TTAAAAA**ORQUESTA**OOOORRRRQQ
OONNIIICCCAAA**SINFÓNICA**SSSIIN
ONNIIICCCAAA**CASTILLA Y LEÓN**SSS

EXTRAORDINARIO OSCYL

Sábado 5
de **diciembre** de 2020

SALA SINFÓNICA
JESÚS LÓPEZ COBOS
19:30 H

RAVI SHANKAR

Concierto de homenaje
en su centenario

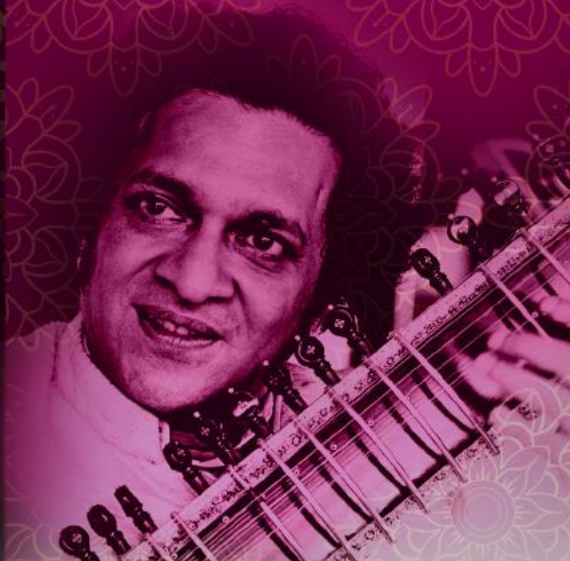
Orquesta Sinfónica de Castilla y León

Director
David Murphy

Sitar
Shubhendra Rao

Violonchelo indio
Saskia Rao-de Haas

Percusión-tabla
Prabhu Edouard



RAVI SHANKAR

Concierto de homenaje en su centenario

CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES / ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
Av. del Real Valladolid, 2 | 47015 Valladolid | T 983 385 604

EDITA
© Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León
© De los textos: sus autores
© Fotografía de la OSCyL por Photogenic

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León es miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS)
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León y el Centro Cultural Miguel Delibes son miembros de la Red de Organizadores de Conciertos Educativos (ROCE)
Todos los datos de salas, programas, fechas e intérpretes que aparecen son susceptibles de modificaciones.

Imprime: Editorial MIC / DL VA 899-2018
Valladolid, España, 2020

TTAAAAAA**ORQUESTA**OOOORRRRQQ
OONNIIICCCAAA**SINFÓNICA**SSSIIN
NNIIICCCAAA**CASTILLA Y LEÓN**SS

Orquesta Sinfónica de Castilla y León

David Murphy
Director

Shubhendra Rao
Sitar

Saskia Rao-de Haas
Violonchelo indio

Prabhu Edouard
Percusión-tabla

VALLADOLID
EXTRAORDINARIO OSCYL OTOÑO 2020 T. 2020-21
SÁBADO 5 DE DICIEMBRE DE 2020
19:30 H · SALA SINFÓNICA JESÚS LÓPEZ COBOS
CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES

RAVI SHANKAR

Concierto de homenaje
en su centenario

PROGRAMA

East Marries West

Shubhendra Rao, *sitar*
Saskia Rao-de Haas, *violonchelo indio*
Prabhu Edouard, *percusión-tabla*

Ravi Shankar Symphony (2010)

Allegro – Kafi Zila
Lento – Ahir Bhairav
Scherzo – DoGa Kalyan
Finale – Banjārā

Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Shubhendra Rao, *sitar*
David Murphy, *director*

RAVI
SHANKAR
(1920-2012)

Ravi Shankar y su *Sinfonía,* por David Murphy

Ravi Shankar viajó mucho por Occidente de niño como bailarín en el grupo de danza y música india de su hermano mayor Uday Shankar. Durante una larga estancia en París a principios de los años 30, conoció muchas de las leyendas de la música clásica occidental: su hermano era amigo de George Enescu, el gran violinista y compositor rumano que enseñaba entonces al adolescente Menuhin en París. Toscanini, Heifetz, Paderewski, Casals, Kreisler y el gran bajo ruso Chaliapin fueron algunas de las leyendas musicales que impactaron al joven Ravi Shankar.

Simultáneamente también experimentó la reacción del público occidental al escuchar la música india por primera vez: aunque a muchos les parecía emocionante, se dio cuenta de que la música india debía ser presentada con mucho cuidado para que el oído occidental no entrenado se diera cuenta de su profundidad. Se percató de que el oído occidental está en sintonía con la armonía, la modulación y el contrapunto: texturas musicales que, por necesidad, están casi totalmente ausentes en la música india para mantener la pureza melódica del *raga*. Ravi reparó en que los oídos acostumbrados a la música occidental necesitaban ser conscientes de las estructuras rítmicas y melódicas que sostienen la música india para poder apreciarla.

Así, en años posteriores, Ravi Shankar se convirtió en el primer músico indio en explicar estos conceptos a su público. A través de Ravi Shankar, la música india comenzó a tener una influencia en la mayoría de los géneros de la música occidental: Yehudi Menuhin se convirtió en socio de un dúo y George Harrison fue otro músico occidental para el que la música de la India resonó profundamente. Harrison se convirtió en un estudiante devoto y en un amigo de toda la vida, por lo que la influencia de la música india llegó a toda una generación.

Otros músicos muy influenciados por Shankar fueron el gran saxofonista de *jazz* John Coltrane y en 1965, Philip Glass, entonces estudiante de Nadia Boulanger en París, coincidió por primera vez con Ravi Shankar como asistente para la banda sonora de la película *Chappaqua,* de Conrad Rooks. Glass comentó: *"La música india me empujó hacia una forma totalmente nueva de pensar en la música, en la que la estructura rítmica se convirtió en la función controladora"*, y hablando de Ravi Shankar más tarde: *"Puede ser difícil imaginar que una persona, a través de la fuerza de su talento, energía y personalidad musical, pudiera casi por sí sola alterar el curso de la música contemporánea en su sentido más amplio. Pero eso es lo que en realidad ocurrió."*

Así, la organización rítmica de la música india, perfeccionada a lo largo de miles de años, comenzó a tener un profundo efecto en la dirección de la música occidental y la aparición de lo que se conoció como minimalismo. Su *Sinfonía* es, por lo tanto, una continuación de este largo viaje.

La idea de una sinfonía germinó como resultado de que Ravi Shankar y yo trabajáramos en un proyecto dirigido conjuntamente por el Centro Bharatya Vidya Bhavan y Dartington, cuando se me invitó a organizar el proceso de notación y orquestación y a dirigir la interpretación final de una obra para un grupo mixto de instrumentistas indios y occidentales. Al trabajar con Ravi Shankar, tuve una experiencia similar a la de Glass en los años sesenta: el proceso afectó profundamente a mi forma de hacer música y me absorbió en la medida de lo posible a través de proyectos posteriores.

A lo largo de este tiempo volvimos a algunas de las ideas exploradas durante nuestros proyectos iniciales y comenzamos a desarrollarlas de una nueva manera a través del prisma de la sinfonía clásica occidental (Prokófiev ilumina este prisma desde un ángulo diferente en su *Sinfonía n.º 1, Clásica)*. Por lo tanto, Shankar utiliza la estructura sinfónica occidental de cuatro movimientos, con dos movimientos exteriores más rápidos, un segundo movimiento lírico, y un tercer movimiento estructurado a lo largo de las líneas de un scherzo y un trío. La sutileza y flexibilidad de la melodía y el poder de organización del ritmo son las piedras angulares de cada movimiento.

El primer movimiento se basa principalmente en un *raga* conocido como *Kafi Zila,* que es similar a la escala menor natural de la música occidental. Después de una breve introducción, el *raga* y los ciclos rítmicos importantes son enunciados inmediatamente por el *tutti* de la orquesta. Siguiendo la tradición sinfónica occidental, el *raga* se explora a través de dos temas de contraste para formar una "exposición". La "sección de desarrollo" explora con gracia elementos de este material a través de un ciclo de 11 tiempos, *con* pasajes virtuosos para sitar en solitario, volviendo después de un *Tehai* (literalmente "tres tiempos": un motivo rítmico cadencial repetido tres veces sobre el ciclo rítmico fundamental) al material de apertura.

El segundo movimiento está basado en la escala del hermoso *raga* matutino *Ahir Bhairav*. Este *raga* votivo, con su característica 2.ª y 7.ª menor, crea una atmósfera teñida de patetismo. El movimiento enfatiza el lado lírico de la música india, y los oyentes podrán escuchar cuánto tiene esto en común con las tradiciones melódicas de la música occidental. El canto del sitar y la flauta ocupan la sección central del movimiento en una sección casi improvisada que explora fragmentos de las melodías desde la apertura del movimiento.

La variación multirrítmica está muy presente en el tercer movimiento, que utiliza como base el ciclo rítmico conocido como *Jhaptal* (2+3+2+3=10). La base melódica es una creación de Ravi Shankar conocida como *Raga DoGa Kalyan*. Este *raga* omite la segunda nota de la escala, pero tiene tanto la tercera como la cuarta aumentadas. Desde

el principio, los ciclos rítmicos que se mueven en múltiples métricas se solapan uno sobre otro produciendo un efecto hipnótico. El trío del movimiento presenta el sitar de manera virtuosa con el xilófono y la marimba.

El cuarto movimiento se basa en el *Raga Banjārā,* también creado por Ravi Shankar. En el *Raga Banjārā* se utiliza una sexta menor y tanto la séptima mayor como la menor. El *Banjārā* es un pueblo nómada con una vibrante tradición popular que vive en todo el subcontinente indio. Este movimiento explora el ritmo indio en un contexto folclórico, y la parte central del movimiento contiene una hermosa y contrastante sección de *alap* (no rítmica) para el solo de sitar. Los ciclos rítmicos indios se exploran luego por secciones individuales de la orquesta. Siempre innovador, Ravi Shankar los explora de una manera nunca antes contemplada por una orquesta occidental: hay una sorpresa hacia el final de la obra.

Ravi Shankar ha dicho que el propósito de la música india es llevar al oyente *"a un reino de la conciencia donde la revelación del verdadero significado del universo –su eterna e inmutable esencia– puede ser experimentada con alegría".* Esto también resume la esencia de la Sinfonía de Ravi Shankar: la alegre experiencia de un sonido melodioso, rítmico y multifacético a medida que pasa el tiempo.

© David Murphy

DAVID MURPHY
DIRECTOR

El director británico David Murphy ocupa una posición sin igual en la escena musical internacional actual. Cruzando y combinando géneros sin esfuerzo, Murphy crea nuevas y vibrantes interpretaciones que se renuevan cada vez que sube al podio. Su experiencia y conocimiento académico del repertorio junto con su viaje musical poco convencional añaden una chispa innovadora y creativa a su composición musical. David Murphy nació en Pembrokeshire, se formó como violinista en el Purcell School y en la Guildhall School of Music & Drama, y actuó durante mucho tiempo como solista y músico de cámara. Posteriormente, pasó dos años investigando y enseñando en la Universidad Estatal de Wichita, y luego estudió dirección de orquesta con Jay Decker, Gustav Meier, Seiji Ozawa y Léon Barzin. Con raíces en la tradición clásica occidental, su trabajo se centra en conectar a diversas personas y comunidades a través de la experiencia compartida del sonido. Este viaje musical pionero se inspiró en las fuerzas combinadas de tres grandes músicos: el legendario violinista Yehudi Menuhin (que lo llevó a explorar la música y la filosofía de la India) Léon Barzin (que le proporcionó una línea directa con los grandes directores de principios del siglo XX, en particular Toscanini, Furtwängler y Kleiber) y el “padrino de la World Music” Pandit Ravi Shankar, con quien David mantuvo una estrecha relación de interpretación y composición.

Su carrera de director comenzó como asistente de Sir Charles Mackerras tanto en la Ópera Nacional Inglesa como en la Royal Opera House, y como director de la Ópera del Festival de Longborough. Ahora es director invitado habitual de orquestas como la Orquesta Filarmónica de Londres (con la que dio el estreno mundial de la *Sinfonía* de Ravi Shankar en 2010, grabada para el sello LPO), la Orquesta de Cámara Escocesa (incluyendo el estreno mundial del concierto para sarod de Amjad Ali Khan, *Samaagam*), grabado para Harmonia Mundi), la Residentie Orkest (incluido el estreno europeo de *Indra,* de Holst), la London Sinfonietta (incluido *Savitri,* de Holst), la Orquesta Filarmónica (incluido el estreno en Londres de *Indra*), la Royal Philharmonic Orchestra y Britten Sinfonia. Es director musical de la Sinfonía Verdi y miembro de la Real Sociedad de las Artes.

David completó la partitura de la primera ópera Oriente-Occidente del mundo: *Sukanya,* de Ravi Shankar, y dirigió los estrenos mundiales de la ópera en Curve, Leicester, The Lowry en Salford, Symphony Hall Birmingham y el Royal Festival Hall del Southbank Centre. Fue invitado a inaugurar el Festival Shankar100 del Southbank Centre en enero de 2020 interpretando *Sukanya* de Shankar con la Orquesta Filarmónica de Londres, con la que también grabó la obra.

> El director David Murphy, que completó y orquestó la obra, reunió magistralmente los ingredientes: la Orquesta Filarmónica de Londres, el coro, los cantantes de formación clásica y los músicos indios (Simon Broughton, *London Evening Standard).*

SHUBHENDRA RAO

Sitar

Compositor e intérprete, Shubhendra Rao se encuentra entre los principales solistas de la India que vivieron con su gurú, Pandit Ravi Shankar, como discípulo durante más de 10 años, y asistiéndole en conciertos y composiciones por todo el mundo. Es un maestro con el sitar, cuya forma de tocar recuerda a los maestros de antaño transformados en la era actual. Shubhendra es un embajador musical por su habilidad natural de tender puentes entre las culturas del mundo. En noviembre de 2007 fue galardonado con el "Icono de la juventud para la música clásica" por la popular cadena de televisión Zee de la India.

En su primer álbum como líder, *KÔLAM* destaca su visión innovadora y contemporánea de la música india como compositor.

SASKIA RAO-DE HAAS

Violonchelo indio

Saskia Rao-de Haas es una brillante violonchelista y compositora de los Países Bajos que está afincada en la India. Ha enriquecido la música clásica del norte de la India con su instrumento único, el violonchelo indio, con el que ha creado un estilo de interpretación distintivo. Estudió con Pandit Hariprasad Chaurasia, así como en CODARTS Rotterdam University of The Arts y la Universidad de Ámsterdam. Además de su prestigioso estatus en la India, Saskia es una consumada violonchelista clásica occidental. En 2011, Saskia fue galardonada con el “Pandit Jasraj - Rotary Club of Hyderabad Award”.

PRABHU EDOUARD

Percusión-tabla

Considerado como uno de los más versátiles músicos de tabla de su generación, es un digno discípulo del célebre maestro de tabla Pandit Shankar Ghosh. Prabhu ha actuado con músicos y bailarines indios como Hariprasad Chaurasia, Laxmi Shankar, V. G. Jog, Ashish Khan, Debashish Bhattacharya, T. V. Gopalakrishnan, T. Vishwanathan, Shashank, Rohini Bhate, Rajendra Gangani, Astad Debu... Su carácter cosmopolita y su amor por la experimentación le han llevado a colaborar en todo el mundo con artistas como Jordi Savall, Joachim Kühn, Jeff Mills, Nguyen Lê, Magic Malik, Moriba Koïta, Saïd Shraïbi, Kudsi Erguner, Jamchid Chemirani, J. P. Drouet...

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) fue creada en 1991 por la Junta de Castilla y León, y tiene su sede estable desde 2007 en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. Sus titulares han sido Max Bragado-Darman, Alejandro Posada, Lionel Bringuier y Andrew Gourlay. Desde 2016 la orquesta colabora con el maestro israelí Eliahu Inbal como principal director invitado. Además, en la Temporada 2018-2019 incluyó a Roberto González-Monjas como principal artista invitado.

A lo largo de más de dos décadas y media, la OSCyL ha ofrecido centenares de conciertos junto a una larga lista de artistas, entre los que han destacado los maestros Jesús López Cobos (director emérito), Semyon Bychkov, Gianandrea Noseda, Vladimir Fedoseyev, Yan Pascal Tortelier, Vasily Petrenko, Jukka-Pekka Saraste, David Afkham o Leopold Hager; los cantantes Ian Bostridge, Leo Nucci, Renée Fleming, Juan Diego Flórez y Angela Gheorghiu; e instrumentistas como Vilde Frang, Maria João Pires, Pablo Ferrández, Viktoria Mullova, Mischa Maisky, Ivo Pogorelich, Emmanuel Pahud, Fazil Say y Vadim Repin, entre otros.

Después de que la OSCyL haya llevado a cabo importantes estrenos y realizado diversas grabaciones para Deutsche Grammophon, Bis, Naxos, Tritó o Verso, en la Temporada 2018-2019 retomó su actividad discográfica desde un sello propio y un monográfico de Rajmáninov. Nuevos proyectos discográficos se encuentran en marcha.

Por causa de las restricciones debidas a la COVID-19, la orquesta ha cambiado las características habituales de sus conciertos y participa en una serie de seis programas en los últimos meses de 2020, llamada Temporada de Otoño, con repertorio adaptado a la nueva distribución espacial. En este ciclo la OSCyL cuenta con directores como Víctor Pablo Pérez, Andrés Salado, Nuno Coelho, Rubén Gimeno, Jordi Casas o Juanjo Mena; solistas como Vadim Gluzman, Eugenia Boix, Joaquín Riquelme e Iván Martín; y los Coros de Castilla y León en un concierto que reúne dos conocidas obras barrocas: el *Gloria* de Vivaldi y el *Te Deum* de Charpentier. Además, en esta temporada se incluye la música incidental completa de *Egmont,* de Beethoven, con dramaturgia de Carlos Martín Sañudo y participación del actor Fernando Tejero.

Es importante reseñar la alta implicación de la orquesta en las numerosas iniciativas sociales y educativas que el Centro Cultural Miguel Delibes está llevando a cabo, como el proyecto *In Crescendo*. La actividad de la OSCyL se amplió en la Temporada 2018-2019 a todas las provincias de Castilla y León, e implica a más de 1200 familias, lo que está siendo posible gracias al compromiso y coordinación de una red de 83 profesores vinculados a la musicoterapia y a la OSCyL. Por último, cabe destacar la versatilidad de la formación, que se pone de manifiesto en la participación de *ensembles* y agrupaciones de cámara en los ciclos de programación propia.

ESSSTTTAAOOOORQQQUEESSSTT
FOOONNIIICCCAAASSSIINNNNFFO
FFOOONNIIICCCSSSIINNNNFFOOO

CASTILLA Y LEÓN

WWW.OSCYL.COM

WWW.CENTROCULTURALMIGUELDELIBES.COM

WWW.FACEBOOK.COM/CENTROCULTURALMIGUELDELIBES

WWW.FACEBOOK.COM/ORQUESTASINFONICADECASTILLAYLEON

WWW.TWITTER.COM/CCMDCYL

WWW.TWITTER.COM/OSCYL_

Consejo Indio de Relaciones Culturales

सत्यमेव जयते
Embaiada de la India

कासाइंदिया casa dela India

CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES

Junta de Castilla y León