

CONCIERTO DE CLAUSURA CURSO 22/23

Universidad de Sevilla

SINFONÍA FANTÁSTICA DE BERLIOZ

OSC

ORQUESTA SINFÓNICA CONJUNTA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA / C.S.M. MANUEL CASTILLO
Juan García Rodríguez · Director

+ Proyección de «Una sinfonía en imágenes»

LUNES 26 DE JUNIO 2023 / 20:00 h.
TEATRO DE LA MAESTRANZA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

22
23

+ info: www.cicus.us.es

CONCIERTO DE CLAUSURA CURSO 22/23

Universidad de Sevilla

LUNES 26 DE JUNIO 2023

TEATRO DE LA MAESTRANZA

SINFONÍA FANTÁSTICA DE BERLIOZ

**ORQUESTA SINFÓNICA CONJUNTA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA / C.S.M. MANUEL CASTILLO**

Juan García Rodríguez · Director

+ Proyección de «Una sinfonía en imágenes»

Hector Berlioz (1803-1869)

Symphonie Fantastique *Épisode de la vie d'un artiste, en cinq parties*, Op. 14 (1830)

- I. Rêveries, passions (Sueños - Pasiones)
- II. Un bal (Un baile)
- III. Scène aux champs (Escena en los campos)
- IV. Marche au supplice (Marcha al cadalso)
- V. Songe d'une nuit de sabbat (Sueño de una noche de sabbat)

SINFONÍA FANTÁSTICA

Hector Berlioz

Estrenada en París en 1830, esta obra cumbre de la cultura universal es conocida por la indisolubilidad de su música y argumento, siendo el propio Berlioz quien daba las claves narrativas e interpretativas para que la audiencia pudiera tener una experiencia dramática al estilo de su admirado Shakespeare.

Una vivencia personal, un “amour fou” no correspondido por la actriz irlandesa Harriet Smithson, fue el detonante para que Berlioz a los 27 años crease esta obra icono del romanticismo musical, una obra que por la modernidad de su argumento, así como por las innovaciones aportadas a la orquestación, mereciese toda suerte de comentarios y juicios, siendo incluso calificada por Leonard Bernstein como “la primera obra psicodélica de la historia”.

El argumento de la obra nos presenta a un artista que, obsesionado y frustrado por un amor imposible, decide recurrir al consumo de opio, sufriendo acto seguido una serie de alucinaciones que lo conducen por un viaje delirante donde se entremezclan los arrebatos de celos y dolor, la soledad, la locura y el crimen, concluyendo este episodio con su muerte y posterior aquelarre, en una suerte de *Dies irae*.

Berlioz desarrolla su argumento en los cinco movimientos de la obra, pudiendo sintetizarse según su versión de 1855 (con algún apunte de la proyección), como sigue

1. *Rêveries-Passions* (Sueños - Pasiones)

Un músico joven descubre a una actriz que encarna todos los ideales con los que siempre ha soñado y cae perdidamente enamorado de ella. De vuelta a su estudio, ingiere opio para calmar su corazón agitado, pero el efecto de la droga transforma su pasión en angustia delirante, el deseo y la esperanza se confunden con arrebatos de celos y odio, el sueño se convierte en pesadilla.

2. *Un Bal* (Un baile)

Él se reencuentra con su amada en un baile. La alegría inicial de la fiesta se desvanece para dar paso a los pensamientos más oscuros. La obsesión vuelve a apoderarse de su espíritu, los celos le llevan a imaginar las escenas más humillantes. Allí siente, por vez primera, que su amor es imposible.

3. *Scène aux champs* (Escena en los campos)

El artista viaja por distintos lugares para olvidarse de ella. En su corazón se restablece la calma y siente de nuevo la esperanza, pero la imagen de su amada reaparece. Siente la punzada de la angustia y los pensamientos dolorosos le turban: ¿y si ella le ha traicionado?... El sol se pone... truenos... soledad... silencio...

4. *Marche au supplice* (Marcha al cadalso)

El músico sueña que ha matado a su amada. Durante el juicio le condenan a muerte y le conducen a su ejecución. En el momento en que la hoja de la guillotina cae sobre su cabeza, la "idée fixe" reaparece por un momento como un símbolo del amor interrumpido por el soplo fatal. El artista viaja por distintos lugares para olvidarse de ella.

5. *Songe d'une nuit de sabbat* (Sueño de una noche de sabbat)

Él asiste a su propio entierro en medio de una extraña congregación de brujas y demonios de todas clases. Las campanas tocan y las brujas bailan una parodia burlesca del *Dies Irae*. Gemidos, arrebatos de risas y gritos anuncian que su amada se acerca al sabbat. Su imagen aparece de nuevo, pero ha perdido ya su noble carácter. Ella se une al aquelarre...

ORQUESTA SINFÓNICA CONJUNTA UNIVERSIDAD DE SEVILLA y CSM MANUEL CASTILLO

Ensayo OSC en Teatro de la Maestranza. Concierto Clausura US 20/21

En 2011 la Universidad de Sevilla y el CSM Manuel Castillo pusieron en marcha un ambicioso proyecto académico y artístico con la creación de una orquesta sinfónica conjunta. Desde entonces, han sido diferentes los **escenarios** de Sevilla donde ha actuado, principalmente en el Auditorio de la ETS de Ingeniería de la US, pero también en el Teatro Lope de Vega, Teatro de la Maestranza, Patio de la Montería del Real Alcázar, Teatro Los Remedios, Auditorio de la ETS de Arquitectura de la US. Fuera de Sevilla capital, cabe destacar sus actuaciones en Cádiz, con motivo de las celebraciones del bicentenario de su Constitución, así como en Granada en el marco del proyecto Atalaya, Carmona, Fuentes de Andalucía, Mairena del Aljarafe o San José de la Rinconada.

El **repertorio** interpretado ha abarcado desde la música del clasicismo, hasta obras contemporáneas de compositores americanos y europeos, tales como F. Busoni, A. Copland, J. Adams, A. Ginastera, L. Brower, B. Bartók, A. Pärt, A. Honegger, P. Hindemith, K. Weill, D. Milhaud, A. Webern, H. Tomasi, J. Sibelius, A. Bruckner, G. Mahler o los españoles C. Halffter, C. Camarero, M. Castillo,

J. A. Pedrosa, J. Rodríguez Romero y A. Flores, V. Estapé. Ha interpretado en estreno mundial *Entreacto y luz magenta* del Premio Nacional de Música César Camarero y *Malva toda y oro* de Víctor Estapé, compositor y Director Académico del Conservatorio del Liceo de Barcelona.

Juan García Rodríguez

Director titular de la OSC, así como de Zahir Ensemble, ha dirigido numerosas orquestas en el ámbito europeo, habiendo sido director asistente en la Ópera Nacional de París Bastille y director Musical del Taschenopern Festival de Salzburgo. Tiene numerosas grabaciones para Haas, Sello Autor, Verso, Naxos e IBS. Actualmente es catedrático del CSM Manuel Castillo.

“UNA SINFONÍA EN IMÁGENES”

Proyección simultánea de imágenes del cine mudo

Montaje cinematográfico de **Morgan Creativos**, con imágenes y secuencias extraídas de más de 40 películas realizadas entre los años 1912 y 1929 que se proyectan de forma sincrónica con la música. Imágenes alucinógenas que reflejan el espíritu romántico del s.XIX, imágenes que integran la tradición shakespeariana y las corrientes más vanguardistas del momento (expresionismo, surrealismo...), imágenes

cuya expresividad y libertad narrativa las acerca a la poesía, la pintura o la música y en los que distintos personajes de diferentes películas se debaten con los “males de amor” al ritmo de una música salvaje que conduce sus pasiones hacia un aciago destino.

En el concierto de hoy

FLAUTAS

Claudia Yepes
Elisa González

OBOES

Victoria Montes
Bernabé Arias

CLARINETES

María Castillo
Alberto Chacón

FAGOTES

Irene Pérez
María Gutiérrez
Pablo Velázquez
Víctor Manuel Fernández

TROMPAS

María Hoya
Aída Tejada
Pablo Angulo
Magdalena Roldán

TROMPETAS

Jaime González
Rafael de Tovar

CORNETAS

Sebastián Aguilar
Nuria Cantero Leyva

TROMBONES

María Benítez
Fernando León
Verónica Sariego

TUBAS

Alejandro Esquinas
José Manuel López

TIMBALES Y PERCUSIÓN

José Sánchez
Pablo Bermúdez
Jordi Tur
Manuel Pérez
José Carlos Romero

ARPAS

Paula González
Ike Christine Zwaan

VIOLINES I

Nelly Romero
Ana Ruda
María Barriga
Ángela Luis
Alejandro Ruiz
Pedro Bravo
Rafael Díaz
María Merello
Carmen García
Lucía López
Blanca García
Miguel Domínguez
Lennart Beck
Eloy Pérez
Miguel García
Carlos Crespo

VIOLINES II

Adriana Puentes
María Manzano
Alejandro González
Francisco Márquez
Carmen Montes
Nuria Chacón
Francisco José Campos
Blanca Molina
Francisco Vázquez
Denise Valmaseda
Ana Alberó
José Ángel Buzón
Shaoke Zhou
Esther López
Jonathan González

VIOLAS

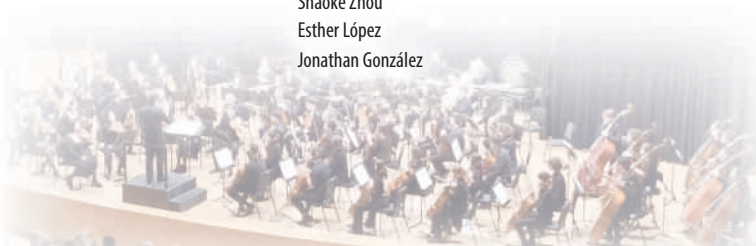
Diego Zagalaz
Julián Huete
Daniel Ortiz
Alejandro Millán
Raúl Quesada
Pablo Barrera
Desirée Martínez
Florentina Pérez
José Lastre
Michelangelo Giornetti
Álvaro Ramos
María Martínez
Pedro Villena
Pablo García

VIOLONCHELOS

Mario Camargo
Marina Gutiérrez
Inmaculada Olmo
Marina García
Jaime Martos
Pedro Samuel Montaner
Leonel Contreras
Jesús García
Pilar Sheng
Adriana Césaró
Miguel Romero

CONTRABAJOS

Juan Antonio Carmona
Lucía Román
Isabel Martínez
Lorenzo Salas
Guillermo Arrojo
Lucía Sánchez
Marta Flores
Xavi Boixader

El Concierto de Clausura de la Universidad de Sevilla

Esupone uno de los puntos álgidos del curso académico, y en este magnífico marco del Teatro de la Maestranza serán los más de noventa jóvenes alumnos que integran hoy la OSC -Orquesta Sinfónica Conjunta de la Universidad de Sevilla y Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo- quienes una vez más presentarán de forma pública el resultado de muchas horas de trabajo y estudio, interpretando en este su último concierto de la XII Temporada y bajo la dirección de su director titular Juan García Rodríguez, una de las sinfonías programáticas más conocidas de la historia, la *Sinfonía Fantástica* de Berlioz.

La OSC se estrena hoy con un formato original, en el que al compás de su interpretación se proyectará de forma sincrónica "Una sinfonía en imágenes", videomontaje que pretende recrear atmósferas y estados de ánimo descritos por el propio Berlioz a lo largo de los cinco movimientos de su obra, y lo hará con un protagonista siempre cambiante que transitará por diferentes secuencias e imágenes del cine mudo de comienzos del siglo XX.

Sin duda, una experiencia para todos nosotros, y un encuentro que pretende rendir varios homenajes: a las comunidades de la Universidad de Sevilla y CSM Manuel Castillo por estos años de especial exigencia, a los alumnos por este sprint final previo al comienzo de las vacaciones de verano y a la Cultura, cuyo legado se manifestará hoy a través de sus dimensiones, musical, con la interpretación de una de las obras cumbre del romanticismo, y cinematográfica, con guiños a las diferentes vanguardias de comienzos del siglo XX.