocionante para la Suite.

En resumen, la Suite en la época de Holberg de Grieg es un emocionante viaje por las danzas y estilos musicales del pasado, visto a través de la lente del presente. Al combinar elementos de la música barroca con su propio estilo de composición, Grieg ha creado una obra que es tanto un homenaje al pasado como una afirmación de su propio tiempo y lugar.

Concierto para dos violines en Re menor, BWV 1043 de Johann Sebastian Bach

El Concierto para dos violines en Re menor, BWV 1043, de Johann Sebastian Bach, a menudo conocido como el "Doble Concierto", es una de las obras más queridas del repertorio de conciertos barrocos. Compuesto alrededor de 1730 durante su tiempo en Leipzig, este concierto es un perfecto ejemplo de la intrincada y equilibrada música polifónica que caracteriza la obra de Bach. Esta composición está conformada por tres movimientos contrastantes:

- I. **Vivace:** El concierto comienza con un enérgico primer movimiento titulado "Vivace". En él, los dos violines presentan rápidamente un tema animado que luego es adoptado y modificado por la orquesta. El resultado es un diálogo musical fascinante y vivaz entre los solistas y la orquesta. La forma en que Bach maneja este diálogo es un ejemplo maravilloso de su maestría en la escritura contrapuntística.
- II. **Largo ma non tanto:** Este segundo movimiento contrasta con el primero en su ritmo más lento y su carácter más introspectivo. A menudo considerado el corazón emocional del concierto, este movimiento presenta a los dos violines en un dueto íntimo, entrelazándose en una melodía profundamente emotiva y lírica. La música fluye como un río tranquilo, proporcionando un respiro sereno antes del último movimiento.
- III. **Allegro:** En el tercer movimiento, el concierto cierra con un Allegro que recupera el ritmo animado del primer movimiento. Aquí, los dos violines y la orquesta se entrelazan en un intenso intercambio musical. Este movimiento, como el primero, está lleno de la brillante escritura contrapuntística que es la marca registrada de Bach.

En este Concierto para dos violines, Bach nos ofrece una obra maestra del género concertante barroco. Cada movimiento, a su manera, muestra el genio musical de Bach y su capacidad para crear música que es a la vez emocionalmente profunda y técnicamente deslumbrante.

Suite de canciones populares de Komitas Vardapet

El sacerdote, musicólogo y compositor armenio Komitas Vardapet es una figura seminal en la música armenia. Con un enfoque académico y artístico, Komitas se dedicó a preservar y revitalizar la música tradicional armenia. Su Suite de canciones populares armenias es una obra que destaca su habilidad para sintetizar la tradición musical armenia en una forma que la hace accesible y apreciable para una audiencia más amplia. La Suite se compone de numerosas piezas de las cuales para este concierto se han extraído las tres más significativas:

- I. Pañuelo rojo: La suite comienza con "Pañuelo rojo", una pieza que trata de amor y despedida dada la carga simbólica del pañuelo en muchas tradiciones culturales. Komitas muestra su habilidad para tejer una textura musical compleja a partir de una melodía popular, transformándola en una composición sofisticada. La música evoca una mezcla de nostalgia y pasión a la vez que mantiene el espíritu y la energía de la melodía folclórica original.
- II. La perdiz: en esta canción Komitas traza un tema de la naturaleza donde explora simbolismo de la perdiz en la cultura armenia. La música refleja el carácter noble y solitario de la perdiz, a menudo asociada con la libertad y la resistencia. En la interpretación de este movimiento, presten atención a cómo los instrumentos dialogan entre sí, el canto de las perdices en la naturaleza.
- III. Danza Echmiadzin: Finalizando la suite, encontramos la "Danza Echmiadzin". Echmiadzin es conocida como el centro espiritual de Armenia, y es aquí donde Komitas recibió su formación musical y religiosa. Este movimiento es una representación poderosa de la danza y la música tradicionales armenias. Se puede escuchar cómo la danza evoluciona, con los violines llevando la melodía principal mientras que la viola y el violonchelo proporcionan una textura rítmica.

En conjunto, esta Suite de canciones populares armenias es un brillante ejemplo de la habilidad de Komitas Vardapet para transformar la música folclórica armenia en piezas que pueden ser apreciadas en el contexto de la música de cámara occidental, sin perder su esencia armenia. Al escuchar, se nos invita a apreciar la belleza de la música armenia y a reconocer su lugar en el patrimonio musical mundial.

La Serenata para cuerdas en Do Mayor de Piotr Ilyich Tchaikovsky

Este trabajo de Tchaikovsky, el célebre maestro del Romanticismo ruso, es una gema que destila las características más notables de su estilo musical. Compuesta en 1880, esta obra está dividida en cuatro movimientos, cada uno con un estilo y un ritmo diferente. Desde el primer movimiento hasta el último, la obra está llena de pasión y vitalidad, lo que permite a los músicos mostrar su destreza técnica y su capacidad para mostrar la delicadeza.

- I. Pezzo in forma di sonatina: Este movimiento inicial establece de inmediato un tono exuberante y jovial. El tema principal se presenta de manera lúdica, con un ritmo que se asemeja a una danza. Se puede percibir la estructura sonata, una forma musical tradicional que Tchaikovsky manipula con destreza para ofrecer un movimiento alegre que exige precisión y agilidad de los músicos.
- II. Valse: El segundo movimiento es un vals de carácter refinado y sofisticado. La melodía principal es lírica y fluida, destacada por la delicadeza de la interpretación de los músicos. En la sección media, es interesante prestar especial atención a cómo Tchaikovsky crea una textura envolvente con las cuerdas bajas que acompañan a los violines. El final, etéreo y suave, proporciona un delicado desvanecimiento de la melodía principal.
- III. Élégie: En el tercer movimiento, Tchaikovsky adopta un tono más sombrío y nostálgico. Las largas líneas melódicas y el tempo pausado evocan un sentimiento de anhelo y reflexión. Esta elegía es un claro ejemplo del lirismo emocional de Tchaikovsky, con sus intensos momentos de expresión y su profundo sentido de melancolía.
- IV. Finale (Tema ruso): El movimiento final comienza con una introducción lenta y solemne, basada en una melodía de una canción popular rusa. A medida que avanza, se transforma en un finale enérgico y exultante, que recuerda el espíritu robusto de la música folklórica rusa. Tchaikovsky une elementos tradicionales y su propia brillantez compositiva para cerrar la Serenata de manera triunfal.

La Serenata para cuerdas en Do Mayor, Op. 48, es un ejemplo magistral de la habilidad de Tchaikovsky para fusionar la tradición y la innovación, creando una obra que a la vez celebra la música rusa y se sitúa dentro del más amplio panorama de la música clásica. Cada movimiento es un microcosmos de emociones y estilos, ofreciendo una experiencia musical rica y matizada.

Por último, queremos agradecer su presencia en el estreno de la Orquesta de Cámara de la Sierra Norte de Madrid en la capital y esperamos que disfruten de cada una de las obras interpretadas.

CELIA BUENO PUENTE

VIOLINISTA

Nace en Laredo (España) en 1993. Se forma en el Conservatorio Jesús de Monasterio de Santander con Paula Bolado y en el Conservatorio Superior de Música de Aragón con los profesores Rolando Prusak y Pablo Suárez. Posteriormente realiza un máster en interpretación en el Conservatorio della Svizzera italiana de Lugano (Suiza) con Massimo Quarta. Han tenido también una gran influencia en su formación el Cuarteto Quiroga y Saiko Sasaki en la especialidad de música de cámara, así como Nacho de Paz y Giovanni Verrando en el campo de la música contemporánea. Prosigue durante tres años con estudios de alta formación en la Escuela Superior de Música Reina Sofía con los maestros Marco Rizzi y Sergey Teslya.

Como alumna de la Escuela ha sido miembro de la Orquesta Sinfónica Freixenet dirigida por Zubin

Mehta, Andrés Orozco-Estrada, Pablo González, Pablo Heras-Casado, David Afkham, Víctor Pablo Pérez y Péter Eötvös; de la Camerata Viesgo, dirigida por Hansjorg Schellenberger, Ivan Monighetti y Giovanni Guzzo; de la Sinfonietta dirigida por Johannes Kalitzke; y de la Camerata Barroca dirigida por Paul Goodwin.

Ha sido integrante del trío de cuerda Haendel de Puertos del Estado bajo la dirección del profesor Heime Müller y del Trío Schola de la cátedra de grupos con piano dirigida por Márta Gulyás.

Premio Extraordinario Fin de Carrera y galardonada en varios concursos nacionales, ha grabado para RNE y ha sido miembro de la Joven Orquesta Nacional de España y Gustav Mahler Jugendorchester tocando bajo la batuta de C. Zacharias, J.R. Encinar, J.L. López Cobos, K. Penderecki, L. Viotti, J. Martín, J. Francés, M. Andreae, M. Poschner, A. Lonquich, entre otros. Ha sido invitada a participar en festivales internacionales como Ticino Musica o en el Encuentro de Música y Academia de Santander. También colabora con agrupaciones como Ensemble Praeteritum, Musethica o Ensemble 900',

Tras haber finalizado recientemente el Máster en Investigación en Música Española e Hispanoamericana de la Universidad Complutense de Madrid, forma el dúo Viceversa junto a la pianista Elena Frutos, recientemente ganadoras del segundo premio de la X Edición del Concurso Internacional de Música de Cámara Turniej Kameralny en la modalidad Máster en Polonia.

IRENE ORTEGA ÁLVAREZ

VIOLINISTA

Violinista nacida en Jerez de la Frontera en el año 1998, recibe sus primeras clases de violín a la edad de cuatro años. Durante su formación ha recibido consejo de violinistas de la talla de Pinchas Zukerman, Leticia Moreno, Jesús Reina y Anna Nilsen. Además, en el ámbito de la música de cámara se ha formado con músicos de renombre internacional como el pianista Josu de Solaun y los integrantes del Cuarteto Casals. Obtuvo su licenciatura en el año 2020 con la máxima calificación en la Academia Internacional Galamian a través de The Royal Schools of Music.

Su formación orquestal es también destacable, habiendo trabajado bajo la batuta de Domingo Hindoyán, primer asistente del maestro Daniel Barenboim en la Staatsoper de Berlín, Guy Braunstein, ex-concertino de la Filarmónica de Berlín, o Tomás Grau. También ha recibido

asesoramiento orquestal del violista Joaquín Riquelme, integrante de la Berliner Philharmoniker, y del violinista Robert Kowalski, concertino de la Orquesta della Svizzera Italiana. Desde la temporada 2021/2022 es concertino en la Orquesta Sinfónica Pop del Teatro del Soho de Málaga y del musical Company, dirigido y protagonizado por Antonio Banderas, tanto en el Teatro del Soho de Málaga, Teatro Apolo de Barcelona y Teatro Albéniz de Madrid.

Entre sus últimos proyectos, destacan el estreno mundial de una obra del saxofonista y compositor de jazz Ernesto Aurignac en el Festival de Arte Sacro de Madrid, su participación como solista en la programación del año 2021 de la Orquesta Bética de Sevilla junto al director Michael Thomas y con la Orquesta Joven de Extremadura en el 2022 junto al director Jaime Santonja y el primer galardón en el Concurso de Jóvenes Intérpretes Ciudad de Baeza 2021. Se estrena en el ámbito de la gestión cultural en la temporada 2020/2021 inaugurando el Ciclo de música de cámara "Jerez Suena Joven" del que es directora artística y fundadora, contando con el apoyo de entidades como el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, la Fundación Reina Nilsen y la Fundación Più Mosso de Madrid.

Recientemente, ha ganado el primer premio de la X Edición del Concurso Internacional de Música de Cámara Turniej Kameralny en la modalidad Estudiante en Polonia.

SERGUEI MESROPIAN

DIRECTOR TITULAR Y ARTÍSTICO

Serguei Mesropian es un prestigioso violonchelista y director armenio. Sus profesores han sido M. Abramyán y G. Talayán. Durante el grado superior acude a clases con el maestro Mstislav Rostropovich.

En su trayectoria profesional ha sido profesor en el Conservatorio Superior de Ereván, director artístico de la Orquesta de la Universidad Ereván, profesor y director de la Orquesta de Cámara Estatal de Armenia (violonchelo solista), Orquesta de Música Antigua y Moderna de San Petersburgo, Orquesta Nacional de Radio y Televisión de Armenia (violonchelo solista), Orquesta de Cámara «Virtuosos de Moscú» bajo la dirección de Vladimir Spivakov.

Ha sido fundador del trío de música clásica, con Ara Malikian y el pianista Serouj Kradjian. Está colaborando como solista con la orquesta “Okayama

Nibori Guitar Ensemble” (Japón) ganadora del premio fundación “Andrés Segovia” en 2014.

Es director y fundador, junto con Ara Malikian, del festival internacional de verano «Caprichos Musicales de Comillas”, recibiendo placa de la plata conmemorativa del ayuntamiento de Comillas. También es director y fundador junto con Telmo Fernández y Ara Malikian, del festival de música clásica “Marqués de Santillana” en Buitrago de Lozoya desde el año 2008 y proyecto “Bach to the Universe”, en el que la música se presenta como un viaje a través del espacio y tiempo.

Ha impartido clases magistrales en: «Nueva Generación Musical» Madrid, «Manuel Quiroga» Pontevedra, Jaén, Linares, Córdoba, Almería, «Escuela & Festival Internacional de Música» Lucena, en “Chamber Music in Italy”, en Lisboa, San Petersburgo, Ereván, Tbilisi. Imparte conferencias magistrales en los Ciclos Universitarios de los Cursos de verano de Nueva York.

Actualmente es profesor de violonchello y música de cámara de Grado Profesional, Superior y Posgrado en CSKG, así como director de la orquesta de Grado Profesional (Madrid) y profesor en la Universidad UEH (Moscú).

ORQUESTA DE CÁMARA DE LA SIERRA NORTE DE MADRID

La Orquesta de Cámara de la Sierra Norte de Madrid nace gracias a las sinergias entre la Mancomunidad Valle Norte del Lozoya y la Comunidad de Madrid.

Está formada por 14 músicos jóvenes menores de 30 años provenientes de diferentes puntos de España. Todos ellos han finalizado sus estudios superiores de música o másteres en conservatorios de gran prestigio musical tanto nacional como internacional.

En esta nueva orquesta ubicada en la Sierra Norte de Madrid pretendemos llevar música clásica a todos los rincones de la Comunidad de Madrid y más allá, permitiendo a los pequeños municipios de la Sierra Norte disfrutar también de opciones culturales de primer nivel.

Desde la ONCAM defendemos que todos debemos tener igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a la música y la cultura.

El pasado 25 de enero tuvo lugar el concierto de inauguración de la Orquesta de Cámara de la Sierra Norte de Madrid en el Centro de Humanidades Cardenal Gonzaga. Desde entonces, y durante el mes de febrero y marzo, la ONCAM se encuentra realizando una gira por los diferentes municipios de la Sierra Norte de Madrid, habiendo ya ofrecido conciertos en pueblos como Gascones, Villavieja del Lozoya, Montejo, Valdemanco, Garganta de los Montes, etc.

Estos conciertos están teniendo una gran acogida por el público y muchos de ellos se desplazan desde pueblos de alrededor para escuchar a la orquesta. Además, al finalizar el concierto solo se escuchan aplausos y ovaciones hacia los músicos pidiendo que se interpreten más obras. Algunos de los oyentes han declarado que están encantados con este ambicioso proyecto cultural.

En cuanto a la trayectoria, la ONCAM ha recorrido un impresionante camino, destacado por su calidad e innovación artística. Su exitoso debut en la capital el Teatro Amaya de Madrid, donde interpretaron obras maestras como la Serenata para cuerdas en Do Mayor, Op. 48 de Tchaikovsky, la Suite Holberg, Op. 40 de Grieg y "El verano" y "El invierno" de Las Cuatro Estaciones, Op. 8 de Vivaldi, fue aclamado por el público y la crítica.

En cuanto al repertorio, este es variado e incluye música de grandes compositores como Boccherini, Vivaldi, Mozart y Tchaikovsky entre otros. Los programas suelen contener obras de diferentes estilos musicales, dando lugar a que el público pueda explorar el Barroco, Clasicismo, Romanticismo y Siglo XX en una sola tarde, dando lugar a un viaje por la historia de la música clásica.

PLANTILLA

Concertino

Celia Bueno Puento

Violines I

Paula Martín González

Pablo Martín Miguel

Álvaro Miguel Bautista Muñoz

Violines II

Irene Ortega Álvarez

Eva Leña Martín

Adriana de la Lastra Hernández

Violas

Alejandro Lobo Rhyman

Jesús Santamaría Muñoz

Violonchelos

Mario de Carlos Falcón

Sara Ortega López

Esau Reguilón García

Contrabajo

Miguel Pedraza González

Administración

Daniel Carabias Ramírez

Comunicación

Sijia Jing Shi

Mancomunidad Valle Norte del Lozoya

Camino Navarro 27,

28752 Lozoyuela, Madrid

Teléfono: 674381277

Síguenos en:

oncam.madrid

[/ONCAM.SierraNorte](https://www.facebook.com/ONCAM.SierraNorte)

[@oncam_sierranorte](https://www.instagram.com/oncam_sierranorte)

[@ONCAM_SN](https://twitter.com/ONCAM_SN)

Onca

ORQUESTA CÁMARA SIERRA NORTE MADRID

Unión Europea

Fondo Social Europeo
Financiado como parte de la
respuesta de la Unión a la
pandemia de COVID-19

**Comunidad
de Madrid**

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
HACIENDA Y EMPLEO

Mancomunidad de Servicios
VALLE NORTE DEL LOZOYA

www.sierranortemadrid.org