

CONCIERTO CICLO BATUTA

25/11

2023

19:30

La orquesta y sus instrumentos

ORQUESTA METROPOLITANA DE MADRID

DIRECTORA TITULAR

SILVIA SANZ TORRE

Auditorio Nacional de Música.
Sala de Cámara.

Programa

PARTE I

Ejemplos musicales comentados con fragmentos extraídos de las siguientes obras:

Folía	A. Vivas
Orfeo: Obertura	C. Monteverdi
El burgués gentilhombre: Marcha para la ceremonia de los turcos	J. B. Lully
Concierto de Brandenburgo n.º 1	J. S. Bach
Sinfonía n.º 40	W. A. Mozart
Sinfonía n.º 3 "Heroica"	L. van Beethoven
Pavana para una infanta difunta	M. Ravel
La valquiria: Cabalgata de las valquirias	R. Wagner
Capricho español	N. Rimski-Kórsakov
Danza del sable	A. Kachaturián
La bella durmiente: Vals	P. I. Chaikovski
La pantera rosa	H. Mancini

PARTE II

B. Britten (1913-1976)

Guía de orquesta para jóvenes, op. 34. Variaciones y fuga sobre un tema de Purcell

El concierto tendrá una duración aproximada de dos horas con un descanso de 20 minutos entre la I y II parte.

Orquesta Metropolitana de Madrid
Directora titular: **Silvia Sanz Torre**
#grupotalia

CONCIERTO CICLO BATUTA

Próximos conciertos

Auditorio Nacional de Música. Sala Sinfónica.

ORQUESTA METROPOLITANA DE MADRID

DIRECTORA TITULAR

CORO TALÍA SILVIA SANZ TORRE

29/12

19:30 2023

A ritmo de Talía

Swing, soul, pop y rock sinfónico...

ORQUESTA METROPOLITANA DE MADRID

DIRECTORA TITULAR

SILVIA SANZ TORRE

Auditorio Nacional de Música. Sala Sinfónica.

27/01

11:30 2024

Música y juguetes

La orquesta y sus intrumentos

Notas al programa

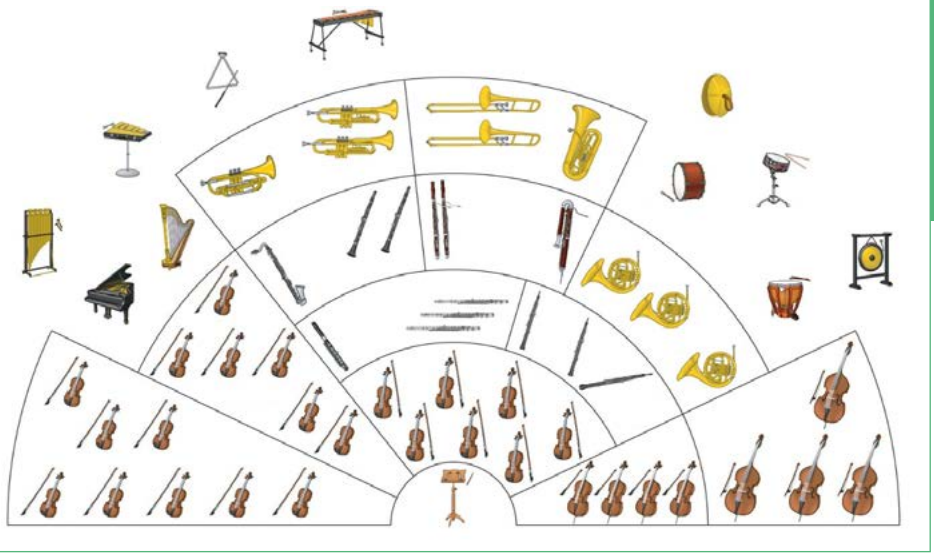
"Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede".

BENJAMIN BRITTEN

Compartir, aprender y disfrutar

El **Grupo Talía** regresa con el **Ciclo Batuta** al Auditorio Nacional de Música y lo hace con el concierto titulado **La orquesta y sus instrumentos** y en un nuevo marco, la **Sala de Cámara**, con su excelente acústica y la posibilidad de una mayor cercanía entre los intérpretes y el público. Con este proyecto, la directora de orquesta **Silvia Sanz**, al frente de la **Orquesta Metropolitana de Madrid**, se ha propuesto acercar al público grandes obras de la música clásica en un formato que pueda ser compartido por público de todas las edades. Con explicaciones sencillas y ejemplos musicales muy ilustrativos nos introduce en la temática elegida. Se trata de que el público aprenda y disfrute a un mismo tiempo o, más bien, **aprenda a disfrutar** aún más de la música. De esta manera, aquellos que vuelvan a escuchar las obras y pasajes hoy interpretados, lo harán con oídos nuevos y la posibilidad de apreciar no solo la grandeza y belleza de una obra, sino también aquellos detalles y claves que hacen que esa música sea grande y bella.

Los instrumentos y la orquesta
a través del tiempo

En este primer concierto del Ciclo Batuta, la directora **Silvia Sanz** habla de la evolución de los instrumentos, de las primeras agrupaciones musicales y su función, y de cómo determinados instrumentos, en función de su desarrollo técnico, se fueron sumando a la orquesta hasta llegar a la formación sinfónica que hoy conocemos. A lo largo de este viaje en el tiempo, escuchamos ejemplos musicales de autores como Monteverdi, Lully, J. S. Bach, Mozart, Beethoven, Chaikovski, Ravel, Wagner o Rimski-Kórsakov, entre otros. Para concluir, la **Orquesta Metropolitana de Madrid** interpreta una conocida obra del siglo XX, la *Guía de orquesta para jóvenes* del compositor inglés Benjamin Britten.

Benjamin Britten y *La Guía de orquesta para jóvenes*

Sobre el músico

Benjamin Britten (1913-1976), compositor, pianista y excelente director de orquesta británico, se encuentra entre los compositores más importantes y prolíficos del siglo XX. Su creación destaca por los múltiples géneros que abarca y la personal manera de mezclar estilos e influencias. Es autor de obras como la *Sinfonía simple, la Sinfonía de réquiem* o la *Sinfonía de primavera*, para orquesta, coro y solistas; o de obras corales muy conocidas como *A Boy was Born* (Un niño ha nacido) y *A Ceremony of Carols* (Una ceremonia de villancicos). Fue un reconocido compositor de ópera con títulos como *Peter Grimes*, *Otra vuelta de tuerca, La violación de Lucrecia, El sueño de una noche de verano* o *Muerte en Venecia*. Su gran éxito fue el monumental *Réquiem de guerra*, que se estrenó en 1962 en la catedral de Coventry, obra en la que alternó el texto latino de la misa de réquiem con versos de Wilfred Owen, un joven soldado inglés muerto en Francia durante la I Guerra Mundial. Entre sus creaciones más populares se encuentra también la *Guía de Orquesta para jóvenes*, una obra de encargo con fines didácticos.

Servir a la comunidad

Benjamin Britten nació el 22 de noviembre de 1913 Lowesttoff, en la región de Suffolk, al este de Inglaterra. Curiosamente su fecha de nacimiento coincide con la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos. Muchos años después, en 1951, la ciudad natal del compositor reconocía su trayectoria con el nombramiento de ciudadano de honor. En el discurso de agradecimiento, **Britten** expuso sus principios como músico: "En primera línea y, ante todo, soy artista y, como tal, quiero servir a la comunidad. No es cosa pequeña para un artista el intentar prestar un servicio al prójimo con todos sus contrastes. Me encanta componer obras para ocasiones especiales: música para niños o profanos, música para películas, o para el teatro o la radiodifusión británica, e intento siempre llenar estos estrechos tubos con mi mejor vino".
Es decir, le satisfacía componer música con fines educativos o sociales. En esta ocasión, **Britten** recordó también cómo **Henry Purcell** (1659-1695), la gran figura de la historia de la música británica, había compuesto *Dido y Eneas* para una escuela de niñas de Chelsie, donde se sabe que tuvo lugar la primera representación conocida de esta ópera.

Britten y Purcell

Más de 200 años separan a **Benjamin Britten** de **Henry Purcell**. Britten lo admiraba y fueron varias las ocasiones en que le rindió homenaje a través de obras como, por ejemplo, el *Cuarteto de cuerda n.º 2 en do mayor y los Sonetos sagrados de John Donne*, compuestas ambas con motivo de la conmemoración del **250 aniversario de la muerte de Purcell en 1945**. El cuarteto se estrenó el 21 de noviembre de ese año, coincidiendo con la fecha de la muerte del compositor barroco, y al día siguiente se estrenaron los sonetos, interpretados por el conocido tenor Peter Pears. También en 1945 compone la *Guía de orquesta para jóvenes*, subtitulada *Variaciones y fuga sobre un tema de Purcell, op. 34*. El conocido tema es un rondó procedente de la música incidental que Purcell compuso en 1695, el año en que murió, para la obra de teatro *Abdelazar* o *La venganza del moro*, de la escritora **Aphra Behn** (1640-1689). Esta dramaturga, poeta, novelista, traductora y, además, espía, está considerada como la primera escritora profesional de la literatura inglesa.

Del documental didáctico a las salas de conciertos

A partir de los años 30 del siglo XX, **Benjamin Britten** comenzó a componer música para la radio y el cine. En el caso de la *Guía de orquesta para jóvenes*, la obra fue un encargo del gobierno británico para un documental didáctico titulado *Los instrumentos de la orquesta*, que dirigió **Muir Mathieson** y se estrenó el 2 de enero de 1946. La película se grabó con la **Orquesta Sinfónica de Londres** bajo la batuta de **Malcolm Sargent** y el autor de la narración fue **Eric Crozier**, amigo de Britten. La composición resultó ser mucho más que una obra meramente ilustrativa sobre los instrumentos musicales. Britten demostró su gran destreza como orquestador y la *Guía de orquesta* pronto comenzó a interpretarse en salas de conciertos, por lo que el compositor preparó una versión para su interpretación sin narrador.

La guía de orquesta y su estructura

A partir del tema musical de Purcell, Britten construye un excelente conjunto de variaciones en las que presenta a la orquesta en su conjunto y a los instrumentos que la componen hasta concluir con una sensacional fuga en la que participa toda la formación orquestal.

La estructura se adapta a la del documental para el que fue concebida. Paso a paso, el compositor nos introduce en los colores, personalidad y posibilidades de las distintas secciones instrumentales.

La obra comienza con la presentación del tema de Purcell, primero con toda la orquesta y después con cada familia instrumental en el siguiente orden: viento-madera, viento-metal, cuerdas y percusión.

A continuación, se suceden las variaciones, protagonizadas por los distintos instrumentos que integran cada familia (maderas, cuerdas, metales y percusión), en orden de más agudo a más grave.

En la gran fuga final participa toda la orquesta. Se inicia con un tema musical del propio Britten que pasa por los distintos instrumentos en el mismo orden en que antes han intervenido. Una vez que se han incorporado todos, regresan los metales con el tema de Purcell y se combinan ambos temas, el de Britten y del Purcell.

Estas son las secciones en las que se estructura la obra y los instrumentos que las interpretan:

- **Tema.** *Allegro maestoso e largamente* (*tutti*, instrumentos de viento-madera, viento-metal, cuerdas y finalmente percusión)
- **Variación A.** *Presto* (flautas)
- **Variación B.** *Lento* (oboes)
- **Variación C.** *Moderato* (clarinetes)
- **Variación D.** *Allegro alla marcia* (fagotes)
- **Variación E.** *Brillante – alla polaca* (violines)
- **Variación F.** *Meno mosso* (violas)
- **Variación G.** *Lusingando* (violonchelos)
- **Variación H.** *Cominciando lento ma poco a poco* (contrabajos)
- **Variación I.** *Maestoso* (arpa)
- **Variación J.** *L'istesso tempo* (trompas)
- **Variación K.** *Vivace* (trompetas)
- **Variación L.** *Allegro pomposo* (trombones y tuba)
- **Variación M.** *Moderato* (percusión: bombo y platillos, pandereta y triángulo, caja y caja china, xilófono, castañuelas y tamtam, látigo y tutti de percusión)
- **Fuga.** *Allegro molto* (tutti orquestal)

Inmaculada López

Directora titular

Silvia Sanz Torre

Apasionada, creativa, emprendedora, **con más de 200 conciertos dirigidos en el Auditorio Nacional de Música**. Nacida en Madrid, realiza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música donde estudia dirección de orquesta con el maestro Enrique García Asensio y completa su formación con maestros como Helmuth Rilling o Aldo Ceccato.

En la temporada 1993/1994 desempeña las funciones de **directora asistente en la Orquesta y Coro Nacionales de España**. Ha llevado la música española por distintos países de Europa, Asia, América y África y en **octubre de 2023 ha dirigido a la Filarmónica de Zagreb** en el primer concierto dedicado a la zarzuela en Croacia con motivo de la presidencia española de la UE.

Es fundadora y directora titular del Grupo Talía y de todas sus formaciones musicales: Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Talía, con ciclo de abono en el Auditorio Nacional, Madrid Youth Orchestra (MAYO), Orquesta Infantil Jonsui y coro infantil Talía Mini. Además de su XIII temporada de conciertos en el Auditorio Nacional, en 2023 ha sido directora invitada, junto a la Orquesta Metropolitana de Madrid, en el **XXIII Ciclo Sinfónico de la UPM** (Universidad Politécnica de Madrid) con el concierto **Falla y su tiempo**.

Implicada en la formación de orquestas juveniles y en la pedagogía orquestal y en difundir el valor social de la música le fue concedida la distinción de la **Asamblea Legislativa de El Salvador** por “contribuir a erradicar desigualdades a través de la música”. En Addis Abeba preparó y dirigió el primer concierto de la única orquesta del país después de 40 años.

Seleccionada en 2017 y en 2020 una de Las **TOP 100 Mujeres Líderes en España** y galardonada en los **VII Premios Solidarios a la Igualdad MDE 2017** en la categoría de “Mujeres que cambian el mundo”.
En 2023 ha sido elegida finalista en los **X Premios Mujeres a Seguir**.

Dirige desde hace seis años el tradicional **Concierto de Navidad de la Fundación Padre Arrupe** en el Auditorio Nacional, cuya recaudación se destina al proyecto educativo y de salud de esta fundación en El Salvador, labor que el embajador de El Salvador en Madrid ha reconocido con una distinción entregada durante el concierto celebrado en diciembre de 2022.

Invitada como **ponente en conferencias y jurado en concursos** de interpretación musical. Miembro fundador de Mujeres Influyentes de Madrid y profesora de Dirección de orquesta y coro en la Escuela Universitaria de Artes TAI Arts.

www.silviasanz.com

Silvia Sanz Torre

@silviasanztorre

@silviasanztorre

Orquesta Metropolitana de Madrid

Orquesta Metropolitana de Madrid

Fundada en 2011, es la **principal formación orquestal del Grupo Talía** y, junto al Coro Talía, ofrece su **XIII temporada de conciertos** en el Auditorio Nacional de Música de Madrid bajo la dirección de **Silvia Sanz Torre**, su fundadora y directora titular.

Destaca especialmente por su versatilidad. Además de interpretar las grandes obras del repertorio sinfónico, aborda géneros como el *swing*, el *soul*, bandas sonoras de cine y videojuegos, musicales o *pop* y *rock* sinfónico. Su actividad abarca también conciertos pedagógicos y para el público familiar con experiencias innovadoras, como *Música y Juguetes* (con la inclusión de juguetes como instrumentos), *El sonido de la magia* (junto al mago Jorge Blass) o *Música en danza* (con la participación de bailarines), ofrecidos tanto en el Auditorio Nacional de Música como en otras salas de Madrid. En 2023 ha participado como orquesta invitada, junto a su directora Silvia Sanz, en el XXIII Ciclo Sinfónico de la UPM (Universidad Politécnica de Madrid) con el concierto *Falla y su tiempo*.

En su discografía figuran los siguientes títulos:

Ein deutsches Requiem (Brahms), *Sinfonía nº 9 "Coral"* (Beethoven), *In the mood, Noche de soul, Talía in concert: movies & soul y Singing Europe*, grabados en vivo en el Auditorio Nacional junto al Coro Talía, así como el audiolibro *En busca de la llama perdida* (2016), del compositor Alejandro Vivas.

Orquesta Metropolitana de Madrid

VIOLINES I
José Gabriel Nunes
José Luis Campos
Irene Lorenzo
Blanca Castillo
Vlad Díaz-Regañón

VIOLINES II
Alfonso Moreira
Miriam Osoro
Mª Fernanda Pinzón
Gleirys S. Gómez
Antonio Vásquez

VIOLAS
Susana Colomer
Irene Labrado
Jorge Velasco
Alberto Carrero

VIOLONCELLOS
Leticia Hernández
Marina Esteban
Elisabet Torrero

CONTRABAJO
Fernando Calero

FLAUTAS
Saúl Ferrer
Francesco Cama

OBOES
Alicia Cantus
Iván Otaola

CLARINETES
Antonio García
Jaime González

FAGOTES
Daniel García
Lucía Martín

TROMPAS
Manuel Azuaga
Miguel Olivares
Víctor Cosío
Marina Agudo

TROMPETAS
Marcos Quesada
Omar Escobar

TROMBONES
Unai Casamayor
Marilén García

TUBA
Miguel A. Carrasco

ARPA
Adrián Segovia

PERCUSIÓN
Daniel Alonso
Alba Vivas
David Villalba

El Grupo Talía, Cocina para ti y la Asociación de Comerciantes de Chamartín han llegado a un acuerdo que beneficia directamente tanto a nuestros abonados como al público de nuestros conciertos en el Auditorio Nacional.

Presentando sus entradas del concierto de la **Orquesta Metropolitana y el Coro Talía**, podrán obtener descuentos exclusivos y distintas promociones en restaurantes de los alrededores del Auditorio el mismo día de cada una de nuestras actuaciones.

Los restaurantes adscritos a las diferentes ventajas están detallados en la siguiente página web:

eventos.cocinaparati.org/

En el apartado **En Clave Gourmet** figuran los restaurantes divididos en distintas categorías y se puede ver la oferta que realiza cada uno de ellos:

Amigos & Chic
Nos vamos de tapas
Rutas por España
Rutas por el Mundo
Mercado Prosperidad

También pueden descargarse la App Chamartín Cocina para ti tanto en Google Play (para teléfonos Android) como en Apple Store (para iPhone) o pulsando aquí:

DESCARGA COCINA PARA TI

Chamartín
cocina para ti

Grupo Talía

El Grupo Talía, con 26 años de historia, es una entidad sin ánimo de lucro fundada por Silvia Sanz en 1996 que tiene entre sus objetivos la formación orquestal y coral y la divulgación musical. Declarada Entidad de Utilidad Pública Municipal por el Ayuntamiento de Madrid, cuenta con las siguientes formaciones: Orquesta Metropolitana de Madrid, Coro Talía, Madrid Youth Orchestra (MAYO), Orquesta Infantil Jonsui y Coro Talía Mini. El Grupo Talía organiza ciclos de conciertos, encuentros orquestales, conferencias, actividades pedagógicas y cursos musicales. Apoya a jóvenes talentos que participan como solistas en los conciertos ofrecidos en el Auditorio Nacional de Música gracias a acuerdos con entidades como la Fundación Orfeo. Colabora, además, con otras organizaciones sin ánimo de lucro, como Envera, que en 2022 ha reconocido al Grupo Talía como organización que ayuda a impactar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Grupo Talía

@GrupoTalia

Grupo Talía

@Grupo.Talia

www.grupotalia.org

Organiza: Grupo Talía

Colabora: Auditorio Nacional de Música · Gobierno de España · Ministerio de Cultura y Deporte · inaem · Comunidad de Madrid