

MUSICA QUE NI IMAGINAS * MUSICA QUE NI IMAGINAS

FIAS 2024

MUSICA QUE NI IMAGINAS

Festival Internacional de Arte Sacro

Del 15 de febrero al 19 de marzo

MUSICA QUE NI IMAGINAS * MUSICA QUE NI IMAGINAS

MUSICA QUE NI IMAGINAS * MUSICA QUE NI IMAGINAS

AMORANTE · ÁNGELES, VÍCTOR, GLORIA Y JAVIER · ARTE MINIMA ·
AUX PIEDS DU ROY · CANTORÍA · CLARA PEYA · CONCERTO 1700 Y
ANA VIEIRA LEITE · CORO DE VOCES GRAVES DE MADRID Y CORO
DE JÓVENES DE MADRID · DA TEMPERA VELHA · DANIELA PES ·
DUENDE MADRID · EL GRAN TEATRO DEL MUNDO · EL LEÓN DE ORO ·
ELISABETH HETHERINGTON Y PÉRGAMO ENSEMBLE · JIAYU JIN &
LA SPAGNA · LA VIOLONDRINA · MATT ELLIOTT · NACHO CASTELLANOS &
GATO MURR · NEREYDAS Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID ·
NUMEN ENSEMBLE · OFFICIUM ENSEMBLE · ORKESTER NORD ·
PABLO MARTÍN CAMINERO TRÍO Y DAVID CARPIO · PEPE VIYUELA Y
SARA ÁGUEDA · REFREE · ROCÍO MÁRQUEZ & BRONQUIO ·
SCARAMUCCIA · SEBASTIÁN CRUZ · THE LOW FLYING PANIC ATTACK ·
TIENTO NUOVO Y CARLOS MENA · VICENTE NAVARRO

Escanea y consulta las actividades
que tendrán lugar en varios espacios de la región
www.madrid.org/fias
Cultura Comunidad de Madrid #FIAS2024

Medios colaboradores

radio 3 EL CULTURAL **mondo** sonoro

Comunidad
de Madrid

MÚSICA QUE NI IMAGINAS

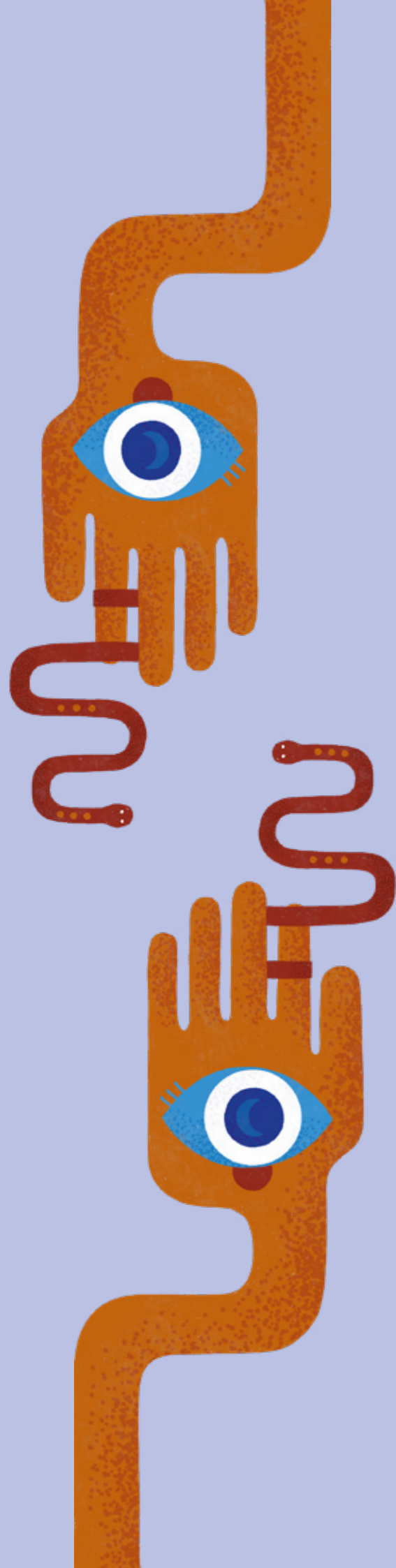
El FIAS, Festival Internacional de Arte Sacro, que se celebra en la Comunidad de Madrid durante cerca de cinco semanas del 15 de febrero al 19 de marzo, sigue indagando y descubriendo tesoros en el inmenso océano del legado musical de los siglos XVI al XVIII y provocando asociaciones insólitas y creativas de las músicas actuales en una atrevida y exitosa fórmula sin parangón en España.

Con ello, demostramos que hoy es posible innovar, atraer a un público inesperado. Un público que puede descubrir en una basílica una misa olvidada durante siglos para, más tarde y en el mismo festival, hallar ecos de esa tradición musical en un concierto de vanguardia celebrado en uno de los emblemáticos escenarios de los Teatros del Canal.

Todo ello responde a una forma de pasión cultural por expandir los límites de las estructuras de programación de los festivales, el medio en que el paciente y callado trabajo de los creadores musicales se manifiesta después de meses o años de investigación, hallazgos y ensayos. Por ello, el FIAS es uno de los festivales por excelencia de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, departamento que me honro en dirigir, además de una cita ineludible para todos aquellos amantes de la música, curiosos de las experiencias insólitas, como bien reza el lema de este festival: "música que ni imaginas".

El FIAS viene a resaltar una idea ampliada de lo sacro, puesto que una parte esencial de su programación tiene que ver con la música religiosa europea de siglos pasados. Pero, dentro de esa idea expandida de la sacralidad, el festival aborda también los experimentos del presente, las incursiones en esa misma tradición en juego con otros caladeros musicales (lo popular o el folclore) de la actualidad o del pasado siglo. En unas y otras concepciones encontramos, y el FIAS lo favorece, un rigor, un respeto y una calidad de ejecución realizados en una buena proporción por jóvenes intérpretes, y a la vez maduros, que aseguran de esta manera la continuidad necesaria en la difusión del patrimonio cultural y, por ende, del propio festival.

Mariano de Paco Serrano
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte

Pepe Mompeán

Director artístico FIAS 2024

FIAS 2024

Organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, la 34ª edición del FIAS, que tendrá lugar entre el 15 de febrero y el 19 de marzo, presentará a lo largo de casi cinco semanas una programación de **36 conciertos**, con **31 estrenos** y **6 encargos del festival**. De estos 31 estrenos, 9 corresponden a estrenos absolutos, 7 a estrenos en España, 10 en la Comunidad de Madrid y 5 conciertos incluyen estrenos en tiempos modernos con especial atención a la recuperación de patrimonio musical español.

Como ya es habitual en este festival, además de apostar por ofrecer a nuestros públicos una programación inédita y atractiva llena de estrenos que disfrutar, sigue destacando también el trabajo por presentar cada año nuevos nombres. Un festival es la mejor oportunidad para descubrir artistas, músicas e interpretaciones diferentes, y en los últimos años casi hemos adquirido ya esa responsabilidad con nuestras fieles audiencias para seguir alimentando su curiosidad.

En cuanto a esta presencia de nuevos nombres, destacar de nuevo que de los 40 nombres que integran el cartel de esta edición del FIAS, **24 artistas o grupos aparecen por primera vez en el festival**, más de la mitad de su programación, un dato significativo que vuelve a subrayar ese continuo trabajo de renovación del festival a la hora de configurar su propuesta de conciertos en cada nueva edición.

Respecto a la presencia internacional, esta edición cuenta con 11 conciertos con artistas o formaciones procedentes de 9 países diferentes: Alemania, Argentina, Canadá, China, Francia, Italia, Noruega, Portugal y Reino Unido.

Podemos afirmar sin ninguna duda que no hay otro festival en España como el FIAS. El personal camino que ha recorrido desde su edición de 2016 con un planteamiento conceptual único y su renovada propuesta de programación en cada edición lo ha convertido en una anomalía en su campo, en un festival con auténtica voz propia, muy alejado de otras fórmulas miméticas que pueblan el amplio y cada vez más monótono panorama de los ciclos musicales en España.

Un festival como tesis estética, con una concepción simbólica y antropológica en torno a la música, la belleza y esa esfera de la sacralidad que tratamos de explorar y ampliar cada año construyendo una programación que responda a un relato con una gran carga de significado. Un festival, al fin y al cabo, con una sólida metodología y unos criterios y objetivos muy claros que se traducen en esa particular programación que se ha ido presentando desde su edición de 2016.

MÚSICA QUE NI IMAGINAR

Ya lo decíamos antes, sumadas a un trabajo responsable, apostamos por la imaginación y la curiosidad como perfectas herramientas cargadas de futuro para los festivales, no lo entendemos de otra manera.

Agradecemos de nuevo la colaboración de Patrimonio Nacional en la organización de cinco conciertos de esta edición, tres en la capilla del Palacio Real y dos en la iglesia del Real Monasterio de la Encarnación. Del mismo modo, agradecemos la especial colaboración de la basílica pontificia de San Miguel, una de las sedes principales para nuestra programación clásica, con nueve conciertos este año, y de las iglesias de Santa Bárbara y San Marcos, sumándose este año también la parroquia del Santísimo Sacramento. Y como es ya habitual en los últimos años, la programación de músicas actuales tendrá lugar en las tres salas de los Teatros del Canal.

En cuanto a su presencia en la región madrileña, el FIAS llevará este año su programación a seis escenarios de otros tantos municipios además de la capital: el Real Coliseo de Carlos III en San Lorenzo de El Escorial, el MIRA Teatro en Pozuelo de Alarcón, el Teatro Jaime Salom en Parla, el monasterio de Santa María de El Paular en Rascafría, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Galapagar y el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte de La Cabrera.

En cuanto a la programación de este año, el concierto de inauguración se ha encargado a la formación **El Gran Teatro del Mundo**, dirigida por Julio Caballero, tras el extraordinario concierto que dieron en la pasada edición. Especializados en la música barroca francesa y reconocidos por la crítica como uno de los mejores ensambles emergentes, las interpretaciones de este grupo nos trasladan a la música de la corte de Luis XIV con un tratamiento intensamente realista de las emociones expresadas en la música, acercando el discurso religioso a los sentimientos humanos. Abrirán este FIAS 2024 con un espléndido programa monográfico sobre Charpentier, un compositor que sigue siendo todavía un tesoro por descubrir en España y cuya teatralidad, inherente al gusto español desde hace siglos, no dejará indiferente a nuestros públicos. Un concierto que cuenta además con la colaboración del Institut Français de Madrid.

Contamos en esta edición con dos propuestas procedentes de Portugal, **Arte Minima** y **Officium Ensemble**, que están trabajando desde hace tiempo en la recuperación del extraordinario patrimonio musical luso de los siglos XVI y XVII, su particular Siglo de Oro. A pesar de la importancia histórica de los compositores de esta etapa y la calidad de sus obras, hoy en día son prácticamente desconocidas y rara vez se pueden escuchar en conciertos o grabaciones. En ambas propuestas contamos con la colaboración del Ministerio de Cultura portugués.

En el caso de **Arte Minima**, dirigida por Pedro Sousa, se presentan por primera vez en el FIAS, con un programa de obras religiosas compuestas por dos fantásticos compositores del siglo XVI, apenas conocidos y programados en España: Francisco de Santa María, que aunque nació en Ciudad Rodrigo desarrolló toda su actividad musical en Portugal, principalmente en Coimbra, y Vicente Lusitano, el mayor compositor portugués de su época y posiblemente de todos los tiempos.

Officium Ensemble, dirigido por Pedro Texeira, regresa al FIAS tras el magnífico concierto que dio en la edición de 2019, con un programa protagonizado por tres espléndidos compositores lusos, Duarte Lobo, Manuel Cardoso y Estêvão de Brito, que reflejan bien ese periodo de unión peninsular entre 1580 y 1640 en el que fue intensa la producción musical, así como los intercambios culturales y la circulación de música y músicos entre ambos países y también en el Nuevo Mundo.

De Portugal llega también la soprano **Ana Vieira Leite**, consolidada ya como una de las cantantes jóvenes más destacadas en el campo de la música barroca, junto a **Concerto 1700**, dirigido por Daniel Pinteño, con un programa que no suele ser ofrecido a formaciones españolas, las bellísimas y místicas *Arias alemanas* de Händel. Con la calidad habitual de este grupo, será una fantástica oportunidad para que una formación española nos pueda hacer disfrutar de su interpretación de esta obra maestra habitual en el circuito internacional.

En esta edición tendremos también el regreso al festival del grupo **Cantoría**, dirigido por Jorge Losana, otro de esos proyectos españoles nacidos en los últimos años que no ha parado de cosechar premios y reconocimientos desde su fundación en 2016. Especializado en la interpretación de polifonía vocal del Renacimiento ibérico, en esta ocasión se presentan con un reto ante una obra magna, el *Oficio de tinieblas* de Tomás Luis de Victoria.

Regresa al FIAS **El León de Oro**, dirigido por Marco Antonio García de Paz, uno de los principales proyectos españoles especializados en el repertorio polifónico hispano, con un programa en el que presentarán su última grabación dedicada a los maestros flamencos en la corte de Felipe II, gran mecenas de la música que sumó a la Capilla Flamenca de Borgoña de su padre, la Capilla Coral de Castilla, creada por su abuela Isabel la Católica, y la capilla lusa de su madre, Isabel de Portugal, fusionándolas en la Capilla Real española, con sede en el Real Alcázar de Madrid. Una música extraordinaria que no suele estar presente en las programaciones actuales y que tendremos la oportunidad de disfrutar en el mejor espacio posible, en la capilla del Palacio Real que sustituyó al antiguo alcázar.

Se estrenan este año en el festival varias formaciones, como la francoalemana **Aux Pieds du Roy**, dirigida por el flautista Michael Form, con un programa entre la especulación y la reconstrucción de varias obras de Bach. El contratenor **Nacho Castellanos** junto al proyecto **Gato Murr** de Ismael Campanero y David Palanca darán su primer concierto en el FIAS con una selección de himnos religiosos y odas de Henry Purcell.

También se presenta por primera vez en el FIAS el ensemble argentino **Da Tempera Velha**, con el laudista Ariel Abramovich y los cantantes Florencia Menconi, Jonatan Alvarado y Breno Quinderé. Estrenan su disco publicado en septiembre de 2023, en el que viajan a la época fundacional de la polifonía en castellano, un homenaje a la tradición poético-musical ibérica de la Baja Edad Media que destaca algunas de sus obras más representativas contenidas en diversos cancioneros como el de Palacio, El Escorial y Elvas.

Primera vez en el festival también para la formación madrileña **La Spagna**, dirigida por Alejandro Marías, que en esta especial ocasión se presentan junto a la soprano china **Jiayu Jin**, quien acaba de ganar el prestigioso concurso internacional de canto barroco Cavalli-Monteverdi de Cremona. Su concierto sobre el compositor italiano Giacomo Carissimi, considerado uno de los padres de la cantata y del oratorio, y de quien en 2024 se cumplirán 350 años de su muerte, desarrolla un programa narrativo sobre el tema del sufrimiento de las mujeres con obras de otros compositores como Barbara Strozzi, Luigi Rossi y Bellerofonte Castaldi.

El proyecto **La Violondrina** de la violagambista María Saturno junto a la mezzo soprano Victoria Cassano se estrena también en el FIAS para presentar su primer disco grabado en 2023 con la interesantísima recuperación de obras de Sebastián Raval, compositor murciano de finales del siglo XVI que desarrolló una exitosa carrera profesional en Italia, pero que ha sido apenas conocido y valorado en España.

Por primera vez también tendremos en el festival a la formación noruega **Orkester Nord**, dirigida por Martin Wåhlberg, con un interesantísimo programa monográfico sobre el compositor bohemio Augustin Pflieger, uno de los maestros barrocos más fascinantes del norte de Europa del siglo XVII. Una ocasión para descubrir y disfrutar de una fantástica música inédita en los programas de conciertos en España, representando un periodo de especial belleza entre Schütz y Buxtehude.

Especial será la presencia del actor **Pepe Viyuela** junto a la arpista **Sara Águeda** en un espectáculo que selecciona algunos de los *Milagros de Nuestra Señora* de Gonzalo de Berceo, primer poeta conocido en lengua castellana, una bellísima inmersión en el alma del siglo XIII que nos hará reflexionar sobre el espíritu y la condición humana en el siglo XXI, con la poesía y la música como única balsa en medio del naufragio.

Regresan al FIAS tras su fantástico concierto del pasado año la soprano canadiense **Elisabeth Hetherington** junto al **Pérgamo Ensemble** de Eva del Campo y Guillermo Turina, con un programa centrado en compositores vinculados al *Ospedale della Pietá* de Venecia entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII, como Johann Rosenmüller, Antonio Vivaldi, Anna Bon y Francesco Gasparini, de quien se recupera su *Regina Coeli* en este concierto.

También repite el coro **Numen Ensemble**, dirigido por Jerónimo Marín, continuando su labor de recuperación de obras sacras de Manuel García, compositor sevillano del primer tercio del siglo XIX. En colaboración con el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, el FIAS estrena en Madrid su *Misa nº1*.

Regresa al FIAS el grupo **Scaramuccia**, dirigido por Javier Lupiáñez, con su último espléndido disco, en el que redescubre Venecia con obras y compositores olvidados, pero que en los albores del siglo XVIII marcaron un antes y un después en el devenir musical europeo, como es el caso de Reali, Gentili o Aldrovandini. En este concierto además recupera y estrena dos sonatas olvidadas, una de Tomasso Albinoni y otra de Antonio Vivaldi.

Y vuelve **Tiento Nuovo**, dirigido por Ignacio Prego, junto al contratenor **Carlos Mena**, con un programa que recorre la bellísima música que se compuso en la Europa central durante el siglo XVII como casi única esperanza de una vida mejor ante las terribles guerras y pandemias que arrasaron a su paso medio continente.

El festival se cerrará este año con el estreno absoluto de la obra *Lamento por los recuerdos perdidos* del joven compositor Raúl Torrico, pieza coral que rinde homenaje a todas las personas que conviven con la enfermedad de Alzheimer. Un especial concierto en el que se unirán más de cien voces al sumarse para esta ocasión el **Coro de Voces Graves de Madrid** y el **Coro de Jóvenes de Madrid** dirigidos por Juan Pablo de Juan.

En cuanto a la programación de músicas actuales, el FIAS sigue profundizando este año con sus propuestas de conciertos en ese fructífero diálogo entre el pasado y el presente, entre lo popular y la vanguardia, en una fértil y cada vez más interesante y amplia línea de trabajo que ha estado siempre presente desde la profunda renovación que tuvo este festival en su edición de 2016.

En ese diálogo entre lo viejo y lo nuevo este año vuelve a estar muy presente en la programación del FIAS esa mirada renovadora del flamenco que ya intuía Lorca cuando hablaba de ese misterioso e inefable duende que rompe los estilos y que se apoya en el dolor humano que no tiene consuelo. Según el poeta, los grandes artistas, y les aseguramos que contamos con ellos en el FIAS, “saben que no es posible ninguna emoción sin la llegada del duende. Ellos engañan a la gente y pueden dar sensación de duende sin haberlo, como os engañan todos los días autores o pintores o modistas literarios sin duende; pero basta fijarse un poco, y no dejarse llevar por la indiferencia, para descubrir la trampa y hacerla huir con su burdo artificio”.

De este duende habla el nuevo proyecto de Jorge Pardo y Juan Habichuela que estrenarán en el FIAS, en el que se han unido a algunos de los mejores músicos del flamenco-jazz afincados en Madrid. Este colectivo nace con el nombre de **Duende Madrid** y con la vocación de ser un laboratorio de sonidos que narre ese viaje del alma que el flamenco hizo desde su cuna andaluza hasta la capital madrileña para desarrollarse en el encuentro con otras músicas e influencias.

En ese terreno híbrido entre el flamenco y el jazz también se encuentra el estreno del nuevo disco de **Pablo Martín Caminero Trío** junto al cante del jerezano **David Carpio**, un trabajo deslumbrante en el que explora la convivencia musical entre un trío de jazz y un cantaor, como unos pueden acompañar al cante de forma natural y como el cantaor puede desenvolverse en un lenguaje menos familiar.

El cantaor onubense **Sebastián Cruz** estrenará su proyecto *Zarabanda*, en el que colabora también el guitarrista Raúl Cantizano, una aproximación a esas músicas populares del siglo XVII y XVIII, de esos cantes de ida y vuelta entre África, Europa y América al flamenco del siglo XXI, la música popular como resultado de una continua polinización cultural. Pedro G. Romero ha dicho de Sebastián Cruz que es uno de los mejores ejemplos de ese flamenco actual sin complejos, desprendido de paternalismos, independiente y que suena con una sensibilidad extrema.

Y en esta lectura radical del flamenco actual no podían faltar en el festival dos recientes propuestas que han brillado con luz propia en los últimos meses y que están llamadas a marcar un hito en la historia musical de nuestro país. La primera se trata de **Rocío Márquez & Bronquio** con su aclamado proyecto discográfico *Tercer cielo*, un trabajo absolutamente visionario e inclasificable que los ha llevado a explorar territorios desconocidos para ampliar las nuevas cartografías del flamenco del siglo XXI.

Y regresan **Ángeles, Víctor, Gloria y Javier** al festival que hace dos años vio nacer el proyecto que ahora presentan tras ser editado en disco con el nombre de *Tengo tres estrellas y veinte cruces*. Estamos muy felices de acoger de nuevo el especial encargo que el FIAS les hizo en 2022 con motivo del Centenario del Concurso de Cante Jondo de Granada y de la conferencia lorquiana *El cante jondo. Primitivo cante andaluz*. Ese enorme reto de aproximarse al flamenco desde la psicodelia, el jazz y la electrónica en manos de Ángeles Toledano, Víctor Cabezuelo, Gloria Maurel y Javier Martín Balsa se ha traducido en uno de los mejores discos de 2023 y en todo un acontecimiento musical.

Y es que lo viejo y lo nuevo habitan cómodamente este singular festival, en esa conexión entre el pasado y el presente que vertebra toda su programación, entre la tradición y la experimentación más actual se encuentran también las propuestas inclasificables de Refree, Clara Peya, Daniela Pes, Vicente Navarro, Amorante y Matt Elliott.

La figura del compositor, intérprete y productor barcelonés **Refree** es esencial a la hora de entender nuestro panorama musical reciente. De sus manos han salido algunos de los mejores trabajos publicados en España en los últimos 15 años. Estrena en el festival su fantástico nuevo disco, una investigación que camina entre los límites de la música clásica, la tradición popular y la vanguardia experimental para, en sus propias palabras, “explorar la pérdida, el vacío que separa lo que hemos sido de lo que somos”.

La pianista y compositora **Clara Peya**, otra de esas nuevas artistas trascendentes y ajenas a las etiquetas, nos presentará su último trabajo, que gira en torno a la violencia y la muerte simbólica que lleva implícita el concepto de perfección. Canciones intensas y magnéticas con sutiles y elegantes pasajes electrónicos en otro de los mejores discos del pasado año.

Con la colaboración del Istituto Italiano di Madrid, la italiana **Daniela Pes** presenta en el FIAS su excelente ópera prima, en la que fusiona música popular sarda, vanguardia e investigación con un talento envidiable y unas ideas muy claras y visionarias, entregando uno de los discos más interesantes de 2023, como así ha reconocido la crítica con numerosos premios y reconocimientos.

El cantante y compositor manchego **Vicente Navarro** estrena en el festival una especial puesta en escena de su último disco publicado en 2023, con el que actualiza el legado de la tradición popular que formó su imaginario musical con la exquisita sensibilidad de su voz y su singular manera de reinterpretar ese mundo pasado.

Amorante, proyecto del músico vasco Iban Urizar, es otra de las joyas ocultas del panorama musical español. Presenta en el festival su último trabajo, un singular viaje musical basado en las raíces de la música tradicional fusionada con elementos electrónicos y futuristas. Otra vez tenemos aquí la mezcla musical entre lo viejo y lo nuevo, de aquello que nunca se ha ido y que mañana seguirá presente como perfecta narrativa para entender este festival.

De esas mismas fuentes del folk del siglo XXI bebe el británico **Matt Elliott**, un músico imprescindible a pesar de no tener el reconocimiento que debería en nuestro país. Por eso mismo, el festival le ha pedido un especial encargo, recuperar su trabajo *Drinking songs* 20 años después de su grabación, un imprescindible disco oscuro e hipnótico que sigue hoy todavía estremeciendo con sus canciones catárticas y atemporales.

Y, por último, el FIAS contará con el estreno del nuevo disco de **The Low Flying Panic Attack**, el dúo de música electrónica formado por Javier Martín y Marta Brandariz, que sigue investigando en una constante búsqueda de nuevas fronteras sonoras y que presentarán una espectacular puesta en escena basada en videos generativos.

En todos nuestros escenarios resaltará el carácter creativo y visionario de un festival que se reinventa en cada edición con el fin de ofrecer una programación sumamente atractiva que siga seduciendo a ese público transversal e intergeneracional que el FIAS ha ido conquistando en los últimos años.

No queremos terminar estas palabras de presentación sin recordar con especial cariño al periodista y crítico musical Eduardo Torrico, a quien nos gustaría dedicar esta edición del FIAS, un festival por el que tenía un especial aprecio. Todavía recordamos con tristeza su presencia en uno de los conciertos del pasado año, disfrutando como siempre de la música y apoyando particularmente a los grupos españoles de música antigua, en una de sus últimas apariciones en público antes de caer gravemente enfermo. Este festival y el sector de la música en España tienen con él una deuda infinita.

Esperamos que Eduardo, allá donde se encuentre, y ustedes sigan disfrutando mucho de este FIAS 2024.

Pepe Mompeán
Director artístico FIAS 2024

*El cartel de este año ha sido realizado por la diseñadora madrileña **Marta Velázquez**.

MÚSICA QUE NI IMAGINAS

PROGRAMACIÓN POR ESPACIOS

MADRID

BASÍLICA DE SAN MIGUEL

C/ San Justo, 4. Madrid

Entrada libre hasta completar aforo

J15 de febrero | 19:30h

EL GRAN TEATRO DEL MUNDO

Marc-Antoine Charpentier:

Emoción y dramatismo en el Siglo de Oro francés

V16 de febrero | 19:30h

CONCERTO 1700 Y ANA VIEIRA LEITE

Deus est Omnia: Las arias alemanas de Händel

S17 de febrero | 19:30h

CANTORÍA

Oficio de Tinieblas

L19 de febrero | 19:30h

JIAYU JIN & LA SPAGNA

Lamenti di Donna

X21 de febrero | 19:30h

DA TEMPERA VELHA

El Cancionero de Palacio a la deriva

V23 de febrero | 19:30h

ARTE MINIMA

En busca de la música olvidada

L26 de febrero | 19:30h

OFFICIUM ENSEMBLE

España, Portugal y el Nuevo Mundo:

Música de la Monarquía Hispánica

X28 de febrero | 19:30h

AUX PIEDS DU ROY

Especulación sobre J. S. Bach

L11 de marzo | 19:30h

NEREYDAS Y CORO

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Requiem de Jommelli

CAPILLA DEL PALACIO REAL DE MADRID

Patrimonio Nacional C/ Bailén, s/n. Madrid

Venta de entradas: www.patrimonionacional.es

D25 de febrero | 19:00h

EL LEÓN DE ORO

Los maestros flamencos en la corte española

D3 de marzo | 19:00h

NUMEN ENSEMBLE

Manuel García "sagrado": Misa nº 1

D17 de marzo | 19:00h

TIENTO NUOVO Y CARLOS MENA

Lamento

CENTRO CULTURAL PACO RABAL

C/ Felipe de Diego, 11. Madrid

Venta de entradas: www.comunidad.madrid

D3 de marzo | 19:00h

PEPE VIYUELA Y SARA ÁGUEDA (España)

Los milagros de Nuestra Señora. Gonzalo de Berceo

IGLESIA DE SANTA BÁRBARA

C/ Gral. Castaños, 2. Madrid

Entrada libre hasta completar aforo

V15 de marzo | 20:30h

ORKESTER NORD (Noruega)

A. Pflieger: Oratorio VIDA Y PASIÓN DE CRISTO

IGLESIA DE SAN MARCOS

C/ de San Leonardo, 10. Madrid

Entrada libre hasta completar aforo

L4 de marzo | 20:30h

SCARAMUCCIA (España)

Venezia riscoperta

IGLESIA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

C/ del Alcalde Sainz de Baranda, 3. Madrid

Entrada libre hasta completar aforo

M19 de marzo | 20:30h

CORO DE VOCES GRAVES DE MADRID Y CORO DE JÓVENES DE MADRID (España)

Lamento por los recuerdos perdidos

REAL MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN

Pl. de la Encarnación, 1. Madrid

Entrada libre hasta completar aforo

D18 de febrero | 19:00h

LA VIOLONDRINA

Qual Fenice

D10 de marzo | 19:00h

ELISABETH HETHERINGTON Y PÉRGAMO ENSEMBLE

La Pietá dell'Ospedale

TEATROS DEL CANAL

C/ Cea Bermúdez, 1. Madrid

Venta de entradas: en taquilla

u online en www.teatros canal.com

SALA ROJA

M12 de marzo | 20:30h

DUENDE MADRID

Duende Madrid, el viaje del alma

X13 de marzo | 20:30h

ROCÍO MÁRQUEZ & BRONQUIO

Tercer cielo

S16 de marzo | 20:30h

ÁNGELES, VÍCTOR, GLORIA Y JAVIER

Tengo tres estrellas y veinte cruces

SALA VERDE

M27 de febrero | 20:00h

VICENTE NAVARRO

Las manos: La paloma y el zarzal

J29 de febrero | 20:00h

SEBASTIÁN CRUZ

Zarabanda

V1 de marzo | 20:00h

MATT ELLIOTT

Drinking Songs 20 Aniversario

S2 de marzo | 20:00h

THE LOW FLYING PANIC ATTACK

Far From Being Gone

SALA NEGRA

M5 de marzo | 20:30h

CLARA PEYA

Corsé

X6 de marzo | 20:30h

DANIELA PES

Spira

J7 de marzo | 20:30h

REFREE

El tiempo entre

V8 de marzo | 19:00h

PABLO MARTÍN CAMINERO TRÍO Y DAVID CARPIO

Florilegio

S9 de marzo | 19:00h

AMORANTE

Harri Herri Har

MUNICIPIOS COMUNIDAD DE MADRID

RASCAFRÍA
IGLESIA DEL MONASTERIO
DE SANTA MARÍA DE EL PAULAR
Ctra. M-604 Km. 27.5. Rascafría
Entrada gratuita hasta completar aforo

D10 de marzo | 13:30h
NACHO CASTELLANOS & GATO MURR
The Purcell Tongue - Himnos y Odas de Henry Purcell

GALAPAGAR
IGLESIA Nª Sª DE LA ASUNCIÓN
Pl. de la Iglesia, S/N. Galapagar
Entrada libre hasta completar aforo

V1 de marzo | 20:00h
PEPE VIYUELA Y SARA ÁGUEDA
Los milagros de Nuestra Señora.
Gonzalo de Berceo

PARLA
TEATRO JAIME SALOM
C/ San Antón, 46. Parla
Venta de entradas: www.giglon.com

S17 de febrero | 20:00h
ROCÍO MÁRQUEZ & BRONQUIO
Tercer cielo

POZUELO DE ALARCÓN
MIRA TEATRO
Cam. de las Huertas, 42
Venta de entradas: cultura.pozuelodealarcon.org

S9 de marzo | 19:30h
ROCÍO MÁRQUEZ & BRONQUIO
Tercer cielo

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
REAL COLISEO DE CARLOS III
C/ Floridablanca, 20. Madrid
Venta de entradas: www.comunidad.madrid

D10 de marzo | 19:00h
PEPE VIYUELA Y SARA ÁGUEDA
Los milagros de Nuestra Señora.
Gonzalo de Berceo

LA CABRERA
CENTRO COMARCAL
DE HUMANIDADES SIERRA NORTE
C/ Avenida de La Cabrera, 96. Lugar
Venta de entradas: www.comunidad.madrid

V16 de febrero | 20:00h
PEPE VIYUELA Y SARA ÁGUEDA
Los milagros de Nuestra Señora.
Gonzalo de Berceo

MÚSICA QUE NOS IMAGINAMOS

PROGRAMACIÓN POR DÍAS

EL GRAN TEATRO DEL MUNDO

Marc-Antoine Charpentier:
Emoción y dramatismo
en el Siglo de Oro francés

España / Francia

Madrid
Basílica de San Miguel
J15 de febrero | 19:30h

ENCARGO DEL FIAS
CONCIERTO DE INAUGURACIÓN

Duración: 75 minutos

INTÉRPRETES

Cyril Auvity | Tenor
Gabriel Belkheiri | Tenor
Lisandro Abadie | Barítono

Yoko Kawakubo | Violín
Alice Julien-Lafferrière | Violín
Miriam Jorde | Oboe
Pablo Sosa | Traverso
Claudius Kamp | Fagot
Bruno Hurtado | Viola da gamba
Asako Ueda | Tiorba
Halldór Bjarki Arnarson | Órgano
Julio Caballero | Clave y dirección

PROGRAMA

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

- *Litanies de la vierge* H.84
- *David et Jonathas*, tragedia bíblica H.490 (selección)
- *Magnificat* H.73
- *Luctus de morte Augustissime Mariae Theresiae Reginae Galliae* H.331

NOTAS AL PROGRAMA

En El Gran Teatro del Mundo llevamos ocupándonos desde nuestra fundación de estudiar en profundidad diversos ámbitos de la música del reinado del Rey Sol. Desdoblado otra cara del complejo poliedro que constituye esta época, nos centramos esta vez en la liturgia y las llamadas “tragedias bíblicas”, que son un particular nexo de unión entre la ópera francesa y el oratorio, que hasta entonces era un género puramente italiano.

Hoy día, podríamos imaginar que, ya en el Barroco, las oraciones latinas, desgastadas por su continuada repetición durante siglos, podrían haberse convertido en simples mantras desprovistos de su significado original que eran repetidos de forma rutinaria. Por el contrario, los servicios religiosos en la época de Luis XIV -en particular aquellos dirigidos a las clases altas- eran, en sí mismos, espectáculos en los que cada palabra, cada gesto, cada emoción que los antiguos versos latinos encierran era expresada con todos los recursos de los que disponía un compositor de la talla de Charpentier.

Podríamos decir que el estilo único de este compositor se caracteriza por el tratamiento intensamente realista de las emociones expresadas en la música, acercando el discurso religioso a los sentimientos humanos. Charpentier consigue conciliar la monumentalidad del barroco francés con una expresión profundamente emotiva.

El programa se abre con la *Letanía de la Virgen* H.84. En esta solemne obra, cada verso de la oración tiene su propio carácter acorde al significado del texto, que principalmente enumera cualidades atribuidas a la Virgen María.

Después de la selección de *David et Jonathas*, tiene su lugar el *Magnificat*, que tiene como texto las palabras que, según el evangelio de San Lucas, la Virgen pronunció. El *Magnificat* está escrito íntegramente sobre un bajo de lamento de tan solo cuatro notas que se repite más de 80 veces y que en el Barroco es empleado en momentos de especial exaltación emotiva. A su vez, su estructura nos recuerda a una danza -la *passacaille*- cuya característica fuerza es empleada para retratar la intensidad de este pasaje del evangelio.

SOBRE LA FORMACIÓN

La concepción artística de El Gran Teatro del Mundo parte de la convicción de que una interpretación sincera y coherente con la estética de la época es capaz de mover las emociones universales que encierra el repertorio barroco, y por lo tanto, llegar con fuerza al público de hoy.

La agrupación, bajo la dirección de Julio Caballero Pérez, se especializa en el barroco francés, aunque sus programas comprenden repertorios desde el siglo XVII alemán hasta el repertorio clásico. Desde su fundación en 2016, han tocado en numerosos festivales y salas como el Oude Muziek Utrecht, Urbino Musica Antica, el Riga Early Music Festival, el Festival d'Ambronay, el Festtage Alte Musik Basel, el Centro Botín de Santander, el Palacio de Bellas Artes de Bruselas (Bozar), el Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid y el Festival Llums d'Antiga de Barcelona.

Concluyendo el programa, la monumental lamentación por la muerte de María Teresa de Austria, mujer de Luis XIV. Lejos del frío luto de estado que podríamos esperar, Charpentier convierte en esta obra maestra el dolor por la muerte de la reina española en algo realmente trascendente y trágico.

Estas tres obras que acabo de citar, tienen como objeto mujeres: el *Magnificat* pone en boca de los tres cantantes las palabras de la Virgen como las recoge el evangelio según San Lucas, la letanía de la Virgen es una alabanza y súplica a ésta, y la música para los funerales de la reina María Teresa, “amor de Francia, orgullo y honor de España”, citando el texto, honran la muerte de la soberana. Sin embargo, el oratorio *David et Jonathas* retrata el amor entre estos dos personajes del Antiguo Testamento y las dificultades que encuentran cuando el rey Saúl, el padre de Jonathas, es convencido de que David quiere traicionarlo y usurpar el trono. El argumento, la intensidad del amor entre los dos personajes y la forma y recursos musicales nos recuerdan inmediatamente a una ópera barroca francesa.

Sin embargo, a diferencia de las tragedias de Lully, Charpentier se adentra más profundamente en la psicología de los personajes, creando personalidades complejas que la música consigue desdoblarse y transmitir al oyente con gran dramatismo.

En definitiva, estamos ante una música que, sin tener nada que envidiar a obras de compositores mucho más populares en nuestro país, sigue siendo un tesoro a la espera de ser descubierto en España y cuya teatralidad, inherente al gusto español desde hace siglos, no dejará indiferente al público.

Julio Caballero, director artístico del Ensemble

El Gran Teatro del Mundo ha sido beneficiario del proyecto europeo Emerging European Ensembles (EEEmerging), el cual promueve y desarrolla agrupaciones de música antigua de alto nivel en la Unión Europea en el marco del programa Creative Europe. Así mismo, ha ganado el Cambridge Early Music Prize en el Concurso Internacional de Música Antigua de York, fue seleccionado como ensamble prometedor para la Young Artists Presentation (YAP) de 2017 en Amberes (Bélgica) y ha sido galardonado con el Premio a la mejor interpretación de una obra española en el Concurso Internacional de Música de Cámara Antón García Abril en la edición de 2017.

Entre la recepción muy positiva de su discografía por parte de la crítica cabe destacar el Diapason d'Or que recibió su primer CD *Die Lullisten* y el Choc de la revista *Classica* que ha recibido recientemente su segundo álbum, *La vida es sueño*.

CONCERTO 1700 Y ANA VIEIRA LEITE

Deus est Omnia: Las arias alemanas de Händel

España / Portugal

Madrid
Basílica de San Miguel
V16 de febrero | 19:30h

Duración: 70-75 minutos

INTÉRPRETES

Ana Vieira Leite | Soprano
Daniel Pinteño | Violín y dirección
Antonio Campillo | Traverso barroco
Ester Domingo | Violonchelo
Alfonso Sebastián | Clave y órgano
Pablo Zapico | Tiorba

PROGRAMA

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Sobre el bien o el Uno (Plotino)

- Adagio de la Sonata HWV 397 No. 2 Op. 5
- Künft'ger Zeiten eitler Kummer HWV 202
- Allegro HWV 408
- Das zitternde Glänzen HWV 203

El fuego generador (Heráclito)

- Andante de la Sonata HWV 396 No. 1 Op. 5
- Flammende Rose, Zierde der Erden 210
- Adagio de la Sonata HWV 374
- Singe, Seele, Gott zum Preise HWV 206

Deus sive Natura (Baruch Spinoza)

- Larghetto de la Sonata HWV 389 No. 4 Op. 2
- Süße Stille, sanfte Quelle HWV 205
- Largo de la Sonata HWV 370
- In den angenehmen Büschen HWV 209

El alma del mundo (Giordano Bruno)

- Andante de la Sonata HWV 388 No. 3 Op. 2
- Die ihr aus dunklen Grüften HWV 208
- Süßer Blumen Ambräflocken HWV 204
- Meine Seele hört im Sehen HWV 207

©ELVIRA MEGÍAS

NOTAS AL PROGRAMA

Compuestas entre 1724-1726, las conocidas como Arias alemanas suponen una de las maravillas musicales más destacables del músico de Hälle. Basadas en textos profanos de Bartold Heinrich Brockes, plantean una temática panteísta de adoración a la naturaleza y a la belleza divina presente en la misma de una manera exquisita.

Pese a que las corrientes panteístas tienen sus orígenes en la cultura hindú y griega pronto fueron adoptadas por las diferentes corrientes filosóficas ligadas a las principales religiones monoteístas por personajes como Averroes, Ibn Gabirol o Nicolás de Cusa. Las dos corrientes fundamentales panteístas, la trascendente que defiende que Dios está presente en todo el universo y la immanente que postula a Dios como el Universo en sí mismo, tuvieron una importancia superlativa en el pensamiento de los siglos XVII y XVIII. Una muestra de ello son los poemas creados por Brockes y a los que Händel pone música.

Escritas para soprano, instrumento melódico y bajo continuo, muestran desde la más absoluta intimidad la presencia de lo divino en todo lo que nos rodea. La privilegiada voz de Ana Vieira Leite, una de las jóvenes sopranos más demandadas de la escena barroca europea, junto a Concerto 1700, ofrecen una visión pura y cristalina de esta obra clave de la música del siglo XVIII.

No se conoce el destino de estas composiciones recuperadas en el siglo XX del olvido, si bien lo más probable es que fueran destinadas para un ámbito privado, quizá como un gesto de añoranza del propio Händel hacia la tierra que le vio nacer 40 años atrás.

Durante cada una de las arias escritas en forma de Aria da Capo se desarrolla un diálogo entre la voz y el instrumento melódico que reafirma un perfecto equilibrio del que camina entre lo humano y lo divino.

SOBRE LA FORMACIÓN

ANA VIEIRA LEITE, soprano

Su debut en el papel principal de Partenope de Händel con Les Arts Florissants en 2021 marcó el comienzo de una extraordinaria carrera para Ana Vieira Leite. Desde entonces se ha consolidado como una de las cantantes jóvenes más destacadas en el campo de la música barroca y ha actuado en el Grand Théâtre de Genève, la Opéra Comique y la Opéra Bastille de París, el Festival de Lucerna, el Festival de Ludwigsburg, el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la Opéra Royal de Versailles y la Philharmonie de París.

Ana Vieira Leite es laureada de la academia "X Jardin des Voix" de Les Arts Florissants y cantó el papel principal de Partenope de Händel en la gira por Europa del conjunto, bajo la batuta de William Christie, en la temporada 2021/22 y en el Festival de Lanaudière, Canadá, en julio de 2023. Otros proyectos con Les Arts Florissants han incluido los papeles de Belinda en Dido y Eneas, Eurídice en Orphée et Eurydice de Gluck y Aminta en Aminta e Fillide de Händel.

Ha trabajado con varios conjuntos como Les Arts Florissants (William Christie/Paul Agnew), Cappella Mediterranea (Leonardo García Alarcon), Música Temprana (Adrian Van Der Spoel), Holland Baroque, Le Concert d'Hostel Dieu (Franck-Emmanuel Comte), Les Argonautes (Jonas Descotte), Divino Sospiro (Massimo Mazzeo), Músicos do Tejo (Marcos Magalhães), Ensemble Bonne Corde (Diana Vinagre), Pulcinella (Ophélie Gaillard), Concerto 1700 (Daniel Pinteño), Los Elementos (Alberto Miguelez Rouco), La Spagna (Alejandro Marías), Il Fervore (Jesús Ruiz), Cappella Neapolitana (Antonio Florio) y La Grande Chapelle (Albert Recasens).

En 2018 ganó el primer premio del Concurso Internacional Cidade de Almada y, en 2017, el primer premio del Prémio Helena Sá e Costa. En 2020 obtuvo el primer premio del Concours International de Chant Baroque de Frouville (Francia) y en 2021 el segundo premio del Prémio Jovens Musicos y el primer premio del Concurso da Fundação Rotária Portuguesa (Portugal).

Ana Vieira Leite tiene el placer de contar con el apoyo de la Fundación Gulbenkian (Portugal), la Fondation Mosetti (Suiza) y la Fundación GDA (Portugal).

DANIEL PINTEÑO, violín y dirección

Considerado por la crítica como una de las figuras emergentes con más proyección dentro del panorama historicista español, nació en Málaga, comenzó sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música de Murcia de la mano de Emilio Fenoy y los finalizó con posterioridad con Juan Luis Gallego en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Es el director artístico y fundador de la agrupación historicista Concerto 1700.

Durante sus años de formación, asistió activamente a clases magistrales con solistas internacionales como Nicolás Chumachenco, Alexei Bruni, Mikhail Kopelman, Alberto Lysy e Ida Bieler, entre otros. Más tarde, se trasladó a Alemania donde prosiguió sus estudios de perfeccionamiento con el profesor de la Hochschule für Musik Karlsruhe, Nachum Erlich.

Desde el año 2010, orientó su labor musical a la interpretación del repertorio comprendido entre los albores de la música para violín del siglo XVII hasta el lenguaje romántico de mediados del XIX con criterios históricos. Para ello, recibió clases de profesores como Enrico Onofri, Anton Steck, Hiro Kurosaki, Catherine Manson, Enrico Gatti, Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, Margaret Faultless, Jaap ter Linden, etcétera. Complementariamente, cursó Musicología en la Universidad de La Rioja y la Universidad Complutense de Madrid.

Estudió violín barroco en el Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse (Francia) con el violinista suizo Gilles Colliard y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid bajo la tutela de Hiro Kurosaki.

Su pasión por la recuperación del patrimonio musical español del siglo XVIII le ha valido el reconocimiento de la crítica internacional. En el año 2019 obtuvo una beca Leonardo para investigadores y creadores culturales que otorga la Fundación BBVA, con la que realizó un proyecto de recuperación y grabación del álbum Antonio de Literes (1673-1747): Sacred cantatas for alto. En 2023 recibió el Premio a la Producción Artística otorgado por el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación La Caixa.

Daniel Pinteño toca con un violín italiano anónimo de principios del siglo XVIII

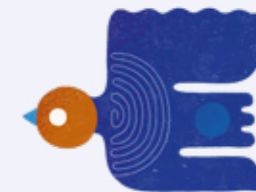
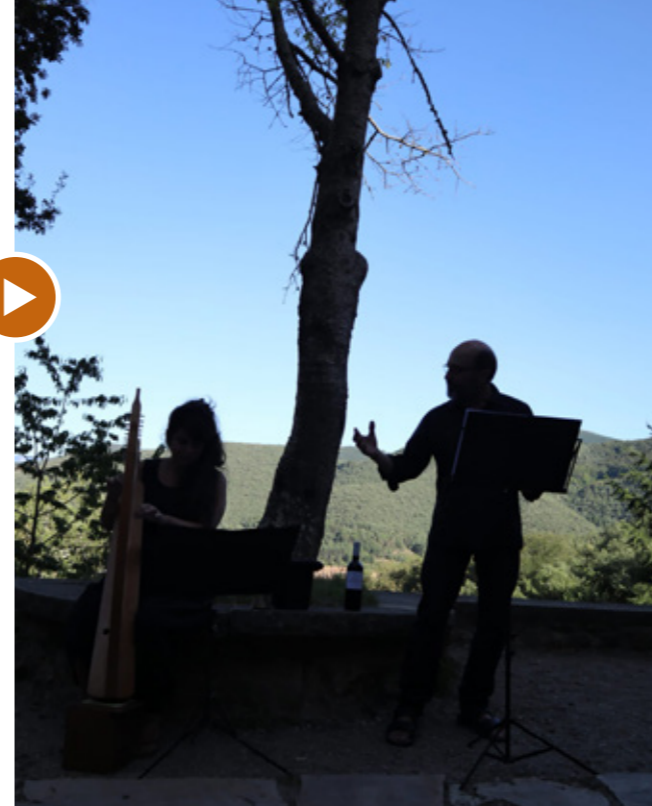
CONCERTO 1700

Fundado en 2015 por Daniel Pinteño, Concerto 1700 ha aspirado desde su inicio a la recuperación y difusión del patrimonio musical hispano de los siglos XVII y XVIII. Utiliza instrumentos de época originales, así como un riguroso estudio musicológico de la práctica interpretativa de la época. No obstante, el interés de sus interpretaciones no radica en la mera recreación del pasado, si no en su voluntad de generar una experiencia que resulte estimulante para el público actual.

Ha conseguido posicionarse como una de las formaciones más relevantes del panorama historicista español, actuando en algunos de los festivales y salas de mayor prestigio, como el Universo Barroco del CNDM en el Auditorio Nacional de España, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el Festival Internacional de Santander y la Quincena Musical de San Sebastián.

Extendiendo su compromiso con la divulgación del repertorio barroco hispano, en 2018 funda su propio sello discográfico, 1700 Classics. Todas sus publicaciones han cosechado un gran éxito de crítica, recibiendo la calificación de Disco Excepcional de Scherzo y Disco classique de le jour de France Musique, así como nominaciones a los ICMA Awards.

En la temporada 22/23 fue grupo residente del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) con una gira de conciertos que contó con actuaciones en muchas ciudades de España y también en el extranjero. Desde 2022 desarrollan también una intensa actividad musical como grupo residente en la Fundación Fernando de Castro de Madrid.

PEPE VIYUELA Y SARA ÁGUEDA

Los milagros de Nuestra Señora. Gonzalo de Berceo

España

La Cabrera
Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte
V16 de febrero | 20:00h

Galapagar
Iglesia de Nª Sª de la Asunción
V1 de marzo | 20:00h

Madrid
Centro Cultural Paco Rabal
D3 de marzo | 19:00h

San Lorenzo de El Escorial
Real Coliseo Carlos III
D10 de marzo | 19:00h

ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Duración: 60 minutos

INTÉRPRETES

Pepe Viyuela | Actor
Sara Águeda | Arpa medieval

PROGRAMA

Los Milagros de Nuestra Señora, Gonzalo de Berceo (c.1196-c.1264)
– Introducción a los Milagros de Gonzalo de Berceo
– La boda y la Virgen
– El monje Borracho
– El milagro de Teófilo, o de cómo el mismo vendió su alma al diablo y después fue convertido y salvo.

Música:

- Francisco Guerrero (1528-1599)
Prado verde florido
- Libre Vermell de Montserrat (siglo XIII-XIV)
Stella splendente in monte
- Anónimo
Quant ay lo mon consirat
- Cantigas de Santa María (siglo XIII)
Sancta Maria, Strela do día
A madre do que de terra
Muito faz grand'erro, et en torto jaz
Como podem per das culpas
Miragres fremosos

NOTAS AL PROGRAMA

Gonzalo de Berceo, primer poeta conocido en lengua castellana, vuelve a escena después de ocho siglos. Uno de los mayores exponentes del Mester de Clerecía se presenta de nuevo con una selección de sus *Milagros de Nuestra Señora*, en la que apreciamos que la condición humana apenas se ha movido del sitio; que seguimos necesitando pensar que no todo está perdido; que en las peores circunstancias podemos seguir confiando; que la poesía y la música son una balsa en medio del naufragio; y que, en definitiva, a través ambas y de la belleza que desprenden sigue siendo posible la esperanza.

La música hace de unión y guía para hacer volar a La Gloriosa de una hazaña a otra, las apariciones de la virgen bien merecen una estela de sonidos para reforzar la magia de sus actuaciones. No hay en el siglo XIII, en la península ibérica, música que recoja mejor las bondades y bienhaceres de nuestra heroína, como las famosas Cantigas de Santa María, escritas en la corte de Alfonso X "El Sabio".

Una inmersión en el alma del siglo XIII que nos hace reflexionar sobre el espíritu del XXI.

El gran milagro de Berceo es seguir vivo ocho siglos después de su muerte.

PEPE VIYUELA

Actor, payaso, licenciado en Filosofía y Arte Dramático. Ha desarrollado su carrera fundamentalmente en el teatro, participando en funciones como *La fundación*; *El retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte*, *Rinoceronte*, *El alcalde de Zalamea*, *El burlador de Sevilla*, *Miles Gloriosus*, *Las ranas*, *Metamorfosis*, *Esperando a Godot* y *Tartufo*.

Como payaso lleva trabajando más de 35 años. Es miembro de la ONG Payasos sin Fronteras, con la que ha viajado a numerosos lugares en conflicto (Kosovo, Palestina, Irak, campamentos saharauis).

También ha trabajado en cine y televisión, y es autor de seis libros de poemas, uno de ellos galardonado con el Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro.

Ha recibido también un premio Ondas y un Max por su trabajo como actor.

SARA ÁGUEDA

Inicia sus estudios en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid. En 2005 comienza su andadura en la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) como músico de escena, durante ocho temporadas, realizando numerosas giras nacionales e internacionales.

Tras descubrir el arpa de dos órdenes con Nuria Llopis, el gusto por la música antigua le lleva a la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) para completar su formación con la arpista Mara Galassi.

Toca habitualmente en los festivales más importantes del mundo, frecuentando espacios como el Konzerthaus de Viena, la Philharmonie de París y Berlín, el Auditorio Nacional de Música, el Teatro Real de Madrid y la Ópera Royal de Versailles, entre muchos otros. Aparte de su carrera como solista, colabora con numerosos grupos dedicados a la interpretación histórica como Música Ficta, La Capilla Jerónimo de Carrión, Música Alchemica, La Ritirata, La Grande Chapelle, Vandalia, Opera Omnia, la Freiburger Barockorchester, la Capella de Ministrers, la Capella Sanctae Crucis, Le Poème Harmonique...

Ha participado en numerosas producciones teatrales y lecturas dramatizadas como intérprete, compositora y diseñadora de espacios sonoros.

Con más de cuarenta discos a sus espaldas en sellos como Glossa, Alpha, Harmonia Mundi, Panclassics, Warner, Dux... *Un viaje a Nápoles*, *El teatro del arpa*, *Stravaganza* e *Im-posibles* (con la agrupación Tañer) son sus proyectos discográficos a solo.

©JOAN CASTRO

©ESTUDIO OKRE

CANTORÍA

Oficio de Tinieblas

España

Madrid
Basilica de San Miguel
S17 de febrero | 19:30h

Duración: 60 minutos

INTÉRPRETES

Inés Alonso | Soprano
Rita Morais | Soprano
Lior Leibovici | Alto
Vincent Chomienne | Alto
Jorge Losana | Tenor
Martí Doñate | Tenor
Víctor Cruz | Bajo
Lluís Arratia | Bajo
Joan Seguí | Órgano

PROGRAMA

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Oficio de Tinieblas del Viernes Santo

FERIA VI. IN PARASCEVE - AD MATUTINUM

Invocación: Domine labia mea aperies

PRIMER NOCTURNO

Antífona: Astiterunt reges
Lección I: De Lamentatione Jeremiae Prophetae. Heth.
Cogitabit Dominus
Responsorio I: Omnes amici mei
Lección II: Lamed. Matribus suis dixerunt
Responsorio II: Velum templi
Lección III: Aleph. Ego vir videns paupertate
Responsorio III: Vinea mea electa

SEGUNDO NOCTURNO

Antífona: Vim faciebant
Responsorio IV: Tamquam ad latronem
Responsorio V: Tenebrae factae sunt
Responsorio VI: Animam meam

TERCER NOCTURNO

Antífona: Ab insurgentibus in me
Cántico: Locuti sunt adversum me lingua dolosa
Responsorio VII: Tradiderunt me
Antífona: Longe fecisti
Responsorio VIII: Jesum tadir impius
Antífona: Captabunt in animam justí
Responsorio IX: Caligaverunt oculi mei

ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ

Antífona: Ecce lignum crucis
Motete: Vere languores
Improperio: Popule meus

NOTAS AL PROGRAMA

El oficio de tinieblas era la ceremonia litúrgica por excelencia de la Semana Santa e iluminaba la oscuridad de las iglesias durante el Miércoles, Jueves y Viernes Santo para prepararse interior y exteriormente para la memoria de la muerte de Jesucristo. A lo largo del rezo, se utilizaba un tenebrario formado por 15 velas que representaba a los 11 apóstoles, las tres marías y al propio Jesucristo, que servía como única iluminación del templo.

Conforme avanzaba la noche, los cirios se iban apagando uno tras otro, para quedar el templo prácticamente a oscuras tras el canto de los salmos. Al final, solamente quedaba encendido el cirio principal, que recordaba la muerte del Redentor y que era ocultado en la sacristía para recordar la oscuridad que cubrió la tierra tras su muerte, según las Sagradas Escrituras.

El oficio de tinieblas del Viernes Santo presentaba todas las características de las exequias: salmos, antífonas y responsorios fúnebres y de lamentación. Fue eliminado por el Concilio Vaticano II y ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo de la historia. La música compuesta para esta liturgia por Tomás Luis de Victoria es una de las grandes representaciones de la polifonía renacentista española.

Cantoría recupera este rito y lo trae a nuestros días gracias al trabajo con el Padre Jordi-Agustí Piqué, decano-presidente del Pontificio Instituto de Liturgia de Roma y la iniciativa del Festival Espurnes Baroques. A lo largo del concierto, conforme se interpretan los motetes y el canto llano, se irán apagando los cirios hasta terminar con un público envuelto en la polifonía de T.L. Victoria y, prácticamente, a oscuras.

SOBRE LA FORMACIÓN

CANTORÍA

Cantoría es un cuarteto vocal joven especializado en la interpretación de polifonía vocal del Renacimiento ibérico. La frescura, la juventud y la proximidad se han convertido en rasgos distintivos de las interpretaciones de esta agrupación, que comienza a construir una notable carrera nacional e internacional.

Nacido en la Escuela Superior de Música de Cataluña-ESMUC (Barcelona), Cantoría toma forma en el ECOS Festival Internacional de Música Antigua de Sierra Espuña (Murcia) durante el verano de 2016. Fueron seleccionados en EEEmerging+ (2018), un programa europeo de cooperación para el fomento de ensembles emergentes, donde ganaron el Audience Prize del Festival de Ambronay y fueron elegidos para continuar en el proyecto durante tres años más (2018-2021). También han enriquecido su experiencia participando en las residencias artísticas de International Young Artists Presentation de Amberes (2017) la Cité de la Voix de Vézelay (2018), la Ghislierimúsica de Pavía (2019), el Händel-Festspiele de Göttingen (2019), el National Forum of Music de Wrocław (2020) o el Nacional Center of Early Music de York (2021), así como en proyectos como MusaE (2018 y 2019), el circuito FestClásica (2019), las Joventuts Musicals de Catalunya (2020), que les ha llevado a actuar en L'Auditori de Barcelona, el Festival des Castell de Peralada o el Festival de Torroella de Montgri. Sus actuaciones en festivales como el Oude Muziek Utrecht, el MA Brugge, el AMUZ de Amberes, el A Cappella Festival de Leipzig, el Vía Aeterna del Mont Saint-Michael y el Monteverdi Festival de Cremona suponen una línea de continuidad respecto a sus presentaciones anteriores en otras destacadas instituciones como el Museo del Prado de Madrid, la Biblioteca Nacional de España y la Biblioteca de Cataluña.

Cantoría colabora con instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Murcia, la Escola Superior de Música de Catalunya y la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona para la divulgación y recuperación del repertorio polifónico ibérico.

En 2022 publicaron su primer CD en el Centro Cultural de Ambronay (Francia), donde son ensemble emergente desde 2019. Dedicado a las Ensaladas de Mateo Flecha, cosechó premios de la crítica tan importantes como el sello Diapason Découverte, el Melómano de Oro o el Preis del Schallplattenkritik.

Cantoría ha intervenido en programas especiales para la BBC, France Musique, Deutschlandfunk, Swr3, Radio Clásica, Catalunya Música o Nederlandse Publieke Omroep 2. Para 2024 planean la grabación de su segundo disco, así como su primera gira por los Estados Unidos.

Actualmente, Cantoría cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de Murcia (ICA).

ROCÍO MÁRQUEZ & BRONQUIO

Tercer cielo

España

Parla*

Teatro Jaime Salom
S17 de febrero | 20:00h

Pozuelo de Alarcón*
MIRA Teatro
S9 de marzo | 19:30h

Madrid
Teatro del Canal – Sala Roja
X13 de marzo | 20:30h

Duración: 90 minutos

*

INTÉRPRETES

Rocío Márquez | Voces, cuerpos
Bronquio | Programación, sintetizador

Movimiento escénico y coreográfico: Antonio Ruz
Vestuario y espacio escénico: Roberto Martínez
Diseño de iluminación: Benito Jiménez
Espacio sonoro: Javi Mora
Concepto y dirección artística: Emilio Rodríguez Cascajosa y Juan Diego Martín Cabeza
Letras: Carmen Camacho, Rocío Márquez, Macky Chuca, Luis García Montero, Antonio Manuel, Livia Marín, Santiago Gonzalo, San Agustín, Federico García Lorca, Miguel de Unamuno, Antonio Mairena
Concepción de polifonías: Carmen Morales
Músicos en estudio: 41V1L (voz), Los Mellis de Huelva (palmas y coros), Antonio Serrato (contrabajo), Xoan Sánchez (percusiones), Escolanía Jardín Menesteo con la dirección de Lupe Matarranz Gutiérrez (coros), Lorena Álvarez (guitarra), Daniel Escortell (bajo), Antonia Pantoja y Rocío Valencia (coros), Vicente Parrilla (flauta), Íñigo Bregel (sintetizadores)
Ingeniero de sonido: Jordi Gil
Mixing: Álex Ferrer
Fotografías: Lhaura Raín
Ayudante fotografía: Carmela Alonso
Dirección de producción: Ernesto Novales

Tercer Cielo es una producción de Delirioyromero Producciones SL

PROGRAMA

- *Paraíso. Cuántos cuerpos por venir* (Canción milonga)
- *Exprimelimonos* (Bulerías)
- *Niña de Sangre* (Verdiales)
- *Agua* (Tangos)
- *La Piel #1* (Seguiriya)
- *Un ala rota* (Garrotín)
- *Droga cara* (Aguilando)
- *Empezaron los cuarenta - Remix* (Rondeña)
- *De Mí* (Rumba)
- *La Piel #2* (Seguiriya)
- *Prefiero la muerte* (Canción por soleá)
- *Grande* (Debla)
- *Mercancía* (Pregón)
- *Mmmmm* (Bulerías)
- *La Piel #3* (Seguiriya)
- *El corte más limpio*
- *La Marca* (Canción toná)

NOTAS AL PROGRAMA

Tercer cielo es el proyecto -discográfico y escénico- de la cantaora flamenca Rocío Márquez y el productor de música urbana y electrónica Bronquio. Un paraíso en el umbral donde los artistas se han permitido explorar desde sus respectivos *backgrounds* musicales en un viaje que va de lo conocido a lo desconocido, de la tradición a la creación. El resultado es un lenguaje propio que trasciende compartimentos estancos de los géneros musicales para seguir ensanchando el flamenco del siglo XXI.

Con el apoyo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía e INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música). Agradecimiento residencia "In Progress" - Flamenco Festival, Ayuntamiento de Torrox y Fundación Concienciarte.

SOBRE LA FORMACIÓN

ROCÍO MÁRQUEZ

Rocío Márquez (Huelva, 1985) es una de las figuras fundamentales de la música flamenca del siglo XXI. A la hora de posicionarse como cantaora, toma el testigo de grandes renovadores del género. En sus tres décadas de carrera artística, aúna rigor investigador, vocación creadora y excelencia interpretativa. El resultado, una rotunda contribución a que el flamenco esté hoy situado en la vanguardia de la música actual.

Márquez pone su excelencia vocal al servicio de una inquietud artística que la lleva a atravesar los cánones flamencos sin dogmas ni apegos. La tradición jonda supone para ella un estímulo, un soporte desde el que desplegar el vuelo. Explora, así, con melodías, instrumentación, arreglos, letras y la propia corporalidad flamenca. Estamos ante una discografía que supone un viaje al centro de sí misma, un proceso de legitimación de lo propio, un alegato de juego y permiso: *Aquí y ahora*, 2009; *Claridad*, 2012; *El Niño*, 2014; *Firmamento*, 2017; *Diálogo de viejos y nuevos sonos* (con Fhami Alqhai), 2018; *Visto en El Jueves*, 2019; *Omnia vincit*

amor (con Enrike Solinís), 2020; *Tercer cielo* (con Bronquio), 2022; *Flamencos: Falla, Albéniz, Granados*, 2022 (con Rosa Torres Pardo). En estos álbumes encontramos, además, otro de los fundamentos musicales de Rocío Márquez, el poner el flamenco en diálogo abierto y disposición de encuentro a través de alianzas con artistas pertenecientes a diversos estilos musicales. Hay incursiones en la música barroca, la música clásica, el folclore español y latinoamericano, la música urbana y electrónica, el jazz, la canción de autor, el pop, el rock y la música contemporánea. Todo ello, tejiendo colaboraciones con artistas de la talla de Jorge Drexler, Christina Rosenvinge y Kiko Veneno.

Esta carrera cuenta importantes hitos, como ser la primera mujer en obtener los cuatro premios específicos, además de la Lámpara Minera, en el Festival de Cante de Las Minas de La Unión (2008), algo solo logrado hasta ese entonces por Miguel Poveda. Además, es la primera artista española en conseguir el premio francés Les Victorias du Jazz (2020), y la primera vez que este galardón reconoce a un disco de flamenco -Visto en El Jueves- en la categoría de Músicas del Mundo. También es la primera mujer en recibir la Medalla de Oro de la Petenera (2019). Su último disco, *Tercer cielo*, obtiene el reconocimiento de Mejor Disco del Año 2022, según la PAM (Periodistas Asociados de Música). Además, la crítica especializada lo sitúa como disco fundamental en la evolución del flamenco, comparándolo con el Omega de Enrique Morente y La leyenda del tiempo de Camarón.

En estos años, Rocío Márquez lleva su cante desde las peñas flamencas hasta los grandes templos de la música. El Teatro Real, el Palau de la Música de Barcelona, el Primavera Sound y la Philharmonie de París son solo algunos ejemplos. Actúa en más de 30 países de Europa, África, Medio Oriente, Asia y América. Más allá del disco y el directo, participa en el mundo del cine con canciones originales para *Teresa de Paula Ortiz* (2023), *El Cover de Secun de la Rosa* (2021), *Pico Reja, la verdad que la tierra esconde* de Remedios Málvarez y Arturo Andújar, por el que recibe el Premio Carmen a Mejor Canción Original (2021), *Adiós de Paco Cabezas* (2019) y *Entre dos aguas* de Isaki Lacuesta (2018).

Además de su faceta artística, Rocío Márquez es doctora cum laude por la Universidad de Sevilla con su tesis sobre Técnica vocal en el flamenco y conferenciante sobre la voz flamenca en numerosas universidades.

BRONQUIO

El creador jerezano Santiago Gonzalo AKA Bronquio es un joven músico de tradición punk y una de las sensaciones de la escena electrónica española. Bronquio cuenta con tres epés distribuidos por Altafonte Spain, el último de ellos (*Vol. 3*) con la colaboración de Nita (Fuel Fandango) y Cris Lizarraga (Belako). Tras fichar como colaborador en *Hoy empieza todo* de Radio 3 (RNE), afronta en 2021 la banda sonora de la nueva película del sevillano Santi Amodeo, *Las gentiles*. Como productor, ha llevado a buen puerto el elepé más reciente de Kiko Veneno, *Sombrero roto*, aclamado por la crítica. También ha producido singles a artistas mainstream como Natalia Lacunza y Anaju. En 2020 fue elegido para Artistas En Ruta (AIE) así como para el Catálogo AECID de artes escénicas y música comisionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación a través de Excenario.

LA VIOLONDRINA

Qual Fenice

España

Madrid
Real Monasterio de la Encarnación
D18 de febrero | 19:00h

ESTRENO ABSOLUTO
ESTRENO EN TIEMPOS MODERNOS

Duración: 60 minutos

INTÉRPRETES

María Barajas | Viola da gamba bajo
Victoria Cassano | Mezzo soprano
Jorge López-Escribano | Órgano
Sara Ruiz | Viola da gamba bajo
María Saturno | Violas da gamba soprano y tenor, dirección
Xurxo Varela | Viola da gamba tenor

PROGRAMA

**Sebastián Raval (Murcia [región]
ca. 1550 – Palermo, 1604)**

PRIMERA PARTE

Qual fenice morendo

Sebastián Raval “Il Primo Libro di Canzonette”
(Venecia, 1593)

Ricercar del sexto tono

Sebastián Raval “Il Primo Libro di Ricercari”
(Palermo, 1596)

S’el fuoco me lontan

Sebastián Raval (impreso de 1593)

Gagliarda del Principe di Venosa

Carlo Gesualdo “Manuscrito I-Nc, MS 55”
Napoli, 1629)

SEGUNDA PARTE

Valor, heroico son

Sebastián Raval (impreso de 1593)

Ricercar del Nono Tuono

Sebastián Raval (impreso de 1593)

Tocatta de durezze et ligature

Giovanni Maria Trabaci “Ricercate”
(Napoli, 1629)

Ricercar del terzo tono

Sebastián Raval (impreso de 1596)

TERCERA PARTE

Chiari zaffir son gl’occhi

Sebastián Raval (impreso de 1593)

Ricercar del primo tono, trasportato in quattro fughe d’accordio

Sebastián Raval (impreso de 1596)

Al primo vostro sguardo

Luca Marenzio “Il Primo Libro delle Villanelle”
(Venecia, 1584)

Ricercar del secondo tono trasportato in quattro fughe d’accordio

Sebastián Raval (impreso de 1596)

CUARTE PARTE

De Stelle nelle chiove

Sebastián Raval (impreso de 1593)

Ricercar del decimo tuono

Sebastián Raval (impreso de 1593)

Godi turba mortal

Emilio de Cavalieri “Intermedii et Concerti”
(Venecia, 1591)

Viderunt te aque Deus per organum

Sebastián Raval (impreso de 1596)

NOTAS AL PROGRAMA

QUAL FENICE

Sebastián Raval, referentes y sucesores

Este concierto con obras de Sebastián Raval y otros autores de su círculo estético viene a llenar un espacio en el conocimiento de un compositor al que la fama póstuma le ha sido esquiva. Varios factores se han confabulado en su contra: el perfil poco habitual de Raval, el desenlace de su “duelo musical” con el compositor Achille Falcone y una carrera musical desarrollada por completo en Italia.

La apasionante trayectoria de Raval se aleja de la de un maestro de capilla al uso. De origen noble, nació en fecha desconocida en la región de Murcia (o, según los documentos de la época, en la diócesis de Cartagena). Con los Tercios de Flandes llegó a luchar en el Sitio de Maastricht (1579). Malherido, regresó a Italia donde profesó como fraile y ejerció como músico. Su estancia en Roma (1592-95), al servicio del cardenal Ascanio Colonna, le permitió frecuentar los círculos de la vanguardia musical. Cabe reseñar su asociación con el cardenal Montalto, cuya corte sirvió de nexa entre las vanguardias musicales napolitana y florentina. Así, tuvo oportunidad de relacionarse con la virtuosa Vittoria Archilei y con compositores como Emilio de Cavalieri, Luca Marenzio y Carlo Gesualdo. Finalizó su carrera como maestro de capilla de la Cappella Palatina de Palermo (1595-1604). Aunque abundan los perfiles de nobles-músicos en el siglo XVI, la presunción de cierto amateurismo los ha marginalizado en la narrativa general.

El “duelo musical” con el siciliano Achille Falcone quedó interrumpido por la muerte repentina de este último en 1600. Su doliente padre publicó una crónica en la que criticaba acerbamente a Raval. Desde un punto de vista historiográfico la crónica no hizo mella en su reputación de forma inmediata. Solo a partir de la influyente publicación de Giuseppe Baini, *Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina* (1828), se consolidó la imagen de un músico con una personalidad arrogante y con escaso talento. Esta ha sido la visión mayoritaria en la historiografía italiana; por el contrario, en la española se ha tendido a ignorar al compositor (seguramente por la falta de vinculación con su país de origen).

Las canzonette de esta presentación despejan cualquier duda sobre el talento de Raval. Fueron publicadas en *Il primo libro di canzonette a quattro voci* (Venecia, 1593), dedicado a la familia Colonna. La canzonetta es un género ligero, con textos anónimos de inspiración petrarquiana y vena madrigalesca. Las de Raval abundan en la temática amorosa.

El libro de *ricercari* de Raval no puede ser considerado, en absoluto, como uno más entre los muchos impresos italianos dedicados a esta forma de composición durante los siglos XVI y XVII. No sólo es el único libro de *ricercari* compuesto por un músico español. Su contenido revela un raro ingenio y un espíritu inquieto e innovativo que no debería pasar desapercibido.

El propio Raval explica en su prólogo que *Il primo libro* de 1596 recoge *ricercari* compuestos en tres momentos diferentes de su carrera. Los primeros fueron escritos antes de 1592, mientras estaba al servicio del duque de Urbino. Otros nueve, los más breves, que denomina *principii di ricercar*, fueron compuestos en Roma en los años 1592-94, para el cardenal Ascanio Colonna. Finalmente, incluye cuatro *ricercari in quattro fughe d'accordo*, compuestos para el conde de Cammerata en 1594-95. Éstos constituyen una verdadera novedad en el panorama compositivo de finales del siglo XVI.

La presencia del sujeto aumentado, en forma de *cantus firmus*, vendría a convertirse en un elemento arquetípico en los *ricercari* de Raval, pues está presente en prácticamente todos los publicados en 1596. Pero donde Raval se muestra más audaz es en sus *ricercari in quattro fughe d'accordo*. En estas piezas son cuatro los sujetos que aparecen combinados, entrando cada una de las voces con un sujeto diferente ya desde el principio. En el transcurso del *ricercar*, los cuatro sujetos van migrando de una voz a otra, en diferentes combinaciones, hasta que, al final, los cuatro sujetos aparecen *d'accordo*, esto es, superpuestos. Esta estructura final es, sin duda, el origen de la composición entera, a partir de la cual se extraen los cuatro sujetos expuestos al principio de forma independiente. Parece que el origen de esta forma de composición se encuentra en el propio Carlo Gesualdo y en los músicos de su entorno en Nápoles.

Pero, mientras no aparezcan otras evidencias, hay que considerar los impresos por Raval en 1596 como los más antiguos del género que han llegado hasta nosotros.

Hay otro elemento original introducido por Raval en sus *ricercari*: el sujeto de ritmo mutante. Raval somete a todos y cada uno de sus sujetos a una constante mutación rítmica. Cada sujeto, en cada una de sus entradas, mantiene su perfil melódico, pero se presenta con un diferente perfil rítmico cada vez.

Finalmente, según el título del impreso, se trata de *ricercari a quattro voci cantabili*, esto es, que se pueden cantar, pero se destinan, específicamente, *per liuti, cimbali et viole d'arco*. La denominación resulta única y supera en concreción la habitual designación *per ogni sorte d'istromenti* que aparece en otras fuentes, conectando, de algún modo, con la forma para *tecla, arpa y vihuela* de las fuentes hispánicas.

El *primo libro di ricercari* de Sebastián Raval es una de esas obras del pasado que ha llegado hasta nosotros por pura fortuna. Un sólo ejemplar de cada libro de partes se ha conservado a lo largo de los siglos en el archivo de la catedral de Valladolid. Gracias a ello, podemos disfrutar hoy de una música rara, por su artificio pero también por su delicadeza.

Esperanza Rodríguez y Andrés Cea Galán

SOBRE LA FORMACIÓN

La Violondrina

Ensamble musical creado en 2018 por la instrumentista María Saturno. De plantilla versátil, La Violondrina se dedica a la interpretación de repertorios desde el siglo XVI al XVIII, con especial empeño en retratar el ambiente y las historias de las piezas o en visitar obras y compositores desatendidos.

La palabra ‘violondrina’, invención del poeta chileno Vicente Huidobro, alude aquí a los instrumentos, al vuelo y al viaje de la música.

En el verano de 2023 la agrupación grabó su primer CD, que incluye obras de dos impresos (*Il primo libro di canzonette a quattro voci*, Venecia, 1593 y *Il primo libro di ricercari a quattro voci cantabili*, Palermo, 1596), ofreciendo así el primer monográfico de Sebastián Raval. Con el principio de variedad como norte la selección contiene piezas para consort alto (viola soprano, viola tenor y dos violas bajo) y bajo (dos violas tenor y dos violas bajo), un motete para órgano al cual se ha añadido la participación del conjunto de violas y la versión instrumental de una de las canzonette.

María Alejandra Saturno Pérez

Violonchelista y violagambista venezolana-italiana egresada del Instituto Universitario de Estudios Musicales, Caracas, Venezuela, ha participado en clases magistrales con los maestros Wieland Kuijken, Jordi Savall, Guido Balestracci, Bettina Hoffmann, Vittorio Ghielmi y Juan M. Quintana.

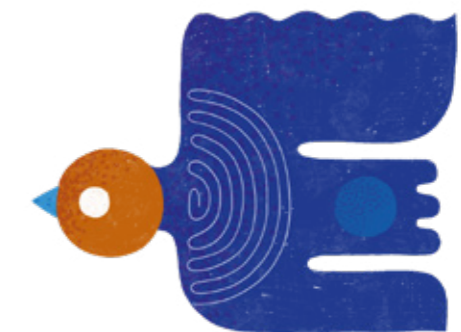
Entre 2009 y 2011 completa en Bremen, Alemania, un postgrado en interpretación, mención viola da gamba con Hille Perl y Joshua Cheatham. En España, donde reside desde 2011, obtiene el premio extraordinario de fin de estudios en el CSM de Vigo bajo la tutoría de Sara Ruiz y un sobresaliente en el Máster en música española e hispanoamericana de la Universidad Complutense de Madrid.

En Venezuela fue miembro de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la Camerata Renacentista de Caracas así como de varias importantes agrupaciones de cámara.

En Europa forma parte de diversos proyectos como músico de sesión para La Chimera Ensemble, Música Ficta, Nao d'Amores, Recóndita Armonía, Nereydas, Delirivm Música, La Grande Chapelle, Speculum, Orquesta Barroca de Sevilla y Les Inégales.

Recientemente ha creado La Violondrina, un ensemble de plantilla pequeña dedicado a la elaboración e interpretación de programas didáctico-conceptuales.

Actualmente es profesora de viola da gamba en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

JIAYU JIN & LA SPAGNA

Lamenti di Donna

China / España

Madrid
Basílica de San Miguel
L19 de febrero | 19:30h

ENCARGO DEL FIAS
350 AÑOS DE LA MUERTE
DE GIACOMO CARISSIMI

Duración: 90 minutos

INTÉRPRETES

Jiayu Jin | Soprano

La Spagna
Sara Águeda | Arpa doppia
Silvia De María | Lirone
Jorge López-Escribano | Clave y órgano
Alvaro Marías | Flauta dulce
Ramiro Morales | Archilaúd
Alejandro Marías | Viola da gamba y dirección

Clara Marías | Asesoramiento literario

PROGRAMA

Giacomo Carissimi (1605 - 1674)
Sonata en re menor para flauta dulce y bajo continuo
Adagio - Vivace - Adagio - Aria

Giacomo Carissimi
Deh, memoria

Luigi Rossi (1598 - 1653)
Passacaille

Barbara Strozzi (1619 - 1677)
L'Eracito Amoruso

Johann Caspar Kerll (1627 - 1693)
Passacaglia en re menor

Giacomo Carissimi
Lamento in morte di Maria Stuarda

Bartolomé de Selma y Salaverde
(c.1595 - post.1638)
Susanna passeggiata

Claudio Monteverdi (1567 - 1607)
Lamento di Arianna, SV 22
Lasciatemi morire

Bellerofonte Castaldi (c.1581 - 1649)
Arpeggiata al mio modo

Bellerofonte Castaldi
Lettera d'Heleazaria Heb. a Tito Vespasiano

NOTAS AL PROGRAMA

Este programa está concebido desde dos planos a los que nos gustaría otorgar la misma importancia, el musical y el literario. Del primero, la figura central es Giacomo Carissimi, de cuya muerte celebramos el 350º aniversario. Del segundo, una constante en el arte, la literatura, la música y –por desgracia– también la vida misma: el sufrimiento de las mujeres.

Seis mujeres con distintos roles y en situaciones diferentes (la enamorada anhelante, la amante traicionada, la reina condenada, la doncella acosada, la princesa abandonada y la madre caníbal) claman sus lamentos ante la melancolía, la traición, la injusticia, la lujuria, el abandono y el arrepentimiento.

En lo musical, estamos ante uno de los momentos más fascinantes de la historia, aquel en que la palabra toma el poder sobre la música para dotarla de la capacidad de emocionar. Los compositores se someten a los poetas y, con la ayuda de la retórica y bajo la influencia del Manierismo, ilustran el texto logrando que la música despierte en el oyente los mismos afectos que la palabra, incluso –y he aquí la magia– desprovista de ella.

Giacomo Carissimi ha pasado a la historia por ser uno de los padres de la cantata y del oratorio, dos de los géneros vocales más importantes del Barroco. Si este hecho ya sería suficiente para lograr una gran influencia entre los compositores de su época, su entrega a la docencia hizo que encontremos entre sus discípulos a algunos de los más célebres compositores del siglo XVII.

Ejerció como maestro de capilla en el Collegio Germanico e Hungarico de Roma, un seminario jesuita para jóvenes de habla alemana en el que ejerció como maestro de capilla desde 1629 hasta su muerte, cuyo primer antecesor fue Tomás Luis de Victoria. De personalidad noble y austera y con cierta inclinación a la melancolía, su reconocimiento era unánime. Llama poderosamente la atención el hecho de que nunca quisiera abandonar su puesto, pese a las repetidas invitaciones de trabajar en Bruselas para el archiduque Leopoldo Guillermo de Habsburgo o la acaso aún más tentadora oferta de suceder a Monteverdi al frente de la basílica de San Marcos de Venecia. Por si esto fuera poco, fueron muchos los alumnos privados a los que atendió, entre los que figuran nombres de la talla de Johann Caspar Kerll o Marc-Antoine Charpentier. Sí accedió, no obstante, a trabajar para otras personalidades, con la condición de no abandonar Roma. De hecho, probablemente debamos a su trabajo para la reina Cristina de Suecia la existencia de las dos cantatas incluidas en este programa.

Si bien Carissimi se esforzó notablemente por dejar su impronta en sus numerosos alumnos, lo cierto es que una parte importante su obra nos ha llegado a través de fuentes de dudosa credibilidad, fruto, en parte, de su fama, que hacía tentadora la proliferación de apócrifos. La cantata *Deh, memoria* procede de un manuscrito de la última década del siglo XVII con arias para soprano de diversos autores, conservada en la Biblioteca Vaticana, mientras que el *Lamento sulla morte de Maria Stuarda* está en la Biblioteca del Real Conservatorio de Bruselas, en un manuscrito con la indicación “Copié par M. Manuel Garcia pour moi au British Museum”. Hasta el momento no hemos sido capaces de recabar más datos, pero parece que se trata del gran cantante y compositor sevillano, si bien resulta sorprendente que el RISM no recoja como fuente anterior la mencionada partitura del Museo Británico. Con respecto a la sonata para flauta, esta inesperada página dentro del eminentemente vocal catálogo de Carissimi procede de un manuscrito con obras para flauta dulce de diversos autores copiadas por C. Babel en 1698.

Se nos antojaba imprescindible la presencia de Monteverdi en un programa protagonizado por Carissimi, ya que es inevitable fantasear con cuál habría sido el devenir de la música véneta si Carissimi hubiera aceptado el puesto de maestro de capilla tras la muerte del compositor del *Lamento d'Arianna*. De igual manera, se nos antoja adivinar cuánta influencia de su maestro en Roma puede haber en la inspirada pasacalle de Johann Kaspar Kerll.

Una obra singular dentro de este concierto es la disminución Susana Passeggiata del bajonista conquense Bartolomé de Selma y Salaverde. Compuesta sobre la canción *Susanne un jour* de Orlando di Lasso, describe con una precisión asombrosa no solo cada palabra del texto, sino todos y cada uno de los afectos que invaden a la protagonista, desde el rubor a la determinación pasando por la repugnancia, el miedo o la angustia. Esta “canción sin palabras” es un ejemplo brillante de cómo la música adquirió en la Italia del Seicento la capacidad de describir emociones. Hemos querido incluir este poema entre los textos “cantados” con la confianza de que el lector y oyente curioso sabrá reconocer cada verso en la interpretación de esta obra instrumental.

Como el de Selma, los nombres de Barbara Strozzi, Luigi Rossi y Bellerofonte Castaldi no guardan una relación directa, que sepamos, con Carissimi, pero hay motivos musicales y literarios de sobra para hacerlos convivir en este concierto que pretende una cosa por encima de todo: conmover.

Clara Marías

SOBRE LA FORMACIÓN

JIAYU JIN, soprano

Jin Jiayu se graduó en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán en 2021, obteniendo las máximas calificaciones y matrícula de honor. Especializada en canto barroco, ha cantado como solista en importantes festivales de música, incluyendo el Roma Festival Barocco, el Bremen Musikfest y el Napoli Musica Sacra Festival, y ha colaborado con renombradas orquestas como La Risonanza y Europa Galante. En 2023 obtuvo un doble reconocimiento, al ganar el Premio Especial y el Premio La Spagna en el concurso internacional de canto barroco Cavalli-Monteverdi Competition de Cremona.

ALEJANDRO MARÍAS, viola da gamba y dirección

Alejandro Marías (Madrid, 1984) es profesor de viola da gamba y violonchelo barroco en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, director artístico del conjunto La Spagna y miembro del Cuarteto Francisco de Goya.

Tras concluir su formación musical en la Haute École de Musique de Genève con Bruno Cocset y Guido Balestracci, ha actuado en una treintena de países y trabajado en orquestas como Les Musiciens du Louvre, la Helsinki Baroque Orchestra o la Insula Orchestra, y con directores como Philippe Herreweghe, Marc Minkowski, Ton Koopman, Bruno Weil, Sigiswald Kuijken, Hervé Niquet y Enrico Onofri.

Como solista, destacan sus grabaciones de las “3+1” sonatas para viola da gamba de J.S. Bach y la obra completa de Jacques Morel, que la revista Ritmo calificó de la siguiente manera: “La interpretación es francamente soberbia, hasta el punto de que a muchos, en una cata a ciegas, les vendría a la memoria el Jordi Savall de los gloriosos tiempos”.

Apasionado desde niño por compartir los conocimientos que iba adquiriendo, Alejandro Marías ha sido invitado a dar *masterclasses* en instituciones como la Sibelius Academy de Helsinki y el Conservatorio Giovan Battista Martini de Bolonia.

LA SPAGNA

El conjunto La Spagna, que toma su nombre de una de las melodías más célebres del Renacimiento, fue fundado por Alejandro Marías en el año 2009 al reunir a algunos de los mejores músicos historicistas de su generación. De formato muy flexible, posee una vertiente camerística y otra orquestal, con la que interpreta ópera y oratorio junto a solistas y directores invitados. Los estilos abordados por La Spagna van desde el Renacimiento hasta el primer Romanticismo –con alguna incursión en la música del siglo XXI–, si bien centra en el Barroco la mayor parte de su actividad. Esta diversidad gira siempre en torno a un mismo principio: ofrecer una interpretación apasionada, fidedigna y sincera que respete la perspectiva histórica y social de cada repertorio.

Desde la publicación de su disco *A tribute to Telemann*, La Spagna ha grabado la obra para viola da gamba de Jacques Morel (Brilliant Classics), *Las siete palabras de Haydn-Barbieri*, *Noche oscura* y *Sopra La Spagna*. En los últimos tiempos, ha actuado en varios países de Europa y América, en salas como el Auditorio Nacional de Música, la Ópera de Copenhague, el Palacio Real, el Congreso de los Diputados y en muchos de los principales festivales españoles. Fue el grupo seleccionado para conmemorar el 250º aniversario de la recepción de los Stradivarius del Cuarteto Real, con un concierto grabado por RTVE en el que tuvieron el privilegio de tocar dichos instrumentos.

©MARA WINTER

DA TEMPERA VELHA

El Cancionero de Palacio a la deriva

Argentina

Madrid

Basilica de San Miguel
X21 de febrero | 19:30h

ESTRENO EN ESPAÑA

Duración: 70 minutos

INTÉRPRETES

Da Tempera Velha

Florencia Menconi | Superius

Jonatan Alvarado | Altus

Breno Quinderé | Bassus

Ariel Abramovich | Laúd

PROGRAMA

Da Tempera Velha

El Cancionero de Palacio a la deriva

Obras de Dufay, Agrícola, Urrede, Encina, Peñalosa, Tromboncino y otros; tomados de los cancioneros del Escorial, Montecassino, Colombina, Palacio y Elvas, entre otros.

Abriendo el Cancionero de Palacio

Juan de Urrede (cca. 1430 – después de 1482) / Cancionero de Palacio

Nunca fue pena mayor

El Cancionero de Palacio y el Cancionero de Segovia

Juan del Encina (1468 - 1529-30) / Cancionero de Segovia
Romerico tú que vienes

Alexander Agrícola (1406 – 1506) / Cancionero de Segovia
Tandernaken

Juan del Encina Encina / Cancionero de Palacio
Es la causa bien amar

NOTAS AL PROGRAMA

Da Tempera Velha viaja a la época fundacional de la polifonía en castellano con su programa *El Cancionero de Palacio a la deriva*, un homenaje a la tradición poético-musical ibérica de la Baja Edad Media que destaca y pone en valor algunas de sus obras más representativas.

A principios de 1870, el historiador y periodista Gregorio Cruzada Villamil informó al eminente musicólogo Francisco Barbieri del descubrimiento de un códice en la Biblioteca del Palacio Real, lleno de lo que parecía ser música antigua vocal española. En efecto, ante el asombro de Villamil y de los empleados de la biblioteca allí presentes, Barbieri constató que el manuscrito - encuadrado en pasta moderna, con hierros dorados y con tejuelo que decía simplemente Libro de cantos - contenía una gran cantidad de villancicos, canciones, romances y estrambotes de la generación de Juan del Encina, enteramente desconocidos hasta entonces.

La primera edición moderna del manuscrito -apropiadamente denominado *Cancionero de Palacio*- fue publicada por el propio Barbieri en 1890, constituyéndose inmediatamente en piedra angular de la musicología histórica española. La ya legendaria edición de Higinio Anglés, publicada en 1947, contribuyó a cimentar la estatura del *Cancionero de Palacio* como verdadero monumento de la música ibérica, no solo para los especialistas sino también para innumerables agrupaciones -tanto amateurs como profesionales- a lo largo y a lo ancho del mundo hispanoparlante.

Esta cualidad monumental y aparentemente monolítica, sin embargo, ha llevado a muchos músicos y públicos a considerar el contenido del cancionero como un producto cultural con aristas bien definidos y cerrados, independiente de la práctica contemporánea del resto de Europa, o bien ligado a ella en términos meramente biográficos, circunstanciales.

Por el contrario, nuestra propuesta busca mostrar el período fundacional de la polifonía española entre mediados del siglo XV y principios del XVI por lo que fue: una verdadera revolución estética signada por constantes rupturas y asimilaciones, y que sentó las bases de lo que por siglos se consideraría -y aún hoy entendemos como- Renacimiento español. Considerando los estudios más recientes en la materia y partiendo de la lectura directa de los manuscritos originales, ofrecemos una visión más facetada y rica del ambiente musical de la época, mediante la confrontación de nuestro cancionero con otros códices que incluyen repertorio concordante o relacionado. Desde el antiquísimo y tornasolado substrato franco-burgundio de las colecciones napolitano-aragonesas, a la música registrada en los primeros cancioneros españoles - ya a medio camino entre la canción con gusto flamenco y la frottola- pasando también por las colecciones portuguesas e italianas posteriores, en las que se conserva música española o en español.

El *Cancionero de Palacio* se revelará entonces, no ya como hito monolítico sino como una instantánea de una época deliciosamente desordenada, en constante ebullición y cambio. Un período único en el que patrones, músicos e intérpretes buscaban establecer una práctica original que reflejara modos de hacer regionales, pero inevitablemente arrojados al siempre diverso panorama musical de las naciones circundantes.

El Cancionero de Palacio y los impresos de Petrucci

Bartolomeo Tromboncino
(cca.1470 - cca. 1535) / Frottole, III
Vox Clamantis in deserto

Cancionero de Palacio
Zagaleja del Casar

Giacomo Fogliano (1468 - 1548) / Frottole, VII
L'amor donna ch'io ti porto

Joan Ambrosio Dalza (fl. 1508) / Intabolutura de lauto
Ricercar

Francisco de Milan (fl. 1501) / Cancionero de Palacio
O vos omnes qui transitis por esta vía d'amor

El Cancionero de Palacio, la Vita Christi y una crucifixión de van der Weyden

Johannes de Quadris (antes de 1410 - 1457?) /
Libro primo delle laude spirituale
Cum autem venissent ad locum

Anon / Cancionero de Palacio
Romance y deshecha, de Pasión: Tierra y cielos
se quexaban; Pues es muerto el rey del cielo

Heinrich Isaac (atr. cca. 1450 - 1517) /
Cancionero de Segovia
Salve Sancta facies

Anon / Cancionero de Montecassino
Adoramus te Domine

El Cancionero de Palacio y los Cancioneros de Colombina, Montecassino y el Escorial

Guillaume de Dufay (1397? - 1474) /
Cancionero del Escorial y Montecassino
Je vous prie

Juan de Urrede / Cancioneros de la Colombina y Palacio
De vos y de mi quexoso

Anon / Cancioneros de la Colombina, Palacio y Segovia
Oya tu merced y crea

Anon / Cancionero de Palacio
Ora bayla tú

Críticamente aclamados por sus interpretaciones históricamente rigurosas y, al mismo tiempo, musicalmente frescas y expresivas, Da Tempera Velha interpreta directamente desde copias de los documentos originales en su notación original. Además, emplean la pronunciación del castellano de la época, conforme a las investigaciones filológicas más recientes. “Una propuesta muy redonda, una de las más cercanas a ese quimérico ‘como debió sonar’ pero sin renunciar a la efectividad. Si lo que se busca es el artificio barroco – que sí, está presente en grabaciones y conciertos de música renacentista – aquí no lo encontrará. Lo que abunda en esta producción es delicadeza, precisión y mucho saber hacer.” - Angel Antonio Chirinos Amaro, Doce Notas.

Este programa se encuentra también disponible en el álbum *The Palacio Songbook*, publicado por el prestigioso sello Glossa en Septiembre de 2023.

SOBRE LA FORMACIÓN

JONATAN ALVARADO

El tenor Jonatan Alvarado nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, Argentina. Dio sus primeros pasos en la clase de guitarra del conservatorio y en los coros municipales de Mercedes, dirigidos por Amalia Guaragna. Frecuentó luego las carreras de Dirección Orquestal, Dirección Coral y Composición en la Universidad Nacional de La Plata.

En 2011 trasladó su residencia a Holanda, donde se licenció con honores en canto -en la especialidad de Música Antigua- y en laúd en el Conservatorio de Ámsterdam, en las clases de Xenia Meijer y Fred Jacobs respectivamente. Su especialización en el repertorio medieval y renacentista se desarrolló bajo la guía de la doctora Rebecca Stewart. Es director musical y co-fundador -junto al portugués Nuno Atalaia- del ensamble *Seconda Pratica*, especializado en la interpretación de la música Iberoamericana de los siglos XV a XVII. También es miembro de *Da Tempera Velha*, de *Sollazo Ensemble*, y colabora regularmente con el laudista Ariel Abramovich y la guitarrista Jessica Denys.

Su primer CD como solista, *Pajarillos fugitivos* (Ayros 2018) fue nominado para los International Classical Music Awards en la categoría de Mejor Álbum Vocal de Música Antigua. Se ha presentado en los festivales y escenarios más importantes de su especialidad, desde el Boston Early Music Festival al Festival de Utrecht, desde la Konzerthaus de Viena al Minatomirai Hall de Yokohama.

La inquietud musical ecléctica de Jonatan Alvarado amplía su actividad artística a proyectos completamente dispares, siempre bajo el denominador común del trabajo a partir de fuentes históricamente informadas y el empleo de instrumentos históricos, como en la recuperación de los cancioneros inéditos del exilio republicano español junto a Samuel Diz, la interpretación del tango y canción argentina de principios del siglo XX en su segundo disco solista *Voces de bronce* (TRPTK, 2023), o la recuperación del archivo musical medieval de la Catedral de Tui.

FLORENCIA MENCONI

Es una mezzosoprano argentina especializada en música antigua, actualmente radicada en Basilea, Suiza. Aunque se centra en el repertorio de los siglos XVI y XVII, su interés artístico la lleva a participar en proyectos que abarcan desde el ars antiqua hasta la música contemporánea.

Su especialización en repertorio antiguo comenzó con la carrera de Música Antigua en el Conservatorio de Música Manuel de Falla de Buenos Aires. En 2013 se trasladó a Basilea para continuar sus estudios en la Schola Cantorum Basiliensis en la clase de Rosa Domínguez y Ulrich Messthaler. En la actualidad, recibe clases de la soprano colombiana Camila Toro.

Florencia Menconi es miembro de *Graindelavoix*, *La Cetra Basel*, *da tempera velha*, *Domus Artis* y *Le Filigrane*. Colabora regularmente con ensambles como *Huelgas Ensemble*, *Voces Suaves*, *La Boz Galana*, el *Concerto di Margherita*, el *Innsbruck Hofmusik*, *Bervocal*, *Il Fuoco Eterno*, *La Grande Chapelle*, el *Amsterdam Baroque Choir* y *Tañer de Gala*. Ha cantado en algunos de los festivales de música antigua más importantes de Europa, como el *Festival d'Ambronay*, el *Festival Oude Muziek Utrecht*, el *Festtage für Alte Musik Basel*, el *Forum Alte Musik Zürich*, el *Festival Internacional de Arte Sacro*, el *Festival de Música Antigua de Sevilla*, el *Festival de Música Antiga dels Pirineus* y el *Tage Alter Musik Regensburg*.

BRENO QUINDERÉ

Breno Quinderé comienza sus estudios de música y de piano a los siete años en su ciudad natal, Río de Janeiro. Su primer contacto con la música antigua ocurre durante la adolescencia cantando en el coro del Centro Educacional de Niterói, bajo la dirección de Ermano Soares de Sá (1932-2019), su primer mentor, donde le deslumbró la polifonía vocal renacentista y barroca y decide dedicarse profesionalmente al canto, y con especial pasión, a la música antigua. Después de estudiar canto y pedagogía musical en Río de Janeiro, Quinderé se muda y se erradica en Basilea, Suiza, donde empieza su especialización en el repertorio antiguo. Allí completa la licenciatura y maestría en canto en la Schola Cantorum Basiliensis con el profesor Gerd Türk y hace dos años de estudios complementarios en voz con la profesora Rosa Domínguez.

En esta institución recibe también importantes impulsos en máster clases de canto con Margreet Honig y Paul Triepels. Actualmente prosigue con sus estudios vocales bajo la orientación de la soprano colombiana Camila Toro. Tanto como solista como en ensamble, ha cantado bajo la dirección de Philippe Herreweghe, Andrea Marcon, Dominique Visse, Frieder Bernius, Ivor Bolton, Roger Norrington, Alberto Miguélez Rouco, Giovanni Antonini, André de Ridder y Nikolaus Matthes, entre otros. Quinderé interpreta una amplia gama de repertorio, desde el tardo-medieval hasta el romántico, de tal manera que colabora con diversos conjuntos y artistas de Europa, como *La Cetra Basel*, *da tempera velha*, *Domus Artis*, *Collegium Vocale Gent*, *Ensemble Los Elementos* y *Gradus ad Parnassum*. En escena, fue visto en el papel protagonista de *Don Giovanni*, de Mozart, producido por la Compañía Experimental de Ópera de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

En 2020, recibió una beca internacional de la Fundación Giorgio Cini (Venecia) para participar en el seminario *Morte a Venezia* bajo la dirección de Vivica Genaux y Pedro Memelsdorff, donde exploró el repertorio solista de J. A. Hasse. En 2021, participó también en la primera masterclass del conjunto *Les Arts Florissants* bajo la dirección de William Christie, dedicada a la interpretación de la música francesa del barroco temprano. También ha cantado papeles en varias adaptaciones concertantes, como *Orfeo* (*L'Orfeo*, Monteverdi) y *Endimione* (*Orfeo*, Luigi Rossi). Como miembro cofundador del ensamble vocal *Domus Artis*, grupo dedicado a la interpretación de la música del siglo XVI y del Barroco temprano, participó en 2016 en seminarios y talleres dedicados a la tradición musical francesa del siglo XVI con Dominique Visse y Kate van Orden en la Fundación Giorgio Cini. Grabó el primer álbum del ensamble dedicado a los madrigales multitonales de Michelangelo Rossi (*Glossa/Schola Cantorum Basiliensis*). Actualmente trabaja con *Domus Artis* en colaboración con el proyecto de investigación *Vicentino21* de la Schola Cantorum Basiliensis, dedicado a la comprensión práctica de la obra de Nicola Vicentino. Quinderé integra también el conjunto *da tempera velha*, dedicado al repertorio ibérico tardo-medieval y autor del álbum *The Palacio Songbook* (Glossa).

ARIEL ABRAMOVICH

Deslumbrado por una fantasía de Luys de Narváez, decide -aún adolescente- su exclusiva dedicación al repertorio para laúd y vihuela del siglo XVI, decisión que mantiene hasta el día de la fecha sin mayor arrepentimiento.

En 1996 se traslada a Suiza para estudiar con su maestro y mentor, Hopkinson Smith, en la Schola Cantorum Basiliensis. Más tarde, visitará al maestro Eugène Ferré en Francia, quien le ofrecerá una mirada muy especial del instrumento y su música.

En el año 1998 funda en Basilea, junto al *altus* José Hernández-Pastor, el dúo *El Cortesano*, proyecto musical dedicado al repertorio de los vihuelistas españoles. Graban en 2001 el primer disco dedicado enteramente al vihuelista Estevan Daça y, en 2008, dedican un segundo disco al vihuelista salmantino Diego Pisador.

En 2008 emprende otro proyecto a dúo junto al tenor británico John Potter, revisitando la literatura de lute songs inglesas.

En 2011 fundan -junto a Anna Maria Friman y Jacob Heringman- *Alternative History Quartet*, con quienes graban para la casa ECM un primer disco, *Secret history*, publicado en 2017. En 2015 ECM publicó la segunda grabación del cuarteto, *Amores pasados*, para el que músicos como Tony Banks (Genesis), Sting o John Paul Jones (Led Zeppelin) contribuyeron con obras inéditas y/o escritas especialmente para este proyecto.

Funda en 2013, junto a la soprano María Cristina Kiehr, el dúo *Armonía Concertada*, dedicado a la literatura ibérica para voz y cuerda pulsada del siglo XVI. En 2019 la casa Arcana publica el primer disco del dúo, *Imaginario: de un libro de música de vihuela*, primera reconstrucción de un cuaderno para cantar acompañado a la vihuela. En 2021, el sello Glossa publica el segundo disco, *The Josquin Songbook*, con intabulaciones de Josquin Desprez.

Junto al también especialista en Renacimiento, Jacob Heringman, comparte un proyecto dedicado a intabulaciones para laúdes y vihuelas. Junto él graba en 2014 el disco *Cifras imaginarias*, publicado en 2017 también por el sello Arcana.

Comparte también, en la actualidad, proyectos a dúo con la soprano francesa Perrine Devillers, el tenor argentino Jonatan Alvarado, la soprano estadounidense Anne Kathryn Olsen, la soprano argentina Nadia Szachniuk y es miembro fundador del ensamble *Da Tempera Velha*.

ARTE MINIMA

En busca de la música olvidada

Portugal

Madrid
Basilica de San Miguel
V23 de febrero | 19:30h

ESTRENO EN ESPAÑA

Duración: 65 minutos

INTÉRPRETES

Pedro Sousa Silva | Dirección Artística y flauta de pico
Irene Brigitte | Canto
David Hackston | Canto
Nuno Raimundo | Canto
Ricardo Leitão Pedro | Canto
Luís Neiva | Canto
António Godinho | Flauta de pico
Carlos Sánchez | Flauta de pico
João Távora | Flauta de pico
Silvia Cortini | Flauta de pico
Moisés Maroto | Flauta de pico (artista invitado)
Rita Rodríguez García | Flauta de pico (artista convidada)

PROGRAMA

Pedro Guerrero (ca. 1520-después de 1560)
O beata Maria (motete)

Francisco de Santa Maria (1532/8-1597)
Missa O beata Maria, Kyrie-Christe-Kyrie

Vicente Lusitano (ca. 1515-después de 1561)
Aspice domine (motete)

Francisco de Santa Maria (1532/8-1597)
Missa O beata Maria, Gloria

Vicente Lusitano (ca. 1515-después de 1561)
Hodie Simon Petrus (motete)

Francisco de Santa Maria (1532/8 – 1597)
Missa O beata Maria, Credo

Vicente Lusitano (ca. 1515-después de 1561)
Vidi Civitatem Sanctam (motete)

Francisco de Santa Maria (1532/8-1597)
Missa O beata Maria, Sanctus

Vicente Lusitano (ca. 1515-después de 1561)
Isti sunt due olive (motete)

Francisco de Santa Maria (1532/8-1597)
Missa O beata Maria, Agnus dei

NOTAS AL PROGRAMA

El concierto propuesto reúne composiciones de dos figuras de la música portuguesa del pasado, pero aún poco conocidas en la actualidad.

También referido en las fuentes como Francisco Mouro o Francisco de Santa Cruz, Francisco de Santa María nació en Ciudad Rodrigo en 1532 o 1538, donde fue discípulo de Buxel. Su actividad musical se desarrolló en territorio portugués, primero como maestro de capilla del Obispo de Coimbra y luego maestro de capilla del Monasterio de Santa Cruz de Coimbra, durante la época dorada de la actividad musical de esta institución. Sus composiciones -misas, malmos, magnificats, motetes y otras obras para distintos momentos litúrgicos- se conservan en manuscritos de la época recopilados en el Monasterio de Santa Cruz.

A pesar de la importancia histórica del compositor y la calidad de sus obras, hoy en día son prácticamente desconocidas y rara vez se escuchan en conciertos o grabaciones. Una de las razones es el mal estado de conservación de los manuscritos de Santa Cruz, lo que hace extremadamente difícil, a veces incluso imposible, su lectura.

El trabajo de Arte Minima en torno a la música de Francisco de Santa María está vinculado al proyecto de investigación Lost & Found del CESEM, que lleva a cabo un estudio en profundidad de los manuscritos del compositor, con vistas a reconstituir las partes faltantes. La misa O Beata Maria, basada en un motete de Pedro Guerrero, es el primer resultado de este trabajo, que ahora continúa con la reconstrucción de 10 motetes a 4 y 5 voces.

Puede que Vicente Lusitano (ca.1520 – ca.1561) haya sido el mayor compositor portugués de su tiempo y posiblemente de todos los tiempos. Desconocemos la mayor parte de su biografía, y lo poco que sabemos nos ha llegado a través de fuentes del siglo XVII y XVIII estudiadas en el siglo XX por Maria Augusta Barbosa (1977) y Robert Stevenson (1984).

Lusitano nació en Olivença en una fecha incierta, posiblemente de padre portugués y madre angoleña, siendo descrito en fuentes del siglo XVII como “mestizo” y “pardo”. Su carrera musical es una sucesión de hechos destacables: fue el primer compositor de color registrado en la historia de la música europea, ocupó posiciones destacadas en Padua, Viterbo, Roma y, tras convertirse al protestantismo, Stuttgart; su colección de motetes *Liber Primus Epigramatum* (Roma 1551) fue la primera antología de un compositor portugués publicada en el extranjero; distinción que comparte con su tratado *Introduittione facilissima, et novissima, di canto fermo, figurato, contraponto semplice*, publicado en Roma en 1553 y reimpresso en Venecia en 1561, y en Lisboa en 1603; parte de su música sobrevive en manuscritos dispersos por España, Francia y Alemania, en libros de coro asociados a importantes capillas y que reúnen obras de los más célebres compositores contemporáneos, corroborando de esta manera su reputación.

Lo cierto es que la música es sublime, caracterizada por melodías de diseño y prosodia intachables encuadradas en un denso contrapunto de gran expresividad, casi anunciando los manierismos propios de los compositores de las siguientes generaciones.

El *Liber Primus Epigramatum* contiene 23 motetes, la gran mayoría sobre textos de antífonas y responsorios del oficio de Vísperas. Sin embargo, el tratamiento musical parece alejarse de los cánticos realizados en estas ocasiones, por lo que difícilmente tendrían una función litúrgica. Probablemente estos motetes se encuadran en el universo de la música *riservata* (llamada también música secreta) – una práctica elitista que surge en Italia y el sur de Alemania en la segunda mitad del siglo XVI, consistente en un estilo performativo basado en la expresión refinada, exclusiva y emocionalmente intensa de un texto cantado por parte de un reducido grupo de músicos, delante a un pequeño número de oyentes de gran erudición que, tras la interpretación, se enzarzarían en un diálogo sofisticado sobre los atributos poéticos de la composición musical.

El uso de término “epigrama” en el título de la colección parece confirmar que estamos frente a composiciones de carácter poético-hermenéutico en torno a los símbolos de cada texto, probablemente destinados a la contemplación espiritual de los patrones de Lusitano en el contexto de sus capillas privadas. Esta práctica – la escucha como práctica espiritual – fue bastante explorada a mediados del siglo XVI en las recién fundadas Accademie Filarmoniche del norte y centro de Italia. Algunas de estas academias continúan existiendo en nuestros días, y sus archivos y colecciones musicales sirven de testimonio de la convivencia entre voces e instrumentos (en particular de flautas) en la interpretación de repertorios análogos a los motetes de Lusitano. Pensando en ese modelo proponemos una interpretación con un cantante por parte, acompañados por un *consort* de flautas, copias exactas de instrumentos venecianos de ca.1550, cuyo uso está documentado en academias de Viena y Verona.

SOBRE LA FORMACIÓN

PEDRO SOUSA SILVA

Como intérprete especializado en repertorios medievales, renacentistas y barrocos, Pedro Sousa Silva cuenta con una trayectoria de más de 25 años. Después de realizar estudios musicales con Pedro Couto Soares (ESML) y Pedro Memelsdorff (Cívica Scuola di Musica di Milano), y musicología (Universidade Nova de Lisboa), completó un doctorado en la Universidad de Aveiro con una tesis que aborda la interacción entre teoría y práctica en el Renacimiento. Ha realizado alrededor de 200 conciertos en la mayoría de los países de Europa Occidental y Brasil, siempre en el contexto de grupos especializados en interpretación histórica, destacando sus colaboraciones con músicos de renombre como Enrico Onofri, Riccardo Minasi, Lawrence Cummings o Amandine Beyer. Actualmente, desarrolla la mayor parte de su actividad artística con su grupo Arte Minima (dedicado a la música portuguesa del siglo XVI), con la orquesta barroca Gli Incogniti (dirigida por Amandine Beyer), donde actúa como solista en un programa en torno a los conciertos de J. S. Bach, y con el grupo medieval Vozes Alfonsinas (dirigido por Manuel Pedro Ferreira). Es profesor de la ESMAE desde 2002, donde fue responsable de la creación del Curso de Música Antigua y fundador del curso de postgrado Polyphonia. Es invitado habitual de las más prestigiosas instituciones musicales internacionales para impartir clases magistrales de flauta y seminarios sobre aspectos relacionados con la interpretación del repertorio renacentista (por ejemplo, la Schola Cantorum Basiliensis, la Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, el Joseph Haydn Konservatorium, el Koninklijk Conservatorium Brussel, la Norges Musikkhøgskole, la Akademie für Alte Musik Bremen, la Hochschule für Musik Trossingen, la Universidad Estatal de São Paulo). Como académico, promueve una fuerte articulación entre la investigación histórica y la performance, y es en esta perspectiva que actualmente forma parte de tres equipos internacionales de investigación sobre temas medievales y renacentistas.

Desde 2007 también ha estado activo en el campo de la producción discográfica, habiendo producido y editado los CD *Arte da usurpação* (Phonoedition 2007) y *The bad tempered consort* (Challenge Classics 2009) del grupo A Imagem da Melancolia (este último elegido por Público como uno de los 10 mejores álbumes de música clásica de ese año), *Volúpia* (Numérica 2012) de Ensemble Darcos (música de Nuno Côrte-Real); *Royne des Fleurs* (CESEM-P. Oporto 2021) del ensemble Sesquialtera y *In splendoribus* (musicusminusculus 2021) del grupo Arte Minima.

IRENE BRIGITTE

Irene Brigitte (Trieste, 1989) obtuvo un máster en Canto Renacentista y Barroco en el Conservatorio de Vicenza Arrigo Pedrollo (Italia) y realizó un postgrado en polifonía en ESMAE (Oporto). Actualmente es estudiante de doctorado en Estudios Artísticos en la Universidad de Coimbra. Comenzó su actividad discográfica en 2008, colaborando en varios proyectos. En el campo de la música antigua, colaboró en la edición crítica e interpretación de la misa medieval de Du Fay *Se la face ay pale*, bajo la dirección de Claudia Caffagni (2017; Amadeus).

También participó en la grabación de *MedRen 2021* (Jornadas de Música Medieval y Renacentista) con el ensemble Sesquialtera, y colaboró con el ensemble Arte Minima en los álbumes *Missa O Beata Maria* (2023, Pan Classics) e *In splendoribus* (2021). Irene Brigitte profundizó en sus estudios de canto participando en varias clases magistrales impartidas por músicos como Gemma Bertagnolli, Christian Hiltz, Maria Cristin Kiehr, Emma Kirkby, Roberta Invernizzi y Lia Serafin. Ha actuado como solista y corista en varios festivales, como Trento Musica Antica, Wunderkammer y el Mes de la Música de la Catedral de Milán, y en prestigiosas salas de conciertos como la Casa da Música (Oporto), el Teatro Olímpico (Vicenza) y el Teatro Dal Verme (Milán). En 2022 fundó el ensemble Cantar Poesia, con Pedro Martins (vihuela) y Xurxo Varela (viola da gamba), con el objetivo de profundizar en el arte del canto de versos en las cortes renacentistas italiana y portuguesa.

DAVID HACKSTON

El contratenor británico-finlandés David Hackston comenzó sus estudios musicales en Bradford-on-Avon, Inglaterra. En 2016 completó sus estudios en Helsinki, Finlandia, donde estudió Música Antigua, Canto Barroco y Prácticas Escénicas en la Universidad Metropolitana de Helsinki como alumno de la soprano Tuuli Lindeberg y el contratenor Teppo Lampela. Durante 2014-2015 estudió en la Escuela de Música, Artes y Espectáculos (ESMAE) de Oporto, Portugal, bajo la dirección de Magna Ferreira, y regresó a esta escuela en 2019, para continuar sus estudios en la Maestría del Curso de Música Antigua (ESMAE), que actualmente está concluyendo. Hackston es miembro principal del Coro de Cámara profesional de Helsinki. En 2010 fundó el English Vocal Consort of Helsinki, un conjunto que trabaja en la rica tradición vocal del Renacimiento y el Romanticismo ingleses, y en 2016 fundó el colectivo Orpheus' Muses, que se especializa en ópera barroca. Actúa regularmente como solista de oratorio, destacando las recientes actuaciones que incluyen colaboraciones con la Orquesta Barroca de Helsinki (Händel: *Mesías*), la Orquesta Barroca Finlandesa (Bach: *Pasión según San Juan*) y el Conjunto Nylandia (Falvetti: *Il diluvio universale* e Stradella: *San Giovanni Battista*). En febrero de 2016 interpretó el papel de Dídimo en el oratorio dramático Theodora (Händel), y en 2017 dio varias representaciones de *Dido y Eneas*, y cantó el papel de Ottone en la ópera *L'incoronazione di Poppea* (Monteverdi). Junto con el laudista Mikko Ikäheimo ha presentado programas de recitales que exploran la música de John Dowland y sus contemporáneos, el "air de cour" del repertorio francés y las canciones de vihuela del primer Renacimiento español. Hackston es también un ávido intérprete de música contemporánea y, junto con el Coro de Cámara de Helsinki, ha realizado numerosas interpretaciones de corales clásicos del siglo XIX. XX, incluyendo obras de Iannis Xenakis, Beat Furrer, Jonathan Harvey, Salvatore Sciarrino, Sampo Haapamäki y Eugene Birman, entre otros.

Recientemente, Hackston cantó el papel de contratenor en *Écho! Kaija Saariaho* para ensemble y electrónica, y en 2013 interpretó el papel de Satanás en el estreno de *Between hell and earth* de Timothy Page y las partes vocales en la cantata *Q* (2018) de Lauri Supponen, papeles que requieren un gran rango vocal de tres octavas. Desde 2014 ha realizado varias representaciones de la icónica obra de Peter Maxwell Davies *Eight songs for a mad king*, recientemente en Rovaniemi, Finlandia (enero de 2019).

Hackston está especialmente interesado en la música renacentista portuguesa y ha realizado transcripciones de varias fuentes anónimas. Colabora con el ensamble Arte Minima, y está preparando tres discos para 2022 y 2023, en torno a composiciones de Francisco de Santa María y Vicente Lusitano.

NUNO RAIMUNDO

Nuno de Mendonça Raimundo es tenor e investigador en el Centro de Estudios de Sociología y Estética Musical (CESEM) de la Universidad Nueva de Lisboa. Actualmente cursa el doctorado en musicología histórica en la misma universidad y estudia canto bajo la supervisión de Armando Possante. Se dedica principalmente al estudio e interpretación de la música antigua, especialmente de la polifonía ibérica de los siglos XVI y XVII. Además de su colaboración habitual con el Coro Gulbenkian, ha trabajado con conjuntos portugueses de renombre, como el Grupo Vocal Olisipo, Capilla Joanina, Arte Minima, Polyphonos, Bando de Surunyo, Cappella dei Signori, ZAVE, Capella Duriensis y Jóvenes del Coro.

RICARDO LEITÃO PEDRO

El laudista y tenor portugués Ricardo Leitão Pedro es uno de los pocos músicos que hoy se dedica a la práctica histórica del "canto al liuto", acompañándose de diferentes instrumentos antiguos de cuerda pulsada. Actúa con frecuencia en recitales con programas de música medieval, renacentista y barroca y, como miembro de los conjuntos Concerto di Margherita e I Discordanti, ha mantenido una apretada agenda en la escena europea. Como compositor-improvisador, Ricardo Leitão fue el músico seleccionado por Rostislav Novak (Cirk La Putyka) para el festival de circo contemporáneo Die Originale recibido en el Berliner Festspiele de Berlín y escribió la música para el solo de trapecio Planisfério de Joana Martins, estrenado en el Festival Internacional de Solos de Póvoa do Varzim. Adoptó el laúd a los dieciocho años, animado por el entonces profesor de guitarra clásica Pedro Fesch. Tras sus estudios iniciales en el departamento de música antigua de ESMAE (Oporto) y en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de Lyon con una beca Erasmus, se trasladó a Suiza para especializarse en laúd y canto en la renombrada Schola Cantorum Basiliensis, en las clases de Dominique Vellard, Crawford Young y Marc Lewon. *Fantasticaria* es su primer álbum en solitario dedicado a la música de Bellerofonte Castaldi para voz y tiorba, con la inclusión de composiciones e improvisaciones de Leitão. Fue lanzado de forma independiente en febrero de 2020 y está disponible en todas las plataformas digitales. Hoy vive entre Oporto y Gotemburgo.

LUÍS NEIVA

Luís Neiva, bajo-barítono, es intérprete e investigador. En 2023 cursó el Máster en Estudios Avanzados en Conjunto Vocal en la Schola Cantorum Basiliensis (Suiza), tras haber cursado en 2022 el Máster en Interpretación de Música Antigua (Renacimiento - Romanticismo), en la misma institución. De su actividad como músico de conjunto, y en particular en el área de la música antigua, destacan las colaboraciones con Arte Minima, Capella Sanctae Crucis, Coro Gulbenkian, NikanOmpa, Concert de la Reine, théléme, Accademia Barroca Lucernensis, Zürcher Sing-Akademie, entre otras formaciones. A lo largo del año, su trabajo se ha enriquecido con la guía de experimentados profesores de canto, como Rosa Domínguez, Lisandro Abadie, Sara Braga Simões, Rui Taveira, Pierre Mak y Cecilia Fontes. Actualmente, es estudiante de doctorado en Ciencias Musicales en la Universidad NOVA FCSH, becario de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología e investigador en el Centro de Estudios de Sociología y Estética Musical y en el Centro Global de Estudios Avanzados.

ANTÓNIO GODINHO

Flautista portugués, António Godinho comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio de Música de Coimbra. En 2021 completó su licenciatura en Música Antigua en la Escuela de Música y Artes Escénicas (Oporto, PT), con Pedro Sousa Silva y actualmente está completando su maestría con Corina Marti en la Schola Cantorum Basiliensis (Basilea, CH), especializándose en música medieval y renacentista. Actúa regularmente en conciertos, con una larga experiencia en diversos escenarios y festivales de Europa, habiendo colaborado con diferentes formaciones, como la orquesta Aut Tace, la Joven Orquesta Portuguesa y Mundus Inversus.

Más recientemente, ha sido miembro activo del ensemble Arte Minima (PT) de Pedro Sousa Silva con especial atención a la difusión del repertorio portugués del Renacimiento, con dos discos grabados (*In splendoribus*, 2021, y *O Beata Maria*, 2023, de Pan Classics) y varios conciertos en Portugal, y del ensemble FOWR (CH), consort de flautas bajo la dirección de Corina Marti fundada en 2023, con especial atención a los repertorios de la Edad Media y del Renacimiento temprano, habiendo dado ya varios conciertos en el festival Muzyka w Raju y en la Filarmónica de Narodowa.

CARLOS SÁNCHEZ

Carlos Sánchez inició sus estudios musicales en los conservatorios Padre Antonio Soler y Arturo Soria de Madrid, para luego continuar sus estudios superiores con Pedro Sousa Silva en la Escuela Superior de Música y Artes Escénicas (ESMAE), donde se licenció en flauta de pico. Tiene un máster en musicología histórica conseguido en la Universidad de La Rioja y, siempre en la ESMAE, en 2021 finalizó un máster en Interpretación Artística con la máxima clasificación. Actualmente cursa el doctorado en Estudios Humanísticos en la Universidad de La Rioja. Recibió clases de músicos como Luis Beduschi, Vicente Parilla, Susanna Borsch, Pedro Sousa Silva, Fernando Paz, Michael Schneider, Jostein Gundersen y Wilbert Hazelzet, Carlos Mena, Markus Hünninger y Hiro Kurosaki. Participó en proyectos como L'Orfeo de Monteverdi en el Teatro Real de Madrid, en la grabación del disco *Pléyades* con la Orquesta Portuguesa de Guitarras y Mandolinas, en los discos *In Splendoribus* y *Missa O Beata Maria* del grupo Arte Minima y *Ad Tenebras* con la Capella Sanctae Crucis. Ha participado en festivales de España y Portugal como Musicordia, Quatro mãos, Mundos e Fundos, Quintas no conservatório de Coimbra, ERTA Ibérica, la Semana de la música antigua de Getafe, el Festival de Música Antigua de Medinaceli, la II Semana de la Música de Guadalix de la Sierra, el Ciclo de la Capilla de Abantos y Renacen. Fue beneficiario de una beca de investigación del CESEM-P. Actualmente asiste al curso libre de corneta histórica de la Escola Superior de Música de Lisboa con el profesor Tiago Simas Freire.

JOÃO TÁVORA

João Francisco Távora es licenciado en Música Antigua por la Escuela de Música y Artes Escénicas de Oporto (ESMAE), en la clase del profesor Pedro Sousa Silva. Actualmente está matriculado en el Máster en Música Antigua de la Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy de Leipzig, en la clase del profesor Robert Ehrlich. Colabora con el Lachrymae Ensemble (Leipzig) y el Ensemble Arte Minima, agrupación musical especializada en música renacentista portuguesa, con la que grabó su primer disco en diciembre de 2021. Con el mismo ensamble, participó en la grabación de tres álbumes más, uno con música de Francisco de Santa María y los otros con música de Vicente Lusitano. En 2022 fue ganador de la Beca de Creación Artística, promovida por el Ayuntamiento de Funchal, en la categoría de Artes Escénicas, con un proyecto dedicado a la creación de nuevas sonatas para flauta de pico y bajo continuo, basadas en la obra musical del madeirense António Pereira da Costa. En 2023 grabó su primer disco en solitario, dedicado a la música para flauta de pico de G. P. Telemann, que se publicará durante 2024. También realizará una gira por Alemania y Bélgica con la Gewandhausorchester (Leipzig), donde interpretará la cantata BWV 65 de Johann Sebastian Bach. Es codirector artístico y miembro fundador del Musurgia Ensemble, un grupo musical dedicado a la interpretación y difusión de la música portuguesa y europea de los siglos XVI al XVIII.

SILVIA CORTINI

Después de licenciarse en clarinete en el Conservatorio Bruno Maderna (2015), en Italia, en la clase del profesor Piero Vincenti, Silvia Cortini realizó su Máster en Performance y Interpretación Artística en clarinete en la Escola de Música e Artes do Espetáculo de Oporto (ESMAE), con el profesor António Saiote (2018). La realización de una tesis que propone arreglos para cuarteto de clarinetes de los conciertos de Antonio de Vivaldi la llevó a acercarse al universo de la música antigua y la interpretación históricamente informada. Se incorporó al Grado en flauta de pico del Curso de Música Antigua de la ESMAE, que finalizó en 2022 bajo la orientación de Pedro Sousa Silva. Al mismo tiempo, en 2020, completó un posgrado en Metodologie socio-pedagogiche negli insegnamenti artistici-musicali en la universidad italiana Dante Alighieri. Se presenta regularmente en palco, destacando los conciertos con la Orquesta de Cámara de la Fiorentina bajo la dirección del Maestro Giuseppe Lanzetta en 2015, con la Orquesta de Clarinetes Príncipe de Asturias fundada y dirigida por el maestro António Saiote (2015-2018), la colaboración con la Orquesta Gulbenkian (2018) bajo la dirección del Maestro Dietrich Paredes en una digresión por la Casa da Música, el Teatro Aveirense, el Monasterio de Alcobaca y la Fundación Calouste Gulbenkian. En el mismo año, formó parte de varios proyectos de música contemporánea con actuaciones en el teatro Rivoli y en el teatro Helena Sá e Costa de Oporto.

En el campo de la música antigua, ha colaborado con el maestro Mário Mateus en el Festival Internacional de Música de Gaia (2019) y forma parte de dos asociaciones culturales, del grupo Musurgia Ensemble, con quien se presenta regularmente en conciertos y proyectos y del grupo Arte Minima, con quien grabó el disco *In Splendoribus* (2021), *Missa O Beata Maria* (2022) y prepara la grabación de un conjunto completo de motetes de Vicente Lusitano en 2022-2024. Actualmente asiste al curso de Music Business en la Arda Academy en Oporto.

MOISÉS MAROTO

Moisés Maroto se ha graduado con mención de honor en el Conservatorio Superior de Música de Aragón en la clase de la Profesora Anna Margules. Ha conseguido un Máster en interpretación de Música Antigua en la ESMAE (Oporto) bajo la orientación del profesor Pedro Sousa e Silva y un Máster en Musicología y Interpretación de música Antigua conseguido con mención de honor en la Escuela Superior de Música de Catalunya en la clase del profesor Pedro Memelsdorff. Es fundador del grupo Serendipia Ensemble, forma parte del grupo Continuum XXI y colabora con numerosos grupos como Capella de Ministres, Ensemble Komboï, Íliber Ensemble, Windu Quartet, Bando de Surunyo y Arte Minima.

En su carrera ha actuado como solista, tocando la flauta de pico, en varios conciertos y con diferentes formaciones como la Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de Música de Aragón, la Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón y el ensemble Camerata Antonio Soler, y tocando como solista con el Serendipia Ensemble y el Íliber Ensemble.

RITA RODRÍGUEZ GARCÍA

Nacida en Madrid en 1993 inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música Ángel Arias Maceín con los profesores Pedro Bonet, Trudy Grimbergem y Pepa Megina. Finaliza en 2012 obteniendo el Premio de Fin de Grado. En el periodo 2013-2016 se licencia en la ESMAE (Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo de Oporto) con la máxima calificación en su especialidad bajo tutela del profesor doctor Pedro Sousa e Silva. En 2019 finaliza sus estudios de máster: Máster Oficial en Musicología, Educación musical e interpretación de la Música Antigua en Barcelona, en la ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya), con el profesor Pedro Memelsdorff. Debido a su expediente académico ha recibido, en dos ocasiones consecutivas, una beca de excelencia, otorgada por la Comunidad de Madrid. En 2021 recibe el segundo premio, en la categoría solista, del aclamado concurso nacional de música antigua organizado por Juventudes Musicales de España. Así, ha ofrecido conciertos tanto a solo como en grupo en lugares como el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida, el Museo Nacional de Escultura en Valladolid y el Museo Casa Natal de Jovellanos. Se encuentra en activo con Serendipia Ensemble, grupo musical del que es cofundadora y con el que ha actuado y está programado en prestigiosos festivales como ECOS Festival – Festival Internacional de Música Antigua de Sierra Espuña; el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (FMAUB); el Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid (FÍAS); el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP); el Festival Clásicos en Verano. También en reconocidos museos como el Museo de Altamira y el Museo Arqueológico Nacional. En 2023 colaboró en una gira participando en la obra *El misterio del Cristo de los Gacones* de la compañía de teatro clásico Nao d'Amores, bajo la dirección artística de Ana Zamora, la cual recibió el Premio Nacional de Teatro ese mismo año. Actualmente continúa con interesantes proyectos por delante como la participación en la ópera de Händel *Orlando*, que se representará en el Teatro Real de Madrid, y también se encuentra trabajando con Serendipia Ensemble en la posproducción de su primer CD, grabado con el reconocido sello discográfico IBS Classical.

©BEATRIZ MONTES

©MIGUEL PRADO

EL LEÓN DE ORO

Los maestros flamencos en la corte española

Madrid
Capilla del Palacio Real
D25 de febrero | 19:00h

ESTRENO EN ESPAÑA
ESTRENO EN TIEMPOS MODERNOS

Duración: 60 minutos

PROGRAMA

Pierre de Manchicourt (1510-1564)

Emendemus in melius
Osculetur me
Regina caeli

Nicolas Payen (1512-1559)

Virgo prudentissima

Philippe Rogier (1561-1596)

Cantantibus organis
Regina caeli

George de la Hèle (1547-1586)

Missa Praeter rerum seriem

Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Agnus Dei

INTÉRPRETES

Marco Antonio García de Paz | Director

Sandra Álvarez Díaz | Soprano
Henar Fernández Villoslada | Soprano
María Montserrat Iglesias Zapico | Soprano
María Peñalver San Cristóbal | Soprano
Elena Rosso Valiña | Soprano
Violeta Rubio Ortiz | Soprano
Claudia Ruiz Sánchez | Soprano
Maïlis Velasco Recio | Soprano

Laura Aybar Eguiagaray | Contralto
Paula Castellano Serrano | Contralto
Sara Fernández Martínez | Contralto
Andrea Gutiérrez D'soignie | Contralto
Carlota Iglesias Pajares | Contralto
Mónica Méndez Martínez | Contralto
Sara Rodríguez González | Contralto
Lydia Sánchez García | Contralto

Armando Braña Ventura | Tenor
Óscar Camacho Morejón | Tenor
Iván Carriedo Martín | Tenor
Jairo Flórez Gutiérrez | Tenor
Francisco Martín Miguel | Tenor
Óscar Méndez López | Tenor
Darío Tagarro Cuesta | Tenor
Jesús Fernando Torres Delgado | Tenor

Javier Alonso Rodríguez | Bajo
Miguel Ángel Arias Alea | Bajo
Asur Camacho García | Bajo
Enol Camacho García | Bajo
Óscar Hernando Castillo Arcila | Bajo
Ángel Gavela Martín | Bajo
Jesús Gavito Feliz | Bajo
Pablo Balbino Gutiérrez García | Bajo
Aarón Jesús Manceñido Martínez | Bajo

NOTAS AL PROGRAMA

Las monarquías renacentistas buscaron constantemente legitimar y demostrar su amplio poder, terrenal y espiritual. Las políticas artísticas de la Edad Moderna son extremadamente complejas, con unos discursos de imagen bien definidos que pretendían reforzar la estructura estamental y el dominio absoluto de los monarcas. Una de las muestras de poder más efectivas era la apreciación y la posesión del arte. Así, los Austrias no solo formaron una colección de escultura y pintura sin precedentes y construyeron bellos edificios, sino que se preocuparon también por contar con un grupo de músicos a la altura de las más selectas cortes europeas.

Surge así la Capilla Flamenca, la capilla de la corte de los Habsburgo. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XV, y prolongaría su existencia hasta bien entrado el siglo XVIII. Fue una de sus instituciones centrales, reflejo de un poder regio que en ese momento se erigía como líder de todo el mundo conocido.

Felipe II fue un gran mecenas de la música. Durante su reinado, España atravesó uno de los mejores momentos musicales de su historia. Heredó de su padre la Capilla Flamenca de Borgoña y la Capilla Coral de Castilla, creada por Isabel la Católica, así como la capilla lusa de su madre, Isabel de Portugal. Siguiendo su política de “un monarca, un imperio y una espada”, todas ellas se fusionarían en la Capilla Real Española, que tendría su sede en el Real Alcázar de Madrid. Pese a esta unificación, su composición seguiría siendo eminentemente flamenca.

Grandes compositores renacentistas de los Países Bajos, como Manchicourt, Payen, Rogier y George de la Hèle serían traídos a Castilla para poner su arte al servicio directo de la monarquía. La música creada en esta institución daría vida a las esenciales liturgias y rituales, componentes imprescindibles de este período, donde el ceremonial era un signo de identidad y dominio.

En un inicio, contaba con más de cincuenta coristas, número que se vería considerablemente ampliado con el paso del tiempo. Las obras se escribían específicamente para este gran grupo, acorde al fasto y a la pompa que caracterizaban las colosales celebraciones de los Habsburgo. En la carrera de poder con otras cortes, la capilla no podía quedarse atrás en grandiosidad.

Pese a la gran importancia que este grupo de artistas y compositores tuvo en su momento, y su posterior trascendencia e influencia, su música no forma parte del listado de habituales en las programaciones. Increíblemente, una institución que se alzó como faro guía en este momento histórico ahora permanece en el olvido.

Por ello, El León de Oro ha llevado a cabo la grabación de un CD dedicado a estas composiciones, poniéndolas por fin en valor. Es necesario limpiar el polvo de estas partituras para que puedan volver a iluminar con su sonoridad todo tipo de arquitecturas. El disco y este concierto no deben ser una iniciativa aislada, sino un punto de partida que lleve a los escenarios uno de los fragmentos más brillantes de nuestra historia.

SOBRE LA FORMACIÓN

EL LEÓN DE ORO

El León de Oro (LDO) es una agrupación vocal con una sólida trayectoria. Lo que comenzó como un pequeño grupo de amigos apasionados del canto se ha convertido hoy por hoy en un respetado proyecto que ya es una referencia en todo el mundo. Así lo refrendan numerosos galardones, las invitaciones a los mejores festivales y el clamor de público y crítica.

La formación destaca por su versatilidad en cuanto a programas y cuenta con una plantilla de geometría variable, lo que le permite contar con un amplio repertorio que abarca desde los maestros del Renacimiento y Barroco hasta las obras más vanguardistas.

LDO es uno de los pocos coros españoles con temporada propia, durante la que presenta programas especializados a capella. Además, mantiene una fructífera colaboración con importantes orquestas sinfónicas de nuestro país (la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Bilbao Orkestra Sinfonikoa...), así como con agrupaciones europeas especializadas en repertorio barroco (Le Concert des Nations, la Orchestra of the Eighteenth Century, la Mozarteumorchester Salzburg...).

Ha sido invitado a numerosos festivales de música antigua en España en Logroño, Aranjuez, Sevilla, Úbeda y Baeza, y Jaca, a la Quincena Musical Donostiarra, al Festival Internacional Arte Sacro de Madrid, al Centro Nacional de Difusión Musical y a la Semana de Música Religiosa de Cuenca, entre otros. Ha actuado en solitario en numerosos auditorios españoles, y bajo la batuta de Jordi Savall en la Philharmonie de París, La Saline Royal y el Festival Berlioz.

Uno de sus más importantes galardones lo obtuvo en 2014 en la London International a Cappella Choir Competition, donde se alzó con el primer premio. También destacan en su palmarés el Gran Premio Nacional de Canto Coral (2003 y 2006), Gran Premio Città de Arezzo, el International Choir Contest of Flanders, el Certamen Internacional de Tolosa, la International May Choir Competition de Varna (Bulgaria) y el Florilège Vocal de Tours (Francia). En 2020 fue seleccionado ganador por la Asociación Española de Festivales de Música Clásica para los Circuitos FestClásica 2020 en la modalidad de música antigua. En 2021 recibió el premio Amuravela de Oro.

Sus dos últimos CDs, *Amarae Morti* (2019) y *Guerrero: Magnificat, Lamentations & Canciones* (2021), editados con el sello Hyperion Records, han sido elogiados por la crítica especializada y han llegado a liderar las listas de ventas en las principales plataformas digitales. Este último dedicado a la música de Francisco Guerrero ha sido nominado a los premios ICMA en la categoría de Música Antigua. Ambos CDs han sido grabados con el afamado director británico Peter Phillips que es, desde 2017, director honorífico de LDO. Recientemente, ha tenido lugar la grabación de un nuevo proyecto, otra vez de la mano de Hyperion Records y Phillips. Centrado en el repertorio de la Capilla Flamenca de Felipe II cosechará, sin duda, los mismos éxitos que los trabajos anteriores.

En su faceta educativa, organiza desde el año 2017 *masterclass* de dirección, contando con la presencia de prestigiosos directores y alumnos de diferentes partes del mundo. Esta actividad formativa entronca directamente con la intención de prestar un servicio al entorno coral al que se suma su propia escuela coral.

Su principal mecenas es el grupo SATEC, indispensable para sacar adelante su actividad musical. Cuenta asimismo con el patrocinio de instituciones como el INAEM y el Principado de Asturias.

MARCO ANTONIO GARCÍA DE PAZ, director

“Tienes la virtud al dirigir de estar presente y siempre al mando, pero nunca eres disruptivo; permites que los cantantes brillen. Esto es lo más impresionante para mí»

J. Šrámek (The Rose Ensemble)

Considerado como uno de los directores de coro más audaces y creativos en la actualidad, Marco Antonio García de Paz (Luanco, Asturias) es director titular del Coro RTVE desde 2021. También es director y fundador de El León de Oro, con el que ha actuado por toda España, Europa, África y EEUU, y director titular del Joven Coro de Andalucía desde 2019. Estudió violín y dirección en el Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene. Entre sus maestros se encuentran Peter Phillips, Gabriel Baltés, Johan Duijck, Lászlo Heltay y Javier Busto. Cuenta en su haber con más de 60 premios nacionales e internacionales, entre ellos el de mejor director en el Concurso Internacional Prof. Georgi Dimitrov (Bulgaria) y el Internationale Koorwedstrijd Vlaanderen (Bélgica), y fue ganador en dos ocasiones del Gran Premio Nacional de Canto Coral.

Es invitado regularmente a dirigir numerosos coros profesionales como el Coro de la Comunidad de Madrid, el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes de Ciudad de México y el Coro Nacional de España. Reconocido profesor, ha sido docente de la Milano Choral Academy y del Conservatorio Superior del Principado de Asturias. Ha actuado en los festivales de Granada, Úbeda y Baeza, Sevilla, Salamanca, León, SMR Cuenca, Música-Musika de Bilbao, el Festival de Música Española de Cádiz, el Otoño Musical Soriano, el Festival de Arte Sacro de Madrid, en conciertos del Auditorio de Oviedo, con la Early Music Morella, en ciclos del CNDM, en conciertos de Patrimonio Nacional, en la Quincena Musical Donostiarra, así como en numerosas salas en el extranjero.

Ha trabajado junto a artistas como Leopold Hager, Friedrich Haider, Jordi Savall, Carlos Mena, Pablo González, Christoph König, Jaime Martín, Pinchas Steinberg, Lucas Macías, Manuel Hernández Silva y Peter Phillips.

Ha dirigido recientemente la Orquesta Filarmonica de Málaga, la Orquesta Oviedo Filarmonía, la Orquesta de Radio Televisión Española o la Joven Orquesta de Andalucía. Entre sus proyectos inmediatos destacan sus apariciones como director en el Festival de Música y Danza de Granada, el Palau de la Música de Barcelona, colaboraciones con Tallis Scholars y Peter Phillips, conciertos en Ciudad de México y actividades con la Accademia Corale Italiana. Estrena nuevas obras con regularidad y realiza grabaciones para sellos discográficos como Hyperion, Naxos o RTVE Música.

OFFICIUM ENSEMBLE

España, Portugal y el Nuevo Mundo: Música de la Monarquía Hispánica

Portugal

Madrid
Basilica de San Miguel
L26 de febrero | 19:30h

ENCARGO DEL FIAS

Duración: 65 minutos

INTÉRPRETES

Officium Ensemble
Pedro Teixeira | Director
Ariana Russo, Daniela Matos, Isabel Cruz Fernandes, Mariana Moldão | Sopranos
Fátima Nunes, Joana Esteves, Rita Tavares | Altos
Jorge Leiria, Simão Andrade, Tiago Simas | Tenores
João Costa, Pedro Casanova, Rui Borrás | Bajos

NOTAS AL PROGRAMA

Entre 1580 y 1640, España y Portugal vivieron décadas de un único imperio, una única monarquía y orientación política. En este período se publicó una gran parte de la música polifónica renacentista de compositores de ambos países en prestigiosos impresores como Christoffel Plantin en Amberes, de donde Duarte Lobo vio salir a la prensa cuatro de sus libros de polifonía –el *Liber Missarum* de 1621 fue uno de ellos, y que incluía la *Missa Sancta Maria*, el eje central de este programa.

En este período, la movilidad de los músicos era intensa, y muchos viajaron por los dos países, así como por otros destinos que la era de los Descubrimientos dio a conocer. Este programa refleja estos intercambios en varios niveles de perspectivas distintos. Por un lado, están presentes algunos de los compositores españoles que se trasladaron al Nuevo Mundo, tales como Pedro Bermúdez (Guatemala, México y Perú), Juan Gutiérrez de Padilla (México) y Hernando Franco (Guatemala y México). Por otra parte, se creó también un enfoque en los intercambios musicales en este período de unión política entre España y Portugal, en que la fama de muchos compositores ibéricos y la circulación de la música impresa permitió la creación de obras musicales basadas en otras obras ya escritas. Es el caso de la *Missa Sancta Maria* de Duarte Lobo, una misa de imitación basada en un motete homónimo del andaluz Francisco Guerrero, y que se escucha a principio del programa. Por otro lado, la música del portugués Estêvão de Brito ilustra uno de los muchos casos de migración entre los dos países en este período: Brito, nacido de la villa de Serpa, Portugal, fue, después de su formación en la catedral de Évora, maestro de capilla en las catedrales de Badajoz y, más tarde, de Málaga, allí sucediendo a Cristóbal de Morales 60 años después de su muerte en 1553.

Estêvão Lopes-Morago, o mejor Esteban López Morago, representa la migración desde España hacia Portugal: nacido en Vallecas, ha vivido prácticamente toda su vida en Portugal, después de haber entrado en el coro de la Catedral de Évora a los ocho años de edad. En 1599 se torna maestro de capilla de la Catedral de Viseu, Portugal, y trabaja allí hasta su muerte cerca del 1630.

Manuel Cardoso, compositor portugués de la Catedral de Évora y maestro de capilla en el Convento do Carmo (Lisboa) representa, por otro lado, un posible caso de deseo independentista, al mencionar varias veces en las dedicatorias de sus libros de polifonía su amistad y fascinación por D. João, el futuro rey de Portugal en 1640, tras la independencia portuguesa. Le dedicó tres de sus libros: los dos *Liber Missarum* de 1625 y de 1636, y también su *Livro de Vários Motetes*, de 1648. Por contraste, dedicó a Felipe IV de España su tercer libro de misas (1636), que termina con la *Missa Philipina*, en alabanza al rey de España y Portugal.

Este programa se basa en ese período de intensa producción musical, y también de extremada circulación de música y músicos por toda la península y por el Nuevo Mundo, creando todo un paisaje musical exuberante, vivo e intenso, como las vidas de muchos de estos músicos que tuvieron un papel fundamental para la elevación y afirmación de la cultura renacentista ibérica.

SOBRE LA FORMACIÓN

Officium Ensemble se ha establecido como uno de los más prominentes grupos vocales portugueses que se dedican a la música antigua. La pureza de su característico sonido adviene del trabajo de empaste, emisión y equilibrio que el grupo ha desarrollado desde su creación, bajo la dirección de Pedro Teixeira. Junto a esto, el empeño y expresividad de los cantantes del ensemble hacen que Officium Ensemble sea aclamado por sus actuaciones llamativas y consistentes, en las cuales la valoración de los textos y su significado asumen un papel esencial.

El repertorio en el que se ha especializado se extiende por todo el período del Renacimiento e inicios del Barroco, dedicándose con especial enfoque a la música antigua portuguesa, y específicamente a la música de la Catedral de Évora, cubriendo también las escuelas franco-flamencas, española e inglesa de la era Tudor.

Officium Ensemble une una sólida interpretación a una reiterada investigación musicológica, recurriendo a impresos y manuscritos de la época para poder ofrecer interpretaciones históricamente informadas, posibilitando también al público varios estrenos modernos.

Officium Ensemble grabó para el canal Mezzo, junto a la Orquesta Divino Sospiro, y también para la radio clásica belga Klara. Sus conciertos son frecuentemente transmitidos por la radio clásica portuguesa RDP Antena 2. Ha grabado recientemente *Magnificat ou a in submissa voz*, obra de João Madureira, en estreno absoluto.

El ensemble ha actuado en innumerables sitios y festivales de música antigua en Portugal: las Jornadas Internacionales Escuela de Música de la Catedral de Évora, el Festival de Música en São Roque, Terras sem Sombra, Dias da Música (CCB-Lisboa), el Festival de Órgano de Lisboa, el Festival Internacional de Música de Marvão, Cistermúsica y el Festival de Arte Sacro (Madrid), entre otros.

Officium Ensemble es invitado regularmente para actuar en festivales internacionales de música, como AMUZ Laus Polyphoniae (Amberes), el Festival de Arte Sacro (Madrid), Oude Muziek – el Festival de Música Antigua de Utrecht, y el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, entre otros.

Su formación habitual de trece cantantes es variable de acuerdo con el repertorio, sumando más cantantes siempre que sea necesario. El mantenimiento de una estética sonora e interpretativa de excelencia es el eje que orienta el trabajo de Officium Ensemble, siguiendo una incesante ambición por la calidad como vehículo de homenaje a uno de los más ricos períodos de la historia de la música occidental.

PROGRAMA

Sancta Maria, a 4
Missa Sancta Maria, a 4
Kyrie
Gloria
Christus natus est nobis, a 4
Missa Sancta Maria
Credo
Stabat Mater, a 4
Missa Sancta Maria
Sanctus
Agnus Dei
Salve Regina, a 5
Commissa mea, a 6
Non mortui qui sunt in inferno, a 6
Vidi Dominum, a 8

Francisco Guerrero
Duarte Lobo

Pedro Bermúdez
Duarte Lobo

Juan Gutiérrez de Padilla
Duarte Lobo

Hernando Franco
Estêvão Lopes-Morago
Manuel Cardoso
Estêvão de Brito

©BARTHLOT

VICENTE NAVARRO

Las manos: La paloma y el zarzal

España

Madrid
Teatros del Canal – Sala Verde
M27 de febrero | 20:00h

ESTRENO ABSOLUTO

Duración: 90 minutos

INTÉRPRETES

Vicente Navarro | Voz, flauta travesera, piano
Brenda Sayuri | Bases y percusión electrónica
Rubens Allan | Guitarra española
Paula Vegas | Teclados, piano y guitarra eléctrica
Desiré Paredes | Voz, palmas

PROGRAMA

- Los Juncos
- El primero
- La fuente
- Camposanto
- Una herida
- Introducción a José
- José
- La mañana
- La soledad da sueño
- Los mayos
- En el río
- Un llanto
- Toro
- Esternón
- La orquesta, los dientes
- El luto
- El puente
- Las montañas
- Marchar
- Al olvido

NOTAS AL PROGRAMA

El artista madrileño-manchego Vicente Navarro estrena en el FIAS una especial puesta en escena de su segundo disco, *Las manos* (El Tragaluz), publicado el pasado año y producido por Damian Schwartz. Un espléndido trabajo con el que este personalísimo artista sigue una línea de trabajo en la que actualiza y refuerza el folclore español (y sus influencias externas) en un momento de especial interés para el desarrollo de nuevas formas de entender la música tradicional.

Las manos: La paloma y el zarzal pretende acercar la nueva música de raíz o neofolklore mediante la transversalidad de diferentes expresiones artísticas. Pasando por la música y la lírica de las canciones, amplía mediante el vídeo y la palabra dicha el espectáculo, ayudando a que el público se acerque a él y lo habite de una manera más cercana y amplia. El vídeo está recorrido por imágenes de archivo de dominio público, tanto de Ricardo Baños, con el conocido viaje en tranvía por la Barcelona de 1908, como por una selección de imágenes de la guerra civil grabada por periodistas estadounidenses y viajes familiares caseros de los años 50 y 60. El proyecto, que comenzó con un análisis del año del terror español de 1824 y que tras ampliarse al año 24 del siglo pasado acabó cerrando el círculo en el hoy, trata la repetición de determinadas acciones que, resumiendo muy escuetamente, reflejan una extrema polarización de la sociedad española respecto a temas tan sensibles como las nuevas maneras de entender las relaciones íntimas, la orientación sexual, la política y las migraciones.

El formato está compuesto por una serie de músicos que acompañan a Vicente Navarro durante el espectáculo. Dos originarios de Brasil (Rubens Allan a la guitarra y Brenda Sayuri a las percusiones electrónicas) y dos músicas españolas (Paula Vegas, más cercana a la vanguardia electrónica, y Desiré Paredes, más arraigada en la tradición del cante flamenco)

SOBRE LA FORMACIÓN

VICENTE NAVARRO

Vicente Navarro es un músico y actor madrileño de raíces manchegas, cuya música se mueve entre el folclore español y latinoamericano, y la música urbana y electrónica. En 2019 publicó su primer álbum, *Casi tierra*, con el que tuvo una gran repercusión entre crítica y público, y cuyo directo fue seleccionado como espectáculo recomendado por Redescena. Tras dos colaboraciones en 2022 (*Marchar*, con Rodrigo Cuevas, y *La juventud*, con Karmento), Vicente Navarro publicó *Las manos*, que ha sido reconocido como uno de los álbumes del año, obteniendo cuatro nominaciones en la pasada edición de los Premios MIN de la música independiente (entre ellas Mejor Artista Emergente y Mejor Álbum de Música de Raíz). Con él Vicente se ha consolidado como uno de los referentes del neofolk actual.

BRENDA SAYURI

Brenda Sayuri, brasileña de raíces japonesas, ha transformado su trayectoria desde una versátil artista académica multiinstrumentista hasta convertirse en una figura vanguardista de la música electrónica en España. Ha colaborado activamente con diversos artistas, explorando géneros que abarcan desde la música urbana hasta la escena electrónica más *underground*. En constante evolución, su singular enfoque y creatividad la posicionan hoy como una fuerza innovadora en la escena musical contemporánea.

RUBENS ALLAN

Rubens Allan, nacido en la capital paulista (Brasil), comenzó pronto su andadura musical con estudios de piano a los cuatro años. Con esa edad se convirtió en parte del grupo Choro: Preludio instrumental formado por miembros de su familia. Posteriormente se unió a la Universidad Libre de Música-Tom Jobim (conocida actualmente como CEM), donde realizó el curso de guitarra acústica popular y continuó simultáneamente sus estudios de piano, bajo y guitarra eléctrica. Sus diferentes trabajos con el grupo Beatchoro (TRAMA) le han llevado a diferentes partes de Brasil y del mundo, llegando a trabajar con profesionales como Max de Castro, Fernando Porto, Pipo Pegoraro, Anabel Bian, Marilia Duarte, Thera Blue, Treme Terra y muchos otros. Hoy, Rubens Allan está instalado en Madrid, donde continúa trabajando como guitarrista, compositor, arreglista y productor.

PAULA VEGAS

Paula Vegas es una compositora, pianista y teclista formada en la ESMUC en el grado superior de piano jazz y música moderna. Durante los últimos años se ha desarrollado principalmente como compositora y como teclista en el mundo de los sintetizadores. En 2021 comenzó su proyecto en solitario, llamado Pau Vegas, en el que compone y produce en un estilo que mezcla la canción, la electrónica y el pop. En 2023 publicó su primer EP llamado *Esperanza y ruina*, producido por El Extintor, y este 2024 verá la luz su primer disco autoproducido. Desde el 2019 toca teclados y sintetizadores con Amaia, con quien ha recorrido escenarios de todo el territorio nacional, con Yoly Saa, con Dora y con Vicente Navarro, entre otras. Debido a su interés artístico multidisciplinar, además es cofundadora de la Compañía La Lejana, y en 2020 fue seleccionada en el programa de formación para artistas de la Escuela de Invierno, impartido en el centro cultural Conde Duque de Madrid.

DESIRÉ PAREDES

Desiré Paredes es una cantante y cantaora que explora registros como el flamenco, los folclores del mundo o la electrónica. Desde Remedios Amaya a Susana Baca, las referencias que la conforman son infinitas. Frecuentando tablaos y salas de música, ha participado en numerosos proyectos de música y danza como *Tu otra bonita* y *Acciones sencillas*, de Jesús Rubio Gamo, y Eurovisión 2023. En la actualidad forma parte de numerosas compañías de danza española y contemporánea, bandas musicales de flamenco/jazz/latin, y trabaja como autora y compositora en su próximo EP, *Rompiendo el hielo*, cuyo primer sencillo, titulado *La tapa*, ha sido producido por el cantante Diego Guerrero.

AUX PIEDS DU ROY

Especulación sobre J. S. Bach

Alemania / Francia

Madrid
 Basílica de San Miguel
 X28 de febrero | 19:30h

ESTRENO EN ESPAÑA
 Colaboración con la Asociación Ensemble Artifices

Duración: 70 minutos

INTÉRPRETES

Alice Julien-Lafferrière | Violín
 Martin Jantzen | Viola da gamba
 Jean-Christophe Dijoux | Clave
 Michael Form | Flauta de pico y dirección musical

PROGRAMA

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

I. Tríos en Do mayor BWV 1032R reconstrucción de Michael Form

Vivace (suplemento de los compases 62-98 de Alfred Dürr)
Affettuoso • Praeludium 12 en fa menor BWV 881 de:
 El clave bien temperado, parte II
Allegro

«Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ / A ti clamo, Señor Jesucristo» BWV 639
 de: Pequeño libro para órgano

«An Wasserflüssen Babylon / Por ríos de agua Babilonia» BWV 653
 de: Dieciocho grandes preludios corales

«Ach bleib' bei uns, Herr Jesu Christ / Ah, quédate con nosotros, Señor Jesucristo» BWV 649 de: Seis corales de Schübler

II. Sonata a3 B-Dur «Chorale»

Largo • primer movimiento de «Largo & Allegro» en sol mayor BWV Anh. 111

Allegro • Trio super «Herr Jesu Christ, dich zu uns wend / Señor Jesucristo, acude a nosotros» BWV 655 de: Dieciocho grandes preludios corales

Adagio • Trio a2 Clav. e Pedale BWV 584

Allegro • Trio super «Allein Gott in der Höh' sei Ehr' / Honra sólo a Dios en las alturas» BWV 676

«O Mensch, bewein' dein Sünde groß / Oh hombre, llora por tu gran pecado» BWV 622
Adagio assai • de: Pequeño libro para órgano

Fughetta sobre «Dies sind die heiligen zehen Gebot / Estos son los santos diez mandamientos» BWV 679 de: Clavier-Übung, parte III (Leipzig 1739)

«Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter auf Erden / Tú vienes ahora, Jesús, del cielo a la tierra » BWV 650 de: Seis corales de Schübler

III. Concerto a 4 en Sol Menor

[Andante] • Praeludium en mi menor BWV 548
Largo • Praeludium 16 en sol menor BWV 885 de:
 El clave bien temperado, parte II
Fuga Allabreve • Fuga en mi menor BWV 548

NOTAS AL PROGRAMA

Entre la reconstrucción y la especulación

La música de cámara de Johann Sebastian Bach estuvo en constante cambio. Las pocas sonatas en trío que se conservan fueron escritas probablemente durante los años de Weimar y Köthen como obras en partitura tradicional para dos instrumentos melódicos y bajo continuo. En Leipzig, Bach recuperó algunas de estas obras y las reelaboró para los conciertos en el Kaffeehaus de Zimmermann, en su mayoría para un instrumento melódico y clave obligado.

En el caso de la Sonata para flauta en La mayor BWV 1032 se puede suponer que las modificaciones no siempre fueron del agrado de Bach. Probablemente fue el propio compositor quien mutiló el curioso doble autógrafo con el primer movimiento que se rompe tras 61 compases, de modo que sólo ha sobrevivido como fragmento. Pero la sonata también plantea otros enigmas: el movimiento lento central no está en la tonalidad menor paralela, como cabría esperar, sino que cambia a la variante menor de la tonalidad de origen. A veces, los tres movimientos no iban originalmente juntos o estaban en una relación de tonalidades diferente. Aquí hay que hacer justicia a una obra maestra con la ayuda de un intento de reconstrucción.

Hay muchos indicios de que la Sonata para flauta en La mayor, junto con la hipotética versión original de la primera Sonata en trío para órgano BWV 525, se remonta a una de las pocas obras originales de música de cámara para flauta dulce. Esta conjetura ya se hizo en un ensayo en Early Music escrito por Michael Marissen en el Año Bach 1985. Además, las dos obras parecen estar conectadas por la adopción del movimiento lento, ya que en un arreglo anónimo de la Sonata para órgano como concierto para violín, violonchelo y bajo continuo, el Largo e dolce de la Sonata para flauta sirve de movimiento medio. El argumento de Klaus Hofmann de que éste pertenecía originalmente a BWV 525 parece totalmente concluyente y explicaría la inusual relación de tonalidades en BWV 1032.

Esto significa, sin embargo, que hay que encontrar una alternativa para una reconstrucción de BWV 1032 como sonatas en trío. Preguntado personalmente, Klaus Hofmann me confesó que no había profundizado en el problema planteado. Nuestra búsqueda del movimiento perdido fue en vano. Por lo tanto, nos decidimos por el Praeludium en fa menor de la segunda parte de *El clave bien temperado*, sabiendo perfectamente que su fecha de composición en torno a 1740 no puede conciliarse con una datación muy anterior de la versión original de BWV 1032.

El arreglo de Hans Eppstein para flauta travesera, violín y bajo continuo es poco convincente debido al uso frecuente del "fa" agudo en la tercera octava, una nota que Bach evitó en toda su obra para la flauta barroca con una sola excepción. Por otra parte, el registro de la parte de la flauta transpuesta en una tercera menor parece ideal para la flauta contralto y se corresponde con la escritura de Bach para este instrumento.

El oyente atento notará que se han perdido dos compases y medio del fragmento Vivace. Este acortamiento se debe a la observación de que dos cadencias sobre la dominante aparecen muy seguidas en el autógrafo. Sospechamos que Bach las consideraba alternativas entre las que podría haber decidido en una copia fiel posterior.

Sorprendentemente, los hallazgos de Marissen y Hoffmann no se han puesto en práctica hasta hoy. Por ello, nos interesaba especialmente un intento de reconstrucción de la BWV 1032 que tuviera en cuenta este bien fundamentado trabajo musicológico preliminar.

Con la Sonata en trío en Si bemol mayor y el Concierto a 4 en Sol menor abandonamos el terreno de las reconstrucciones musicológicas, aunque estos arreglos se basen en modelos históricos. Se conserva un extraordinario Quadro *O Haupt voll Blut und Wunden* (Oh cabeza llena de sangre y heridas) de Johann Gottlieb Janitsch. Su tercer movimiento es un arreglo coral en estilo bachiano para órgano. La notable superposición de géneros musicales nos inspiró para concebir una sonata en trío cuyo último movimiento culmina en el virtuoso Trío super *Allein Gott in der Höh' sei Ehr.* Como Adagio central, hemos elegido el único movimiento de órgano que se conserva, BWV 584, que se basa en el aria de tenor *Ich will an den Himmel denken* de la Cantata BWV 166. En BWV 584, la parte vocal fue sustituida por una parte de violín que no estaba presente en el aria de la cantata. Queda por saber si el arreglo para órgano fue realizado por el propio Bach. El movimiento de apertura en dos partes de la sonata en trío está compuesto por el fragmento de una obra juvenil para clave y otro arreglo coral. En nuestra versión, sin embargo, este último encuentra su conclusión antes de que aparezca el coral *Herr Jesu Christ, dich zu uns wend*, lo que da como resultado un movimiento de sonata en trío 'normal' al estilo italiano.

Quizás Bach compuso la segunda sonata para gamba de manera similar.

La concepción del Concierto a 4 en Sol menor recuerda al Triple Concierto BWV 1044, ambiciosa transcripción de una obra para clave poco conocida. Hemos hecho del Praeludium y la Fuga en Mi menor BWV 548 los movimientos angulares de una sonata para cuarteto "in Concerten=Form". Esta obra madura para órgano de Leipzig destaca únicamente por su fuga concertante en forma da capo: su figuración arremolinada y su exuberante juego de escalas parecen calcadas de la virtuosa parte de violín del cuarto Concierto de Brandemburgo BWV 1049 y son bastante atípicas para una fuga de órgano. El Praeludium, con sus ritornellos y pasajes concertantes, está estructurado como un movimiento de concierto. Como movimiento medio lento hemos elegido el Praeludium BWV 885 de la segunda parte de *El clave bien temperado*, que, con su ritmo continuo con puntillo prepara de forma ideal la gran fuga.

Entre las sonatas individuales, se escuchan diversos arreglos corales a modo de interludios. En instrumentaciones variadas, imitamos a veces diversos registros de órgano. Pero, sobre todo, intentamos aportar nuevas facetas a estas magistrales miniaturas con una sonoridad inusual. Siempre nos hemos guiado por la resolución de no cambiar ni una sola nota de los originales y sacrificarla en favor de nuestra idea de música de cámara. Quizá Bach estaría satisfecho de que 80 años después de las transcripciones orquestales románticas y recargadas de Leopold Stokowski, se produzca un contra-diseño más íntimo.

SOBRE LA FORMACIÓN

El ensamble Aux Pieds du Roy se fundó en 2005 con el objetivo de dedicarse intensamente a la investigación e interpretación de la música de cámara francesa de alrededor de 1700. El antiguo *piéd* francés es una unidad de medida que se utilizaba, entre otras cosas, para determinar diferentes longitudes de péndulo, a partir de las cuales se podían derivar tempos musicales muy precisos. El péndulo fue el precursor barroco del metrónomo clásico y se utilizó principalmente en los tratados franceses del siglo XVIII para determinar el tempo exacto de los movimientos de danza.

La preposición "aux" en el nombre del grupo debe entenderse como una alusión irónica al hecho de que en los concerts d'appartement del rey Luis XIV, los músicos de los apartamentos reales tocaban a los pies del monarca, por así decirlo. Además, el propio *Roy du Soleil* era conocido por ser uno de los mejores bailarines de su reino.

En 2007, un encargo de la Universidad de las Artes de Berna en Suiza facilitó un amplio proyecto de investigación titulado *Hacia una nueva plasticidad rítmica* sobre la interacción entre música y belle danse durante el barroco francés. El resultado artístico es una grabación en CD de las *Pièces en trio* de Marin Marais, ganadora de varios premios, para Ambronay Editions y Harmonia Mundi France. Desde 2008, el ensamble ha sido invitado para tocar en la Salle Gaveau y la Bibliothèque Nationale de París, el Festival de Schwetzingen (Alemania), el Festival de Música Antigua de Innsbruck (Austria) y otros importantes festivales de Francia e Italia. Después de que Michael Form y su compañero de dúo Dirk Börner recibieran un Diapason d'Or en 2013 por el CD *Bach remixed*, trabajó con el Ensemble Aux Pieds du Roy en el álbum *Speculation on J.S. Bach*, un ambicioso programa de música de cámara reconstruida, por el que el grupo recibió otro Diapason d'Or en 2019. *Recovered chamber concertos*, la última parte de la trilogía Bach se ha publicado en febrero de 2023.

SEBASTIÁN CRUZ

Zarabanda

España

Madrid
Teatros del Canal – Sala Verde
J29 de febrero | 20:00h

ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Duración: 80 minutos

INTÉRPRETES

Sebastián Cruz | Voz
Raúl Cantizano | Guitarras y zanfoña
Marco Serrato | Contrabajo
Gustavo Domínguez | Clarinete bajo, gaita gastoreña y flauta rociera
Antonio Moreno | Percusión

PROGRAMA

- *Nace la aurora* (Serrana)
- *Te quiero con el alma* (Malagueña y abandonao)
- *Desacordado de loco* (Fandango Barroco)
- *Arroyos sonoros* (Soleá)
- *La noche* (Canción)
- *La soledad del alba* (Seguiriya)
- *De mis soledades vengo* (Caña)
- *Amada pastora mía* (Tanguillo)
- *Siendo cenizas* (Taranta)
- *País del sueño* (Zarabanda)
- *El sol tiene que salir* (Fandango valiente de Alosno)

NOTAS AL PROGRAMA

Sí, en el flamenco hay maravillas como esta. No me refiero sólo al arte de las grabaciones de discos y de los espectáculos de baile. Antes están los artistas que, en medio de ambientes hostiles, inadecuados por lo menos, desarrollan una sensibilidad extrema, especial; se construyen un mundo.

Sebastián Cruz es de Huelva. Un profesional del cante desde hace mucho tiempo, agarrado en su tiempo libre a la tierra: galgos, caballos, el campo y sus labores. Matarife de primera profesión, un día llegó a sus manos la película de Alain Corneau, *Tous les matins du monde*, y sus oídos se llenaron con las músicas de monsieur Sainte-Colombe y de Marin Marais. Y la viola de gamba de Jordi Savall. Cada madrugada salía al campo a pasear a sus perros con el sonido de Savall, del Sainte-Colombe que había inventado Savall, sonando dentro de su cabeza.

De una forma natural empezó a ensanchar su registro vocal gracias a lo que el oído le decía, a lo que le hablaba la viola de gamba. La soleá, la caña, la malagueña empezaron a infiltrarse de ese sonido y de esa melodía. Las obsesiones académicas del flamenco continuaban, la métrica, los tonos, las afinaciones, pero, de forma natural, el injerto en el árbol creció a su manera. Hay una sensibilidad extrema en los dedos de Sebastián Cruz, capaces de manejar así un legado musical tan exquisito. Si me faltaba algo para convencerme, le recomendé que leyera a Ramón Andrés, experto, como sabemos, en el sonido y el tiempo de estas músicas barrocas. Cruz fue a la médula, a su poesía y La noche tomó cuerpo en medio de estas procelosas aguas. La tormenta se convirtió en regadío.

Hay algo natural en todo esto. El flamenco toma carta de naturaleza con una raigambre musical que procede del común Atlántico de los siglos XVI y XVII, ese Caribe afroandaluz que describe el musicólogo mexicano León Griego. Flamenco de ida y Huelva. Lo que el flamenco decanta por abajo, el llamado barroco francés lo hace, académicamente, diríamos que por arriba. Lo demuestran las *Folies d'Espagne* de Marais. A veces, paseando por nuestras sierras y marismas descubrimos una planta americana, una flor del Pirineo o de la Provenza y aprendemos que todo el paisaje es una construcción humana, un producto cultural, un artificio de la historia. Tanta mano del hombre hay en las hojas del árbol como en las del libro.

En muchos sentidos este trabajo es hijo de cierta agricultura. Su sonido ha sido regado con mimo y creciendo en las asperezas de una selva, desde aquellas primeras maquetas que Sebastián Cruz grabara con su propio móvil. Desde luego, Raúl Cantizano ha sabido darle la vibración necesaria, el siglo XXI también suena así. No se trata ni de hacer falsos historicismos, ni de fusión o transfusión alguna. La portentosa imaginación de Cantizano se despliega como musgo y se adhiere como el verdín húmedo en el suelo del bosque. Se trata de dejar crecer en medio de nuestros modernos aparatos, en el corazón protector de nuestra habitación, en el raso cemento de nuestras ciudades, dejar que arraigue la intrincada floresta del asombro.

Sebastián Cruz nos ha invitado a compartir estos hallazgos. Con Raúl Cantizano -ya lo hemos dicho-, Juan Jiménez, Antonio Moreno y Marco Serrato ha construido una sonoridad para el flamenco que podríamos calificar como “nueva” si no supiéramos ya lo caduco de esos términos en el género, donde la más avanzada vanguardia es mera tradición.

Es un trabajo casi perfecto. Sebastián Cruz es un ejemplo más de flamenco sin complejos, asentado, adulto, desprendido ya de paternalismos y adolescencias. El flamenco siempre fue un arte autónomo. Con una sensibilidad extrema, sí, así suena este flamenco de Huelva, de su tiempo, de ahora, cuando el flamenco está consiguiendo su independencia.

Pedro G. Romero. Septiembre de 2023

SOBRE LA FORMACIÓN

SEBASTIÁN CRUZ

Nacido en Beas (Huelva) en 1977, Sebastián Cruz es cantaor de tradición familiar, y canta desde los 12 años en fiestas, peñas y festivales. Su interés por el flamenco le llevó a entrar en 2002 en la Fundación Cristina Heeren donde, hasta 2006, recibió clases de, entre otros, José de la Tomasa, Calixto Sánchez, Paco Taranto y Esperanza Fernández.

Desde que terminó sus estudios en la fundación su vida ha estado únicamente dedicada al flamenco.

Alternando su faceta de cantaor en solitario también ha trabajado como cantaor del grupo de José Antonio Rodríguez, acompañando en recitales a José Luis Postigo y Manolo Franco, como cantaor invitado del Ballet Nacional de España desde el 2006 hasta 2019, y formó parte del elenco del Ballet Flamenco de Andalucía desde 2017 hasta 2022.

En 2007 se presenta en Madrid, en la Sala Clamores, dando su primer recital en solitario, y desde ese momento ha colaborado con muchos artistas de primera fila en distintas producciones como Juan Manuel Cañizares, Juan José Amador, Chano Domínguez, Alejandro Granados, Antonio Canales, Merche Esmeralda, Pepa Montes, Lola Greco, Choni, Raúl Cantizano y Fernando Romero.

Ha participado y ganado premios en varios de los más importantes concursos de cante de España como el de Córdoba, la Unión o el Alosno.

Su primer trabajo discográfico salió en 2012 en Karonte Records bajo el título de *Temple de junco*. Formó parte del elenco de artistas que grabaron para el icónico disco de Winter & Winter *El triángulo del flamenco* (2012) y en 2017 graba el disco de *Fandangos de Huelva* en honor al cante principal de su tierra.

En noviembre de 2023 presenta *Zarabanda*, un disco editado por Winter & Winter en el que crea cantes nuevos inspirándose en la música barroca, bajo la dirección musical de Raúl Cantizano. Este disco supone un giro radical en su carrera por cambiar su forma de cantar y por crear nuevos estilos de cantes flamencos. Algo nada usual en el flamenco.

Su inquietud por la música le ha llevado a evolucionar en su cante de una manera natural y autodidacta, escuchando todo tipo de músicas de las que extrae influencias que adornan el cante que ahora mismo interpreta. Y lo hace desde un lugar nada común, creando nuevas formas y sonidos que incorpora desde la naturalidad y seguridad de un artista que domina su medio y que, por lo tanto, puede permitirse investigar en los recodos y aristas de la música que ama. Siempre fluyendo por la corriente principal del flamenco, alimentado por los maestros antiguos, al tiempo que se abre a unas formas nunca escuchadas y que formarán parte del flamenco del futuro.

RAÚL CANTIZANO

Raúl Cantizano (Sevilla, 1973) es un guitarrista inclasificable y único, un explorador de los límites del instrumento y de los géneros. Su música, entre el flamenco, el *ambient*, la improvisación y el rock, es experimental en el sentido más diáfano de la palabra.

Como guitarrista ha acompañado y formado parte de los proyectos más renovadores del flamenco del siglo XXI. Guitarrista habitual del Niño de Elche, actúa también junto a Rocío Márquez y Andrés Marín. Ha colaborado con Llorenç Barber y Juan Carlos Lérica entre muchos otros artistas flamencos como Belén Maya, Choni Cía Flamenca, Marco Vargas & Chloé Brulé, Yinka Esi Graves y María Moreno.

Crea, junto a Santiago Barber, la factoría experimental bulos.net, donde dirige *Bulos y tanguerías*, *Vaconbacon*, *cantar las fuerzas* y sus *Diálogos electro flamencos*.

Crea y dirige la música de múltiples proyectos escénicos y películas como *NO, un cuento flamenco* de José Luis Tirado y *Aquí polígono sur* de Paco Baños. También participa en la película *Nueve Sevillas* de Gonzalo García Pelayo y Pedro G. Romero.

Entre sus trabajos discográficos cabe destacar los editados (*ProscritosDF*) y en solitario (*Guitar surprise, mito y geología del canti*), y los singles *Puro y auténtico* y *BbobTango*. A principios de 2021 edita *Tiento madera* (tsss tapes) junto a Marco Serrato.

Su último trabajo discográfico en solitario es *Zona acordonada*, editado por La Castanya a finales de 2021, que se presentó como concierto audiovisual de guitarra flamenca preparado junto a Los Voluble en la XXI Bienal de Flamenco de Sevilla. En los últimos años recorre escenarios y festivales tan variados como Monkeyweek, Vang, LEM, Flamenco On Fire, Conde Duque, Flamenco viene del Sur, el London Flamenco Festival y el Eurojazz en México.

En 2022 prepara nuevas producciones con diversas compañías, siendo uno de los artistas más solicitados de la XXII Bienal de Flamenco de Sevilla.

En 2023 edita con Sentencia Records *Raúl Cantizano & Hidden Forces Trio*, un LP de free jazz-rock eléctrico donde colaboran artistas como Mike Watt (Stooges, Minutemen), Howie Reeve y Collin Webster.

Asume la dirección musical del nuevo trabajo discográfico del cantaor Sebastián Cruz *Zarabanda* (propuesta que navega en torno al barroco de Marin Marais, el free y el flamenco) producido por Stefan Winter y editado por el prestigioso sello Winter&Winter (Fred Frith, Marc Ribot, Uri Cane, Steve Colleman...). Actualmente prepara otras producciones discográficas a caballo entre la improvisación libre y el flamenco con artistas como Tomás de Perrate.

MARCO SERRATO

Marco Serrato es bajista y vocalista de la banda de doom metal Orthodox desde 2004, con la que acumula más de una docena de grabaciones.

Estudió contrabajo en el Conservatorio Superior de Sevilla Manuel Castillo, instrumento con el que desarrolla su actividad como improvisador tanto en solitario como en Sputnik Trio y Hidden Forces Trio.

Ha participado en numerosos festivales dentro y fuera de España (Hellfest, Roadburn, el Primavera Sound, Femás, la Bienal de Flamenco de Sevilla...) y ha colaborado con artistas como Julian Cope, Mike Watt, Ricardo Tejero, Colin Webster, Dani Llamas, David Cordero, Bronquio, Masayuki Imanishi y Proyecto Ocnos.

Dentro del mundo del flamenco ha colaborado con artistas como Israel Galván, Tomás de Perrate, Rocío Márquez, Raúl Cantizano y Sebastián Cruz.

GUSTAVO DOMÍNGUEZ

Gustavo Domínguez (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1985) es un músico versátil centrado en las prácticas musicales contemporáneas, que afronta desde diversas perspectivas: interpretación, creación, improvisación, investigación, programación y producción de espectáculos. Multi-instrumentista especializado en clarinetes, destaca con instrumentos de registros extremos como el clarinete bajo y el clarinete requinto, y su modificación acústica y electrónica.

De formación clásica, estudia en Sevilla y en la Guildhall School of Music and Drama de Londres donde se especializa en interpretación orquestal. Colabora frecuentemente con orquestas de primer nivel como la Sinfónica de Madrid, la Sinfónica de Euskadi y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, aunque sus intereses trascienden este ámbito y lo llevan a experimentar con la música de creación actual y la improvisación libre contemporánea. Participa en los cursos de verano de Darmstadt y en la Academia del Festival de Lucerna, donde tiene ocasión de contactar con las músicas de creación más recientes, y es becado para realizar una residencia artística en el Banff Centre for Arts and Creativity de Canadá, investigando sobre improvisación libre (investigación que prosigue en su doctorado) bajo la tutela de artistas como Peter Evans. En este campo ha tocado también con músicos como Barry Guy, Mats Gustafsson y Agustí Fernández. Actualmente colabora con la Lucerne Contemporary Orchestra de Suiza.

La exploración y el desborde de los límites de su propia práctica performativa constituye el motor de su desarrollo como músico, lo que le lleva a abordar siempre proyectos diversos, innovadores y eclécticos. Es fundador y colaborador de numerosos proyectos que van de la música contemporánea al jazz experimental, pasando por la experimentación electroacústica y el afrobeat, destacando el trío de improvisación y free jazz Hidden Forces Trio, y la dirección artística de Proyecto OCNOS, con más de una decena de estrenos absolutos, dos referencias discográficas y la producción de tres espectáculos escénicos.

Ha sido reconocido con diversos premios y distinciones en concursos como el Nacional de Clarinete Ciudad de Villanueva y el de música de cámara Saint Martin in the Fields, así como el premio de la BBC Music Magazine a la mejor grabación de ópera de 2014 con la Britten-Pears Orchestra. Ha sido finalista de diversas audiciones de orquestas como la Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta del Liceu y la Orquesta Sinfónica de Euskadi.

En el ámbito pedagógico, destaca su compromiso con el acceso de la población con menos recursos a la educación musical. Ha trabajado durante 5 años en el entorno de las 3000 viviendas, una de las zonas más desfavorecidas de Sevilla, como profesor de música y coordinador y colaborador de diversos proyectos culturales. Ha sido profesor de los Conservatorios Superiores de Jaén y Sevilla y actualmente imparte clases en el Conservatorio Profesional de Huelva.

ANTONIO MORENO

Músico ecléctico, que funde la tradición del flamenco de su ciudad natal, Utrera, con la formación académica y la experimentación de la música contemporánea. Actúa en los principales festivales del mundo (Francia, Canadá, México, Australia, Hong Kong...) junto a los artistas Israel Galván, Fernando Terremoto, Leonor Leal, Juan José Amador, Rocío Márquez, Tomás de Perrate, David Lagos, Rafael de Utrera...

Después de enseñar en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz (2001-2018) es Catedrático de Percusión en el Conservatorio Superior de Sevilla Manuel Castillo y doctor (cum laude) por la Universidad de Sevilla con su tesis *Las percusiones del flamenco: Modelos de interpretación y análisis musicológico*.

Desde 1999 creó el llamado Proyecto Lorca junto al saxofonista Juan M. Jiménez, fomentando propuestas escénicas basadas en la investigación y experimentación, en las que el artista plástico Pedro G. Romero será un asiduo colaborador.

En 2015 estrena su primer espectáculo como solista titulado *Al golpe*, que será elegido para la programación de la Bienal de Sevilla un año más tarde.

Es ganador del Premio Filón como Mejor instrumentista de Flamenco en el LIV Concurso Internacional del Cante de las Minas.

Actualmente participa en los espectáculos *En Talleres*, *Nocturno* y *Loxa* de la bailaora Leonor Leal.

©ETTORE CASTELLANI

MATT ELLIOTT

Drinking Songs 20 Aniversario

Reino Unido

Madrid
Teatros del Canal – Sala Verde
V1 de marzo | 20:00h

ESTRENO ABSOLUTO
ENCARGO DEL FIAS

Duración: 70 minutos

INTÉRPRETES

Matt Elliott | Guitarra, saxofón y voz
Anne-Elisabeth DeCologne | Contrabajo
Anna Fleur | Piano

PROGRAMA

- C.F Bundy
- Trying to Explain
- The Guilty Party
- The Kursk
- What the Fuck am I doing on this Battlefield?
- A Waste of Blood
- The Maid we Messed

©ELIE GREGOIRE

NOTAS AL PROGRAMA

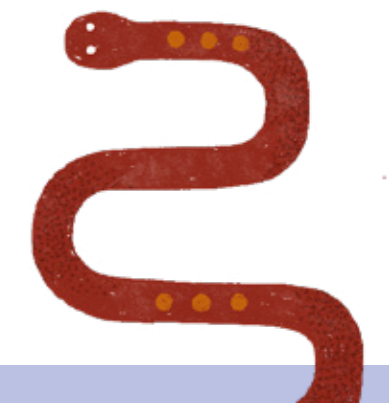
Hay artistas y discos que tienen una conexión directa con el relato que pretende construir el FIAS a través de la programación de conciertos que ha ido presentando en cada una de sus últimas ediciones. Y esta conexión es especialmente profunda en esta ocasión, con el estreno de este encargo, un proyecto que celebra los 20 años de la grabación de *Drinking songs* de Matt Elliott, uno de los mejores discos del siglo XXI sin ninguna duda. Un bellissimo trabajo que sigue sonando sensible y poderoso con su abrumadora oscuridad y melancolía, con esas voces casi místicas y esas atmósferas fascinantes e hipnóticas que mantienen al oyente absolutamente hechizado.

SOBRE LA FORMACIÓN

MATT ELLIOTT

Intentar definir o analizar el estilo musical de Matt Elliot no es tarea fácil. Todo en él parece moverse por un impulso, si bien nunca deja nada al mero azar. En sus canciones hay llanto y rabia, hay tensión, generando una atmósfera espectral que todo lo inunda, que todo lo impregna a su alrededor.

La aparente calma de muchos de sus temas se convierte, de pronto, en verdaderas tormentas emocionales que llevan al oyente a vivir una intensidad sensitiva de la que nunca se puede salir indemne, pero que es necesaria para entender que la música del de Bristol no es intrascendente, más bien todo lo contrario. A lo largo de su trayectoria, el cantante, guitarrista y compositor ha dibujado un mapa sensorial único, capaz de revelar algunos de los misterios de la condición humana. Canciones que marcan, que conmueven y que, a veces, ponen los pelos de punta.

THE LOW FLYING PANIC ATTACK

Far From Being Gone

España

Madrid

Teatros del Canal – Sala Verde
S2 de marzo | 20:00h

ESTRENO ABSOLUTO

Duración: 70 minutos

INTÉRPRETES

Javier Martín Balsa

Sintetizadores / Programación y voces

Marta Brandariz Gómez

Sintetizadores / Programación y voces

PROGRAMA

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

- *Black Core*
- *The Answer*
- *Until the quiet comes over*
- *Hold it*
- *Praise*
- *Bells in Santa fe*
- *Monster*
- *Deep End (provisional)*
- *Demons Grow*
- *Tears & Glass*
- *Bridges*
- *Burn*
- *Over the edge*
- *Julietta*
- *Fucked up*
- *Still don't know my name*
- *Fool me once*

NOTAS AL PROGRAMA

The Low Flying Panic Attack, reconocido dúo de música electrónica, se prepara para marcar un hito en su carrera con el lanzamiento de su nuevo disco titulado *Far from being gone* en el año 2024. Esta esperada producción promete ser un testimonio de su evolución artística y su constante búsqueda de nuevas fronteras sonoras.

La presentación de este álbum en el FIAS 2024 sorprenderá al público con una puesta en escena espectacular basada en vídeos generativos. Esta propuesta visual innovadora se suma a la reputación del dúo por ofrecer experiencias únicas y vanguardistas en sus presentaciones en vivo. Con *Far from being gone*, The Low Flying Panic Attack no solo consolida su posición como pionero en la música electrónica, sino que también reafirma su compromiso con la experimentación y la creatividad en todas las dimensiones de su arte.

SOBRE LA FORMACIÓN

JAVIER MARTÍN

Nacido en Madrid en 1980, Javier Martín es un músico y productor, especializado en la música electrónica. A lo largo de su carrera ha sido parte de numerosas formaciones musicales y actualmente es integrante, junto a Marta Brandariz, del dúo de música electrónica The Low Flying Panic Attack.

MARTA BRANDARIZ

Marta Brandariz, madrileña de 1988, es una compositora con una sólida formación musical que ha formado parte de diversos proyectos musicales a lo largo de su carrera, siempre al frente de las teclas y los coros. Desde 2015 forma parte del dúo de música electrónica The Low Flying Panic Attack junto a Javier Martín.

NUMEN ENSEMBLE

Manuel García “sagrado”: Misa nº 1

España

Madrid
Capilla del Palacio Real
D3 de marzo | 19:00h

ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
ESTRENO EN TIEMPOS MODERNOS

Duración: 60 minutos

INTÉRPRETES

Carmen Paula Romero | Soprano
Alejandra Acuña | Mezzosoprano
Luis Arance | Tenor
Alejandro Sánchez | Bajo

Héctor Eliel Márquez | Director titular y órgano
Jerónimo Marín | Director invitado

PROGRAMA

Gioachino Rossini (1792-1868)

Salve Regina con órgano (4vv) (1850)

O salutaris (4vv) (1857)

Cantemus (8vv) (1873)
(Péchés de vieillesse, vol. III, nº 10)

Manuel García (1775-1832)
*Misa nº 1 en La Mayor**

Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Agnus Dei

NOTAS AL PROGRAMA

Pecados y penitencias musicales
Andrés Moreno Mengíbar

“Buen Dios, contempla terminada esta pobre y pequeña misa. ¿De verdad es música sagrada lo que acabo de escribir, o meramente algo de música maldita? Lo sabes bien, nací para la ópera bufa. Poca ciencia, un poco de corazón, eso es todo. De manera que puedas ser bendito, ¡y me concedas el Paraíso!”.

Así encabezaba Rossini, a modo de dedicatoria al Altísimo, en 1863, su partitura de la *Petite messe solennelle*, el “último pecado de mi vejez”. Como prácticamente todos los compositores de su generación, tanto Rossini como Manuel García se habían formado en su infancia en la música religiosa en capillas musicales eclesiásticas. Rossini en Lugo, con el canónigo Giuseppe Malerbi; García en Sevilla, en la capilla de la Colegiata del Salvador, con el maestro de capilla Juan Almarcha. No había entonces, salvo en alguna ciudad excepcional como Nápoles, conservatorios públicos y la única enseñanza musical era la que ofrecían las instituciones eclesiásticas. No es de extrañar, pues, que, en aquellos primeros años de su educación musical, la práctica totalidad del tiempo estuviese dedicada a la música religiosa y sus disciplinas afines, como el contrapunto.

La trayectoria profesional de ambos compositores los llevó por el mundo de las tablas y de los telones, lejos del severo estilo religioso. Pero ese peso técnico y esa memoria musical no se borró nunca y, aquí y allá, espigadas entre el conjunto de su obra teatral, emergen piezas religiosas. En el caso de Rossini, al margen de obras mayores como la *Misa de gloria*, la *Misa de Milán*, el *Stabat mater* y la mencionada *Petite messe solennelle*, encontramos en el catálogo de las composiciones de sus años posteriores a su retiro de la escena (1829) diversas piezas breves y de carácter camerístico. Su segunda esposa, Olympe Pélissier, recopiló todas las composiciones de Rossini entre 1830 y 1868 en diversos álbumes denominados *Pecados de vejez*. En el undécimo de ellos y con el número 9, encontramos una *Salve regina*, también conocida como *Preghiera alla Vergine*.

No parte del texto latino tradicional, sino de una paráfrasis italiana y está firmada el 20 de marzo de 1850 y dedicada “Al dilettissimo mio amico Abbate Gordini”. A 4 voces con acompañamiento de órgano, su lenguaje está más cercano al de la ópera que al de la iglesia y su contrapunto está poco elaborado, con tendencia a la homofonía. Lo mismo le ocurre a *O salutaris hostia*, teóricamente escrito a cuatro voces a capella, pero que en la práctica abunda en pasajes de texturas más sencillas. A cambio, el clima expresivo y melódico es mucho más recogido. La obra está firmada el 29 de noviembre de 1857 y dedicada al escritor de temas musicales Joseph-Louis D’Ortigue. Por último, en el tercer volumen de los *Pecados de vejez* encontramos la pieza a 8 voces *Cantemus domino*, sobre un texto del libro del Éxodo. Aquí sí que podemos encontrar un fino ejemplo de polifonía al estilo Palestrina, sobrio y con un fino ejercicio de contrapunto. Con su socarronería habitual, Rossini escribe al final de la pieza: “¡Menuda pérdida de tiempo!”.

Decía Pauline Viardot que su padre Manuel García “no creía ni en Dios ni el Diablo”. La verdad es que, a pesar de su formación en la tradición católica, el cantante y compositor sevillano llevó una vida al margen de las normas morales al uso, sobre todo en materia matrimonial. Pero, a pesar de ello, hubo momentos en su vida en los que tuvo que hacer pública profesión de fe para evitar, posiblemente, maledicciones sobre la por entonces denostada vida de la gente de la farándula. Uno de esos momentos debió de ser en 1818 durante su estancia en Londres como estrella de la compañía italiana de ópera. Como país anglicano que era, seguir el rito dominical católico en el Reino Unido estaba circunscrito a lugares concretos, sobre todo en las embajadas de países católicos como España, Portugal y Baviera. La capilla de esta última era por entonces la elegida por los cantantes italianos de Londres para cumplir con sus obligaciones religiosas, de ahí el que pronto alcanzase fama como lugar donde podía escucharse la mejor música religiosa de Londres e interpretada además por los mejores cantantes. Manuel García acababa de afiliarse a la masonería de rito escocés aquel mismo año, por eso la composición de cuatro misas para solistas, coro y órgano bien pudo ser una cortina de humo con la que disipar dudas sobre su religiosidad y sobre su irregular situación matrimonial, pues aunque decía estar casado con Joaquina Sitges, madre de sus tres hijos “oficiales”, en realidad seguía casado con su primera esposa, Manuela Morales, que había quedado abandonada en Madrid en 1807 al cargo de dos hijas.

La *Misa número 1*, como las otras tres restantes, muestra el intento de García de alcanzar un estilo intermedio entre el eclesiástico aprendido en su infancia y el operístico en el que se movía desde que a los dieciséis años saliese de su Sevilla natal para vivir como cantante teatral en Cádiz. Compartiendo por igual su afición por Mozart y por Rossini, las melodías asignadas a los solistas se elevan a menudo como arias o como dúos operísticos, con atisbos de cláusulas ornamentales. Sin embargo, los pasajes corales buscan acercarse más al estilo religioso, aunque con un contrapunto más bien simple. En esta misa, en concreto, las fugas finales del Gloria y del Credo están menos desarrolladas que en otros casos. En comparación con ellas, por otra parte, la nº 1 ofrece muchos más pasajes asignados a las voces solistas, especialmente agrupadas en dúos, tercetos y cuartetos en los que eventualmente interviene el coro de manera homofónica para subrayar determinadas sílabas. Podemos imaginarnos uno de aquellos domingos la capilla de la Warwick Street de Londres llena de fieles y de amantes de la música, pendientes de escuchar de forma gratuita a las estrellas de la ópera londinense cantando la celebrada música de Manuel García.

SOBRE LA FORMACIÓN

HÉCTOR ELIEL MÁRQUEZ, director titular y órgano

Catedrático del RCSM Victoria Eugenia de Granada, es natural de esta misma ciudad, donde tituló como profesor superior de piano y realizó estudios superiores de composición, tras lo cual finalizó un postgrado con Edoardo Torbianelli (fortepiano) en la Schola Cantorum Basiliensis (Suiza). Como pianista acompañante cuenta con una amplia experiencia concertística; y ha trabajado en diversos cursos internacionales de canto, acompañando las clases de reconocidos profesores como Gerd Türk, Nancy Argenta, Janet Williams, Carlos Chausson, etc. Es director del Coro de la OCG, de la Schola Pueri Cantores de la Catedral de Granada, director y fundador del Joven Coro de la OCG, director musical de la compañía de ópera La Voz Humana, y fundador y director de Numen Ensemble.

JERÓNIMO MARÍN, director invitado

Director del Coro Fundación GSD, actualmente es director principal de la Orquesta de la Universidad Carlos III. Ha debutado como director de ópera con *El pájaro de dos colores* de Conrado del Campo en enero de 2020. Ha sido director asistente de Guillermo García Calvo y de Miguel Ortega. Profesor superior de oboe y canto, es licenciado en Filología Hispánica y licenciado en Historia y Ciencias de la Música. Es profesor de secundaria de música y ajedrez en el IES Juana de Castilla. Barítono profesional durante diez años en el Coro del Teatro Real y de Aftershave Quartet (Medalla de Oro en el Concurso Nacional de 2015 y de 2017), como director invitado del Numen Ensemble está llevando a cabo el proyecto de recuperación de las cuatro misas de Manuel García en colaboración con el FeMAUB.

NUMEN ENSEMBLE

El ensemble surge en febrero de 2011 formado por cantantes provenientes de prestigiosos coros a nivel nacional. Uno de sus objetivos es poner en valor el patrimonio coral más desconocido, pero igualmente rico, incluyendo en sus proyectos principalmente repertorio renacentista, barroco y contemporáneo (especialmente español) y también llevar al público obras en primera audición pertenecientes a compositores contemporáneos, habiendo ya estrenado obras de Grayston Ives, Sebastián Mariné, José López Montes, Francisco Ruiz Montes y Héctor Eliel Márquez Fornieles, entre otros. Su fundador y actual director titular es Héctor Eliel Márquez, quien al frente de este grupo ha dirigido actuaciones en distintos puntos de la geografía nacional en importantes citas musicales, destacando su participación en varias ediciones del Festival Internacional de Música de Granada, del FeMAUB y en la Academia Internacional de Órgano de Granada, entre otros. Numen Ensemble ha trabajado con directores como Martin Schmidt y Raúl Mallavibarrena, y ha colaborado con agrupaciones como el Taller Atlántico Contemporáneo, estrenando la obra *Cinco guerreros* del compositor granadino Sebastián Mariné, así como con la organista Montserrat Torrent en un homenaje a Alonso Lobo en el cuarto centenario de su muerte (2017). En su más reciente proyecto participa bajo la dirección de Jerónimo Marín en 2021 aportando una recuperación histórica de la *Misa nº 2* en fa mayor del compositor romántico Manuel García y la *Misa nº 3* en sol mayor en 2022, que también interpretaron en marzo de 2023 en el FIAS de Madrid.

©DAVID MORALES URBANEJA

SCARAMUCCIA

Venezia riscoperta

España

Madrid
Iglesia de San Marcos
L4 de marzo | 20:30h

ESTRENO EN ESPAÑA
ESTRENO EN TIEMPOS MODERNOS

Duración: 65 minutos

INTÉRPRETES

Francisco Javier Lupiáñez | Violín barroco
Inés Salinas | Violonchelo barroco
Fernando Aguado | Clave

PROGRAMA

Anónimo

Sonata para violín y continuo en La mayor (Manuscrito EM. 65)
Grave | Presto | Grave | Presto – Largo | Allegro | Adagio – Allegro – Allegro e presto. | Allegro – Grave – Allegro

Tomaso Albinoni

8 de junio de 1671 – 17 de enero de 1751
Sonata para violín y continuo en Sol menor (Manuscrito EM. 65)
[Sin indicación] - Balletto - Corrente - [Giga]

Giovanni Battista Reali (1681 – 1751)

Sonata Settima. Sonate da camera a violino e basso, Op. 2, Venezia, 1712.
Grave – Allegro – Grave – Allegro

Giorgio Gentili (1669 – 1737)

Sonata para violoncello y continuo en La mayor
Allegro - Grave - Allegro - Presto – Minuet

Giuseppe Antonio Vincenzo Aldrovandini (8 de junio de 1671 – 9 de febrero de 1707)

Sonata para violín y continuo en Do mayor (Manuscrito EM. 55)
Largo – Allegro – [Sarabanda]

Antonio Lucio Vivaldi

4 de marzo de 1678 – 28 de julio de 1741
Sonata para violín y continuo en La mayor RV 829 (Manuscrito EM. 55)
Arpeggio | Allegro – Adagio – Allegro

NOTAS AL PROGRAMA

Cualquiera que llegue a Venecia por primera vez y se enfrente con la imponente visión del Gran Canal nada más salir de la estación de tren sabrá inmediatamente que ha llegado a un lugar diferente. Venecia maravilla al viajero desde el primer momento. Puerta entre Occidente y Oriente, la ciudad ha estado siempre marcada por la extraña mezcla que le aporta su independencia y aislamiento, que sirve de punto de encuentro de nobles, comerciantes y artistas de todo el mundo. Cada aspecto de la ciudad parece haber sido concebido para seducir y maravillar a cualquiera, y su ambiente musical no se queda atrás. Blainville, músico e historiador francés de principios del siglo XVIII, nos cuenta cómo “los venecianos están enamorados de la música”, y el famoso historiador Charles Burney, tras visitar la ciudad, escribió que “del mismo modo que Argos poseía cien ojos, aquí sería menester tener cien oídos”.

Las palabras de Blainville fueron escritas en los años a los que pertenecen las piezas que vamos a interpretar en el FIAS. Un programa de música veneciana compuesta justo en los albores del siglo XVIII. Una época en la que Venecia vive una dulce y despreocupada agonía; poco a poco su antiguo poder se desvanece. Sin embargo, Venecia supo convencer a sus gentes con la ilusión de fiestas y placeres, llevando este arte hasta extremos de un refinamiento sin rival. Es la Venecia de la opulencia que se disuelve irremediablemente, pero a la que acuden músicos de toda Europa para aprender de sus grandes maestros. Es la Venecia que se hunde, pero en cuyos orfanatos se componen e interpretan algunas de las obras más famosas del Barroco y que pasarán como cumbres de la historia de la música. Es la Venecia de Albinoni o Vivaldi, y de otros maestros hoy casi olvidados como Gentili o Reali. Una Venecia que aún hoy tiene mucho que descubrirnos.

En *La Venecia redescubierta* nos asomaremos a algunas de las maravillas que la ciudad y sus compositores han mantenido en silencio hasta nuestros días: obras y compositores olvidados, pero que en los albores del siglo XVIII marcaron un antes y un después en el devenir musical europeo.

Comenzamos el concierto con una maravillosa sonata de autor desconocido escrita seguramente en Venecia en las primeras décadas del siglo XVIII. La sonata es sorprendente desde el punto de vista formal. Mezclando el lenguaje de la *sonata da camera* (con sus partes fugadas) y *da chiesa* (con sus movimientos de danza), consigue una estructura formal nada común para la época, pero al mismo tiempo fundamentada en las formas de las sonatas de finales del siglo XVII. Es precisamente este espíritu de experimentación e invención que toma los preceptos musicales del pasado, los usa, modifica, supera o los rompe totalmente para generar un lenguaje único y personal de cada compositor lo que caracteriza a nuestra Venecia de principios del siglo XVIII y que mostramos en este concierto.

El manuscrito de esta sonata anónima no se encuentra en Venecia. La sonata en cuestión está dentro de un volumen que contiene varias piezas y que hoy podemos encontrar en una famosa colección conocida como la *Estensischen Musikalien* en la Biblioteca Estatal de Austria en Viena. La mayor parte de los manuscritos de la *Estensischen Musikalien* fueron reunidos e incluso copiados por un noble llamado Nicolò Sanguinazzo a principios del siglo XVIII. Se trata en su mayor parte de música proveniente de Venecia y sus cercanías, aunque Sanguinazzo también reunió música de otros lugares de Italia. El manuscrito donde se encuentra nuestra sonata anónima contiene, además, otras sonatas, todas anónimas hasta hace muy poco, hasta que el investigador inglés Michael Talbot consiguió identificar dos sonatas de Tomaso Albinoni entre ellas.

Al poco de descubrirlas se puso en contacto con nosotros y ese fue el germen de nuestro último álbum: *L'altra Venezia*. Además, podemos decir que hemos tenido el honor de ser los primeros en interpretar estas sonatas en tiempos modernos.

Hoy tocamos la Sonata en Sol menor de Tomaso Albinoni. Es quizá la obra más antigua del programa, escrita en los últimos años del siglo XVII. Como la sonata anónima precedente, es un ejemplo magistral de la mezcla de estilos. En este caso la sonata comienza con un movimiento lento de marcada teatralidad vocal. El violín interactúa con el continuo como los cantantes en un duetto extraído de una de las óperas de Albinoni. Sin embargo, serán las danzas: balletto, corrente y giga, las que marquen el devenir general de la sonata.

Pasamos de Albinoni a redescubrir a autores hoy casi olvidados, pero que marcaron sin duda el ambiente musical de Venecia.

Conocemos bien poco de la vida de Giovanni Reali. Se sabe que fue parte del famoso gremio de músicos venecianos y que publicó en Venecia una colección de sonatas en trío y las sonatas para violín, de las que tocaremos hoy la séptima. La influencia de Corelli en su obra es patente, como también lo es la gran calidad compositiva de las mismas. Curiosamente estas dos colecciones de obras fueron copiadas en forma manuscrita por Sanguinazzo y las encontramos hoy en la colección de Viena.

Giorgio Gentili es uno de los grandes olvidados que rescatamos hoy en nuestro programa. Hoy es un gran desconocido, pero en su día fue líder de la orquesta de San Marco de Venecia y tuvo bajo su mando a Vivaldi y Veracini. El padre de Vivaldi, Giovanni Battista, era de hecho su mano derecha en la orquesta. Su música influyó de forma decisiva en la de Vivaldi, que copió gran parte del lenguaje de los *concerti* de Gentili en sus propios conciertos. Solo conocemos dos sonatas para violoncello de Gentili, que tuvimos el privilegio de tocar y grabar en primicia mundial. Hoy interpretamos la Sonata en La mayor. De nuevo una sonata que experimenta con el lenguaje precedente, vemos como el violonchelo en ocasiones se imbrica con la parte del continuo, pero también cómo toma su papel de solista, un rol hasta aquel momento reservado para otros instrumentos como el violín.

Las dos últimas piezas del programa están de algún modo ligadas y necesitan una explicación conjunta.

Este mismo verano de 2023 el que escribe estas notas y toca el violín en este concierto del FIAS andaba investigando los manuscritos de Sanguinazzo en la biblioteca de Viena. El manuscrito EM. 55 contiene varias piezas de autores boloñeses, entre ellos Aldrovandini. La última pieza del manuscrito estaba catalogada como una sonata de Aldrovandini, algo que no había sido cuestionado por ningún investigador. Lo cierto es que esta última sonata poco tiene que ver con el estilo del boloñés, por el contrario, inequívocas muestras del inconfundible lenguaje de Vivaldi eran patentes. En una primera inspección conseguí identificar varias concordancias con otras obras de Vivaldi, así como aspectos compositivos que podríamos considerar inequívocamente vivaldianos. Rápidamente me puse en contacto con otro investigador especialista en Vivaldi, Fabrizio Ammetto, y en menos de un mes elaboramos conjuntamente un artículo para presentar al comité científico del Istituto Vivaldi de Venecia. El veredicto: se trata de una nueva sonata de Vivaldi desconocida hasta ahora y que llevará el número de catálogo RV 828.

Investigando el manuscrito se puede ver que el nombre de Aldrovandini está escrito en la segunda página de la sonata de Vivaldi. Esto explica por qué la sonata había sido atribuida a Aldrovandini. Sin embargo, un estudio más concienzudo del papel y de la copia manuscrita nos revela que el nombre había sido tachado (sin mucho éxito), y que hay más música tachada debajo de la sonata vivaldiana. Se trata de la primera sonata de la colección contenida en el manuscrito, una sonata de Aldrovandini. Sonata que también tocamos hoy. El copista (Sanguinazzo, del cual ya hemos hablado antes) había vuelto a copiar la primera sonata al final del manuscrito, cuando se dio cuenta de su error la tachó y más tarde usó las páginas que le habían quedado vacías para copiar la sonata de Vivaldi, dejando el nombre de Aldrovandini a medio tachar y confundiendo a unos cuantos investigadores hasta hoy.

Cerramos nuestro periplo por la Venecia más desconocida con el estreno en España de esta nueva sonata de Vivaldi precisamente el día en el que celebramos el cumpleaños del Prete rosso, que hoy hubiera cumplido 345 años.

La sonata de Vivaldi es una obra muy especial. Es la única sonata de Vivaldi escrita en un estilo “auf Concertenart”, es decir, un tipo de sonata que el Prete rosso usaba como “tarjeta de visita” para mostrar sus increíbles dotes. Esto se evidencia no solamente en el extremo virtuosismo de la parte de violín, sino también en la estructura formal de la obra. Casi escrita en forma de fantasía, la pieza se construye como si de un concierto para violín se tratase, repleto de cadencias y momentos que dan al intérprete la oportunidad de improvisar y lucirse y que contrastan a la perfección con los momentos donde el bajo continuo toma el papel al que nos tiene acostumbrados y vuelve a conducir la música.

Se trata de un descubrimiento que nos muestra un Vivaldi hasta ahora desconocido, con afán de mostrar sus habilidades más virtuosas y que experimenta y rompe los patrones formales establecidos para forjar su propio estilo. Justo como hacían los grandes virtuosos que le rodeaban y de los cuales aprendió y se inspiró. Virtuosos hoy desconocidos, pero que merecen ser recordados, grandes músicos como Albinoni, Gentili, Reali y tantos otros que nos quedan por descubrir.

Javier Lupiáñez

SOBRE LA FORMACIÓN

Scaramuccia nace en 2013 por iniciativa del violinista y musicólogo Javier Lupiáñez, con la intención de redescubrir el repertorio barroco menos conocido. A lo largo de su trayectoria, el grupo ha sido elogiado por crítica y público por la viveza y la expresividad de sus interpretaciones, su cercanía al público y la originalidad de sus programas. La profunda labor de investigación detrás de cada programa permite que Scaramuccia tenga a menudo la posibilidad y el placer de interpretar tesoros musicales inéditos y olvidados que se esconden entre el repertorio barroco más común.

Scaramuccia ha logrado establecerse como un proyecto único y original en la escena de la música antigua europea. Su discurso musical ha sido elogiado por su sinceridad, combinada con un enfoque intelectual. Entre otros festivales y salas de conciertos, ha actuado en Oude Muziek el Festival Utrecht, el Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht – Janine Jansen and Friends, Kasteelconcerten y Musica Antica da Camera (Países Bajos), Fora do Lugar, los Encuentros de Música Antiga de Loulé Francisco Rosado y Sente a História (Portugal), el Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid, el Festival de Música Antigua de Xixón, el Ciclo de Música Antigua de Cambados, la Temporada de Música Antigua de Guadalajara y el Teatro Kursaal de Melilla (España), el Goethe Gesellschaft Nordenham Konzerte (Alemania), el Museum Vleeshuis, el Automne Musical de Spa y la Philharmonie de Namur (Bélgica), el Maldon Festival of Arts (Reino Unido), el Seviq Brezice Festival (Eslovenia), el Lednice|Valtice Music Festival (República Checa), el Festival Echi Lontani (Italia) y el Festiwal Młoda Muzyka Dawna (Polonia).

En su afán por descubrir nueva música, Scaramuccia tuvo el privilegio de atribuir por primera vez el RV 820 y el RV 205/2 a Vivaldi y de interpretar sendas obras en primicia mundial en una entrevista y concierto retransmitidos por el programa De Musyck Kamer de la radio holandesa Concertzender en verano de 2014. Estas piezas, junto con los últimos descubrimientos vivaldianos para violín y bajo continuo, fueron grabadas para el sello Ayros en 2015 en el primer CD del grupo.

1717. *Memories of a journey to Italy*, lanzado en 2018, es el segundo disco del ensemble. Ha sido aclamado por la crítica de toda Europa y nominado a los premios ICMA 2019. Su tercer álbum, *Pisendel. Neue sonaten*, fue lanzado en diciembre de 2020 y recibió seis nominaciones para los premios Opus Klassik 2021 y una para los premios ICMA 2022. En junio de 2023 fue lanzado su último disco, *L'altra Venezia*, con estrenos mundiales de compositores venecianos, entre los que destacan dos nuevas sonatas de Albinoni, y ha obtenido también excelentes críticas, entre ellas el Melómano de Oro, Disco Recomendado y Sonido Excepcional en la revista Ritmo y Disco Excepcional en la revista Scherzo.

Desde 2018 Scaramuccia produce su discografía con su propio sello: Snakewood Editions. En 2016 Scaramuccia fue elegido unánimemente por el público como el mejor grupo en el Concurso Internacional del Göttinger Reihe Historischer Musik 2015/2016 (Alemania). En 2022 su proyecto *The cabinet II project* fue finalista en los Premios Europeos de la Música Antigua de REMA en la categoría Heritage and Repertoire.

©SILVIA POCH

CLARA PEYA

Corsé

España

Madrid
Teatro del Canal – Sala Negra
M5 de marzo | 20:30h

ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Duración: 85 minutos

INTÉRPRETES

Clara Peya | Piano y sintetizadores modulares
Aina Zanoguera | Voz
Carmen Aciar | Voz
Adri González | Teclados y sintetizadores
Didak Fernández | Baterías y percusiones

PROGRAMA

- Cerebralmente
- Hija del Silencio
- Les Flors
- Maldita la Imagen
- Tierra del hielo
- El Tall
- Ángel ha caído
- Solo piano
- Vientre Seco
- Cuando del cielo lloran
- Mujer frontera
- Abrir la luz
- Sota les dents
- Estat Salvatge
- Alta traïció
- Nana
- Niña
- El plor d'un caball

NOTAS AL PROGRAMA

CORSÉ. El nuevo trabajo de la pianista Clara Peya gira en torno a la violencia que lleva implícita el concepto de perfección.

Un nuevo repertorio de canciones profundas y comprometidas para las que la pianista ha seleccionado a diferentes cantantes para que las interpreten y aporten su propio universo al disco. Las voces de Sílvia Pérez Cruz, Salvador Sobral, Albert Pla, Ferrán Palau y Leo Rizzi, entre otras, acompañadas por el magnético piano de Clara combinado con sintetizadores y bases electrónicas, configuran una atmósfera única y vibrante, donde cada pequeño detalle es tan intenso como imprescindible.

En directo, dos voces, batería, teclados y sintetizadores acompañan el piano de Clara en una puesta en escena que cuida hasta el último detalle y que, como ya es habitual en la artista, despliega una dramaturgia viva generando una experiencia única en cada concierto.

“Este disco -señala la artista- habla de toda la violencia que lleva implícita el concepto de perfección. De cómo nos torturamos a nosotros mismos y la frustración que nos genera no poder poner límites a nuestro propio maltrato. El disco expone el estancamiento, la inmovilidad y la muerte, porque la perfección es algo ya hecho, algo estático. La imperfección, en cambio, nos libera de la parálisis de los cánones, de las normas rígidas y de las reglas sádicas de una sociedad que está en guerra contra el cambio.

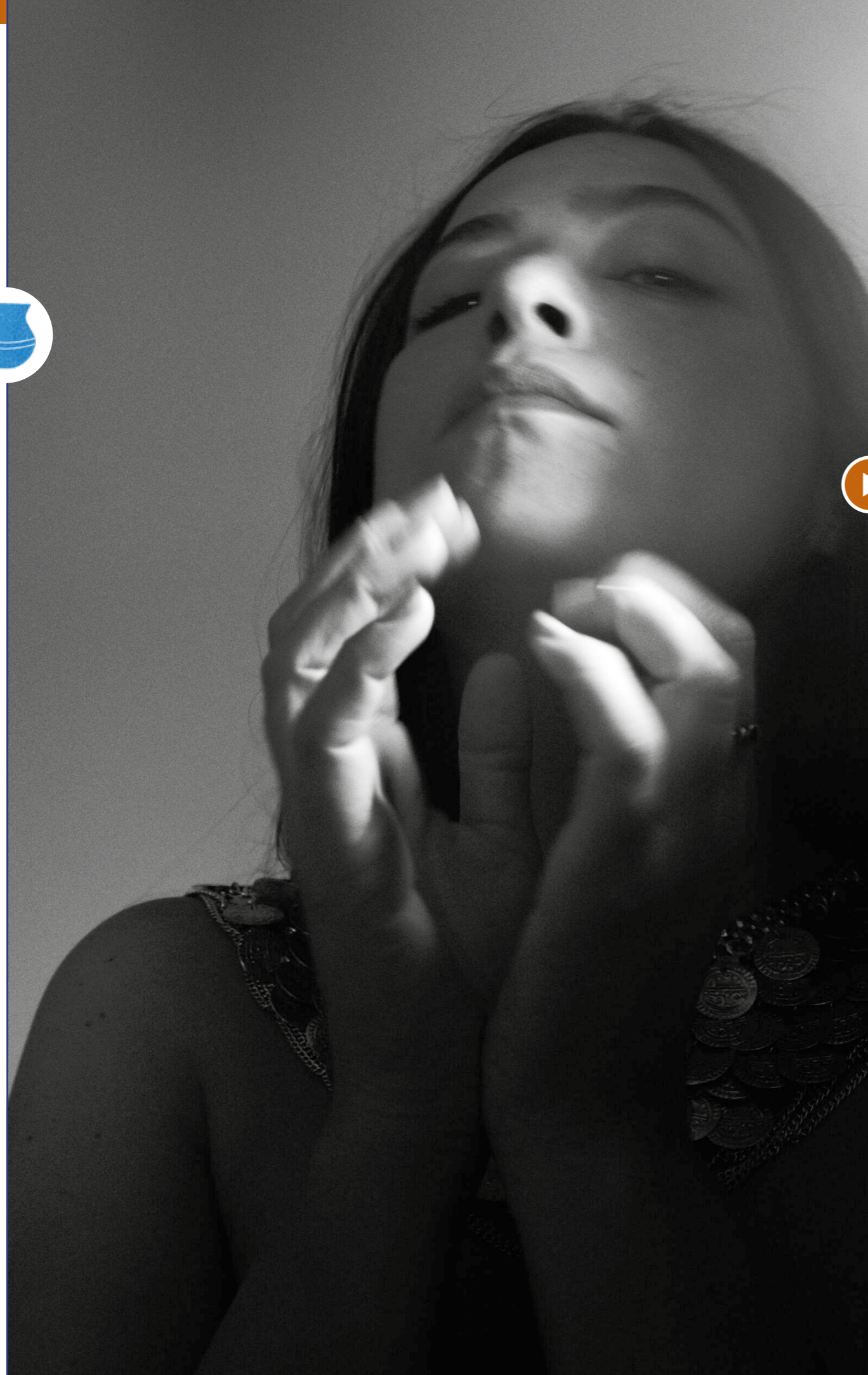
Este disco es también una oda a todos los seres imperfectos, inacabados, fallidos, porque son éstos los que se mueven, los que cambian, porque desean algo, y la búsqueda, el movimiento es lo que los mantiene en vida.

Esta música apuesta, pues, por desahogarse, embriagarse, por el deseo y por el amor.”

SOBRE LA FORMACIÓN

Considerada una de las pianistas y compositoras más prolíficas y transgresoras de la escena musical de nuestro país, Clara Peya es inclasificable.

Inquieta, visceral y trascendente, huye de tópicos y, sobre todo, cree en el poder del arte como herramienta de transformación social.

©PIERA MASALA

DANIELA PES

Spira

Italia

Madrid
Teatro del Canal – Sala Negra
X6 de marzo | 20:30h

ESTRENO EN ESPAÑA

Duración: 60 minutos

INTÉRPRETES

Daniela Pes | Voz, teclado, sintetizadores, guitarra

PROGRAMA

Spira

- *Ca Mira*
- *Illa sera*
- *Carme*
- *Ora*
- *Laira*
- *Arca*
- *A te sola*

NOTAS AL PROGRAMA

Daniela Pes presenta en el FIAS los siete temas que componen *Spira*, su excelente ópera prima, en la que fusiona tradición, vanguardia e investigación con un talento envidiable y unas ideas muy claras y visionarias, entregando uno de los discos más interesantes de 2023.

SOBRE LA FORMACIÓN

Daniela Pes

Nacida en 1992 en Gallura, en el corazón de Cerdeña, la voz y la música de Daniela Pes escapan a clasificaciones predeterminadas y limitadas pues su propuesta musical fluye en sus diferentes facetas como cantante, instrumentista y compositora de música electrónica con formación en jazz, que le han permitido crecer artísticamente en absoluta libertad.

El 14 de abril de 2023 lanzó su primer álbum, *Spira*, producido por Iosonouncane. Este trabajo la ha comprometido durante los últimos tres años y será una síntesis de las muchas vidas musicales de la artista. De hecho, llega a su debut con un currículum impresionante que incluye una licenciatura en canto jazz por el Conservatorio de Sassari y una beca para los Seminarios de Verano de Jazz Nuoro dirigidos por Paolo Fresu, lo que la llevó a actuar en Time in Jazz y en el Harp Festival de Río de Janeiro.

Completan este reconocimiento a su música el prestigioso Premio Andrea Parodi en 2017 (donde ganó el premio de la crítica, el del jurado internacional, el de la mejor música y el de mejor arreglo) y el Premio a la Mejor Música y el Premio Nuovomaie en Musicultura en 2018. Su álbum debut, *Spira*, ha ganado la Targa Tenco 2023 como Mejor Primera Obra del año.

©NICO M

REFREE

El tiempo entre

España

Madrid

Teatro del Canal – Sala Negra
J7 de marzo | 20:30h

ESTRENO EN ESPAÑA

Duración: 65 minutos

INTÉRPRETES

Raül Refree | Piano, guitarras, samplers

Núria Andorrà | Percusión

Andreu Fábregas | Dirección escénica y luces

Arnau Hernández Ledesma | Técnico de luces

Mar Girona | Producción

PROGRAMA

El espacio entre

- *Lamentos de un rescate*
- *Amanece sin que nadie lo vea*
- *Fandangos negros*
- *Ramírez 11012017*
- *Montañas vacías*
- *Todo el mundo quiere irse ya*
- *Montañas vacías II*
- *Telecaster 01032017*
- *La plage*
- *La radio en la cocina*
- *No es tan fácil aquí*
- *Lo que esconden*
- *La otra mitad*
- *Lamentos de otro día cualquiera*

NOTAS AL PROGRAMA

El compositor, músico y productor barcelonés Raül Refree ha recorrido un camino que le convierte en una figura artística singular y esencial para entender el reciente panorama musical español. Su segundo disco en solitario, que presenta en España en el marco del FIAS, es una hipnótica combinación sonora entre meditaciones postclásicas, músicas tradicionales ibéricas y experimentación. El título del disco alude a un espacio atemporal y conceptual que refleja, en sus propias palabras, "todo lo que he hecho hasta ahora, pero también dónde me encuentro en este momento (...) explora la pérdida, el vacío que separa quiénes éramos y quiénes somos".

Con total libertad creativa, utilizando guitarras, piano, viola da gamba y laúdes procesados, marimba y ruidos de interferencias de radio, este trabajo de Refree revela una riqueza de timbres y texturas que refuerza el poder evocador visual de esta música. En la que las voces también tienen un lugar destacado en varios temas. Voces grabadas, como en un madrigal de Monteverdi, en el que ha contado con una soprano, para luego deconstruirlas y distorsionarlas, para luego recomponerlas y así hacer cantar a lo que parece el espectro de un alma perdida. Una obra atmosférica y evocadora, íntima y poética.

SOBRE LA FORMACIÓN

RAÜL REFREE

Raül Refree es uno de los productores del país más aclamados de la última década. Su amplitud y versatilidad estilística le han llevado a tener un perfil que va desde el músico experimental hasta el productor de estrellas pop y compositor de bandas sonoras multipremiadas.

Interesado desde sus inicios en la renovación de la música popular, Raül Refree se ha convertido en los últimos años en un nombre de referencia de la vanguardia del llamado movimiento *nuevo flamenco* y en la recuperación de las músicas de raíz, trabajando junto a nombres como Rosalía, Rocío Márquez, Rodrigo Cuevas, Niño de Elche y Cocanha. Su álbum con Rosalía, *Los Ángeles*, ha sido disco de oro en varias ocasiones. Estrellas como Ricky Martin le reivindicaron, mientras Raül sigue apostando por los nuevos talentos por descubrir, como GuitarricadelaFuente o Maestro Espada.

Publica junto con experimentadores como Lee Ranaldo de Sonic Youth, produciendo sus últimos álbumes y publicando en común *Names de North End Women* (Mute, 2020), disco a dúo. Su presencia como productor en el estudio de Sonic Youth, Echo Canyon West, donde ha trabajado con Sharon Van Etten, Nels Cline y Kid Millons, entre otros, ha hecho el nombre de Raül Refree cada vez más conocido en la escena de hoy de Nueva York.

Su álbum con la cantante portuguesa Lina, donde Refree revisó la música tradicional portuguesa, el fado, fue uno de los más valorados de 2020 por los medios de prensa europeos como Telegram, Pitchfork y Pop Matters, siendo escogido el mejor álbum del año de la Broadcasting European Union. También su producción para el cantante puertorriqueño Ricky Martin (*Pausa*, 2020) y la colaboración con C. Tangana (*El Madrileño*, 2021) le valieron un par de Grammys latinos en las ediciones correspondientes.

Recientemente, ha continuado investigando música popular de todo el mundo, colaborando con cantantes como Rokia Koné (Malí) y Maria Mazzotta (Italia), con quien inauguró la Feria Mediterránea de Manresa de este año con el espectáculo *Evoé!*

Pero la vida musical de Raül es aún más amplia. También es un destacado compositor y músico que publica bajo su proyecto más personal, Refree; compone aclamadas bandas sonoras de películas y series de televisión, como la de *La Mesías* y *Entre dos aguas*, y tiene una discografía desbordante de proyectos sin corsés de géneros. Raül Refree sólo entiende la música como un ejercicio de creación e investigación en libertad.

PABLO MARTÍN CAMINERO TRÍO Y DAVID CARPIO

Florilegio

España

Madrid
Teatro del Canal – Sala Negra
V8 de marzo | 19:00h

ESTRENO ABSOLUTO

Duración: 75 minutos

INTÉRPRETES

David Carpio | Cante

Pablo Martín Caminero Trío
Daniel García Diego | Piano
Pablo Martín Caminero | Contrabajo
Shayan Fathi | Batería

PROGRAMA

- Soleá de Gasteiz
- Soundcheck
- A mi mare
- FKOTR
- Cuentas pendientes
- A buana buana king kong
- La propina

NOTAS AL PROGRAMA

En marzo de 2023 Caminero es invitado junto a su trío a tocar una selección de sus temas de jazz flamenco junto a la prestigiosa NDR big band de Hamburgo. De aquí surge la idea de grabar *Florilegio*, séptimo disco de Caminero. Si en su anterior disco “al toque” Caminero explora el repertorio de la guitarra flamenca, en *Florilegio* explora su propio repertorio desde la perspectiva de un recital de cante. Del cante del jerezano David Carpio.

El reto no es sólo desde la perspectiva del repertorio sino también desde la convivencia musical entre un trío de jazz flamenco y un cantaor, cómo unos pueden acompañar al cante de forma natural y cómo el cantaor puede desenvolverse en un lenguaje menos familiar.

Caminero ha recorrido el mundo junto al maestro Gerardo Núñez a lo largo de más de una década, y esto ha hecho que haya sido un habitual en los ambientes flamencos y haya hecho grandes amistades. Una de esas amistades es David Carpio, que ya ha contado con Caminero en su espectáculo *Solos* y en su disco *Con la voz de la tierra*. Era cuestión de tiempo que su colaboración cristalizara en un proyecto de concierto como este.

En el trío, el pianista Daniel García Diego y Shayan Fathi son dos consumados expertos en el género del jazz flamenco, y su relación con Caminero se remonta ya a más de diez años, en los que han compartido mucha música, tanto en los escenarios como en los estudios de grabación.

Florilegio es a la vez un recital de cante y un concierto de jazz.

SOBRE LA FORMACIÓN

PABLO MARTÍN CAMINERO

Pablo Martín Caminero (Vitoria-Gasteiz) terminó sus estudios de contrabajo clásico en la Escuela Superior de Música de Viena en 1999. Tras esta etapa se trasladó a Madrid, donde inició su carrera profesional como intérprete, compositor, arreglista y productor.

La diversidad de estilos musicales en los que se mueve lo ha llevado a colaborar con artistas y proyectos de diversos géneros como Jorge Pardo, Gerardo Núñez, Dhafer Youssef, Chano Domínguez, Niño Josele, Rocío Molina, Enrike Solinís, Rosario “La Tremendita”, Hippocampus y un largo etcétera de proyectos de jazz, flamenco y música antigua.

Paralelamente, esta polivalencia le animó a componer música para películas de cine (*Guadalquivir*, 2013; *El plan*, 2020, etc.) y campañas de publicidad desde 2006.

Ha publicado a su nombre siete discos hasta la fecha: *Doméstica* (BOST, 2005), *El Caminero* (BOST, 2011), *O.F.N.I.* (BOST, 2014), *Salto al vacío* (BOST, 2016), *Bost* (BOST, 2020) *Al toque* (KARONTE, 2021) y *Florilegio* (BOST 2024).

En 2016 llevó al escenario el espectáculo Double Bach junto al coreógrafo Antonio Ruz, en el que interpreta dos suites de J.S. Bach en pizzicato. También con Antonio Ruz ha colaborado como compositor sinfónico en *Electra*, para el Ballet Nacional de España, y como compositor en *In Paradisum*, *A tu vera* y *Swoosh*, para la Compañía Nacional de Danza.

En 2022 es director musical del espectáculo *Soleá* de la gran bailaora María Moreno. En marzo de 2023 es invitado por la prestigiosa NDR BigBand en Hamburgo, con la que interpreta junto a su trío una selección de sus composiciones de flamenco-jazz, arregladas por el director artístico de la Big Band Geir Lysne.

Actualmente continúa con su intensa actividad musical, a través de sus propias bandas, así como con los conciertos de Enrike Solinís & Euskal Barrokensemble, Abe Rábade Trío, Fellini Quartet, “Bolita” Trío, Ana Morales, Moisés Sánchez Re-inventions, Daniel García Diego & Pablo Martín Caminero Recital 2.0, etc.

DAVID CARPIO

David Carpio sintió la llamada del cante desde muy pequeño acercándose a algunos maestros del baile (Cristóbal “El Jerezano”, Chiqui de Jerez, Carmen Mota), que contribuyeron, en sus inicios, en su desarrollo cantaor antes de iniciar su primera experiencia en este ámbito, algo que llevó a cabo con la Compañía de Antonio El Pipa.

Ha participado en numerosos festivales de enorme importancia como el citado Festival de Jerez, la Reunión de Cante de la Puebla de Cazalla, el Festival de La Unión, el Festival de la Serrana, el de Casabermeja, el Arranque Roteño, la Fiesta de la Bulería, el Festival Gran Reserva y los Viernes Flamencos de Jerez.

Discográficamente, el jerezano cuenta con dos discos en el mercado, *Mi verdad*, editado en 2014 por Karonte, y *Con la voz en la tierra*, una autoproducción. El primero contiene una grabación en directo durante su actuación en el Palacio de Villavicencio de Jerez dentro del Festival de Jerez de 2013; y el segundo, también presentado en la muestra jerezana, es un disco de estudio con la producción musical del guitarrista Santiago Lara. Además, en 2008 participó en el disco colectivo *La nueva frontera del cante de Jerez*, producido por BBK y Bujío Producciones, junto a una larga lista de jóvenes cantaores de Jerez. En 2012, coincidiendo con la celebración del XVII Festival de Jerez, recibió el Premio al Mejor Cante de Acompañamiento al Baile.

Ha formado parte del elenco de compañías de primeras figuras como los premios nacionales de danza Manuel Liñán e Isabel Bayón, y de otros bailaores de reconocido prestigio como Mercedes Ruiz y el Ballet Flamenco de Andalucía, en el que trabajó bajo la dirección de Cristina Hoyos durante varios años. En 2015 presentó en el Festival de Jerez su primera propuesta artística en solitario, el espectáculo *Solos*, en compañía de Manuel Valencia y Manuel Liñán.

David Carpio es pues un cantaor completo y que contiene un sentido de la profesionalidad y la seriedad difícilmente superable. Su cante rancio, forjado en La Plazuela y transmitido oralmente de generación en generación, le hace ser un artista diferente y con un eco de voz ancestral. Se puede afirmar que allá donde David Carpio canta, en su garganta suena Jerez y su barrio de San Miguel.

En junio de 2021 se estrenó como director musical y artístico de la gala inaugural del | Festival de Cine Flamenco y Etnográfico celebrado en Jerez, con un montaje protagonizado por Felipa del Moreno y La Reina Gitana.

©JON GÁRATE

AMORANTE

Harri Herri Har

España

Madrid

Teatro del Canal – Sala Negra

S9 de marzo | 19:00h

ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Duración: 70 minutos

INTÉRPRETES

Iban Urizar | Voz, trompeta, sintetizador, harmonium

Itziar Garaluze | Visuales

PROGRAMA

- Agurea
- Habanera
- Erreka
- Kale Erdian
- Gorde Dezakegu
- Ez dira
- Pabriaren Suertia
- Arrels

NOTAS AL PROGRAMA

Presentación del disco *Harri Herri Har*

Harri (piedra). Hacer un disco es tirar una piedra al agua. Las ondas generadas se van extendiendo hasta desaparecer. Las piedras pueden llevarte a construir pequeñas chozas o también catedrales. Pueden ser inamovibles como la tradición, pero pueden marcar un rumbo cuando las apilamos junto al camino. Una piedra es un vestigio del pasado. Aunque sirva para cambiar la dirección de un arroyo, el agua seguirá haciendo su propio camino.

Herri (pueblo). Soy de un pueblo, y no lo cambiaría por una ciudad. Este disco huele a pueblo, a mi pueblo. No es el pueblo más bonito. Tiene un olor dulce y suave a veces. Crudo e incómodo otras. Ese olor que te hace huir, pero te hace sentir que estás en casa.

Har (gusano). Se oye una melodía y se forma un gusano en el oído. Un gusano que da vueltas. Vueltas y más vueltas. Con la mayoría de las canciones del disco he sentido este gusano. No podía sacármelo de encima. Soy un gusano, y eso duele muchas veces.

El disco incluye campanas, melancolía, fiesta, animales y poesía. Le he cantado a la vejez, a bailar sobre un puente. Harkaitz Cano ha convertido los arroyos en una cura de tristeza. Odei Barroso nos juzga por los ojos del toro. Bilintx, con la suerte del pobre, nos muestra que la sociedad no ha cambiado tanto. Canto sobre un anciano y su necesidad de escuchar las campanas, y una habanera. Canto sobre la nostalgia de la revolución o sobre dónde encontrar poemas tras una fiesta.

He tenido la suerte de tener como compañeros de viaje a extraordinarios músicos como Félix Buff y Hasier Oleaga. El piano de Hache. Las cuerdas de Xabier Zeberio. La fantasía de Los Sara Fontán...

Harri Herri Har se ha grabado en los estudios Mala estrata de Bilbao bajo la batuta de Aitor Etxebarria, con quien he compuesto este *Harri Herri Har*.

He levantado una piedra mientras voy camino del pueblo.

Encuentro un gusano. Quién sabe desde cuándo está ahí y quién sabe hasta cuándo querrá quedarse.

SOBRE LA FORMACIÓN

Amorante es el proyecto personal de Iban Urizar, etnomusicólogo y multiinstrumentista vasco. Aventurado e iconoclasta, amante de la improvisación, crea una serie de composiciones que son un verdadero periplo por la música ancestral y de vanguardia. Acompañado por su inseparable trompeta, pero también con sus pedales de mezcla, su harmonium indio y un pequeño sintetizador, su música es una especie de viaje donde la versatilidad y la experimentación son imprescindibles. Despojado de todo prejuicio, elabora mezclas extraordinarias entregadas a la sonoridad de sus variados instrumentos y su euskera.

NACHO CASTELLANOS & GATO MURR

The Purcell Tongue - Himnos y Odas de Henry Purcell

España

Rascafría
Monasterio de Santa María de El Paular
D10 de marzo | 13:30h

ESTRENO ABSOLUTO

Duración: 55 minutos

INTÉRPRETES

Nacho Castellanos | Contratenor

Gato Murr
Ismael Campanero | Violone
David Palanca | Clave

PROGRAMA

Henry Purcell (1659-1695)

- Obertura en Sol menor, ZT 693
- Crown the altar - Celebrate this festival, Z. 321
- Preludio Acto V The Fairy-Queen Z.629 (arr. para violone y clave)
- Here the deities approve - Welcome to all the pleasures, Z. 339
- Strike the viol - Come Ye Sons of Art, Z.323
- Ah! Belinda - Dido y Eneas Z. 626: Acto I, 2 (arr. para violone y clave)
- Suite en La menor. Prelude-Sarabande Z. 663
- An evening hymn - Harmonia Sacra, Z. 193
- Oft she visits - Dido y Eneas Z. 626: Acto 2 (arr. para violone y clave)
- Since from my dear - The Prophetess, Z. 627
- O Solitude - Z. 406
- Suite en Re mayor. Prelude-Allemande-Hornpipe, Z. 667
- Man is for the woman made - The Mock-Marriage. Z. 605
- If music be the food of love - The Gentlemen's Journal - Junio de 1692. Z. 379
- Ground en Do menor. Z. 681
- Music for a while - Orpheus Britannicus. Z. 583

NOTAS AL PROGRAMA

“Hasta que no descubrí la música de Henry Purcell, no había sido consciente de la capacidad que poseen las palabras para expresar tanto ingenio, tanto color...”
Benjamin Britten, 1945

Considerado por muchos como el mayor genio musical que jamás haya existido en Inglaterra, el misterio de Henry Purcell sigue siendo una incógnita que llega a superar los límites de la musicología actual. Sabemos poco sobre su vida y, sin embargo, su música nos descubre una mística atemporal, que sonaba moderna en tiempos del rey Jacobo y que no nos termina de sonar del todo barroca en tiempos de Rosalía y Taylor Swift. Nos acercamos así a un músico contemporáneo donde los haya, que entendió perfectamente la importancia de lo teatral y del rito, ya no solo dentro del hecho dramático, sino también en la música que inspiraba ceremonias religiosas, coronaciones, cumpleaños... Comprender la teatralidad del rito en Purcell nos acerca a un universo en donde lo sacro y lo profano convergen hasta el punto de entender su música como una gran oda hacia lo trascendente.

The Purcell Tongue es nuestro homenaje particular al Purcell de los ritos y de los himnos, entremezclando obras de carácter plenamente sacro con otras que, pese a nacer en lo profano, mantienen esa esencia espiritual que consigue hacernos conectar con algo que va más allá del teatro, con algo que supera nuestra experiencia vital. En definitiva, un viaje musical que nos descubre, en palabras de Charles Burney, un lenguaje nuevo y, casualmente, más universal que nunca.

SOBRE LA FORMACIÓN

ISMAEL CAMPANERO

Ismael Campanero (Madrid, 1997) se está labrando rápidamente una gran reputación en Europa como violonista y contrabajista.

Realiza sus estudios de contrabajo en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde termina en 2019 con Premio de fin de carrera.

En esta primera etapa de formación, fue solista de contrabajo en la Schleswig-Holstein Musik Festival Orchestra en Alemania y en la Joven Orquesta Nacional de España, además de colaborar habitualmente con orquestas sinfónicas profesionales como la de RTVE, la ORCAM, y la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Hoy en día Ismael Campanero colabora asiduamente con algunas de las principales formaciones de música antigua del mundo como Il Pomo d'Oro, Jupiter, Arcangelo, Balthasar Neumann y The English Concert, actuando en las salas más importantes de Europa y América. También mantiene una intensa actividad junto a algunos de los más importantes grupos españoles como La Ritirata, Musica Alchemica y OBNI.

Además de la música antigua, Campanero siempre se ha sentido atraído por el jazz, la improvisación y la música de diferentes culturas, reflejando esa diversidad en su personalidad musical y siendo activo en ámbitos muy diferentes.

Entre 2017 y 2020 dirigió el proyecto Wave in Tempo, con el objetivo de acercarse a la música antigua desde diferentes prismas sonoros y como espacio de experimentación. Esto ha dado lugar a nuevos proyectos personales, entre los que destaca la grabación discográfica de *The new violone*, un dúo junto a Daniel Oyarzabal donde se da voz solista a este instrumento olvidado a través de los grandes compositores del Barroco.

DAVID PALANCA

David Palanca comienza a estudiar piano a los 6 años en su ciudad natal, León, y dos años más tarde inicia su formación como clavecinista. Completa sus estudios de grado en la especialidad de clave en Zaragoza, con la calificación de matrícula de honor bajo la tutela de Silvia Márquez, y finaliza con matrícula de honor en su investigación de fin de máster de investigación musical.

Ha recibido los consejos de maestros internacionales como Olivier Baumont, Bertrand Cuiller, Pierre Hantaï, Kenneth Weiss y Christophe Rousset.

En 2014 fue galardonado con el primer premio en el Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España. También en el mismo año 2014 fue premiado con una Mención de Honor por parte del jurado y el Premio Honorífico del Público en el concurso internacional Joven Bach. Ganó, además, el concurso Claudio Prieto en 2011 y una gira con la AIE durante la temporada 2017-2018.

Como solista al clave, ha ofrecido recitales en lugares como el Palau de la Música Catalana de Barcelona, la Fundación Juan March y la Biblioteca Nacional de España.

Ha colaborado en conciertos tanto en España como en Europa con formaciones como Forma Antiqua, Infermi d'Amore, el Collegium Musicum Madrid, Los Mvsicos de sv Alteza y Nereydas. Es asistente de Eduardo López Banzo en sus cursos de canto histórico coordinados por el CNDM.

En los últimos años, ha compaginado su actividad concertística, su labor como investigador y docente con su formación con músicos y proyectos de prestigio internacional. Además, es profesor de clave y música de cámara en el Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA).

ELISABETH HETHERINGTON Y PÉRGAMO ENSEMBLE

La Pietá dell'Ospedale

Canadá / España

Madrid
Real Monasterio de la Encarnación
D10 de marzo | 19:00h

ESTRENO ABSOLUTO
ESTRENO EN TIEMPOS MODERNOS

Duración: 70 minutos

INTÉRPRETES

Elisabeth Hetherington | Soprano

Pérgamo Ensemble
Kinga Ujszászi | Violín barroco
Daniel Ramírez | Oboe barroco
Guillermo Turina | Violonchelo barroco
Eva del Campo | Clave y órgano

PROGRAMA

Johann Rosenmuller (1619 - 1684)
Lamentatio.
Incipit Oratio Jeremiae

Francesco Gasparini (1661 - 1727)
Regina Coeli
Allegro, Larghetto, Andante, Allegro

Antonio Vivaldi (1678 - 1741)
Suonata a Violino, Oboe, et Organo obligati RV779
Andante, Allegro, Largo e cantabile, Allegro

Antonio Caldara (1670 - 1736)
Haec est regina virginum
Andante, Allegro

Anna Bon (1739 - 1767)
Divertimento op. 3 no.3
Andantino, Allegro, Presto

Anna Bon (1739 - 1767)
Aria "Astra coeli iam intonate"

NOTAS AL PROGRAMA

Los *ospedali* fueron instituciones fundamentales para la sociedad veneciana. Su función principal era la de acoger a los más necesitados, aunque poco a poco su organización se fue sofisticando y se transformaron en centros culturales con una vida musical tan importante que podrían considerarse verdaderos conservatorios femeninos.

El *Ospedale della Pietá*, el que aquí nos ocupa en el programa de Pérgamo Ensemble, fue uno de los que más trascendió en su labor musical a través de los siglos, tal como demuestran los compositores presentes en el presente recital.

El primer autor, Johann Rosenmüller, quien tuvo que huir de Alemania por determinados problemas con la justicia, fue nombrado compositor del *Ospedale* entre 1678 y 1682, cuando ya llevaba más de 20 años en Venecia.

Con Francesco Gasparini se inició el siglo XVIII en la institución, pues ostentó el cargo de maestro del coro entre 1700 y 1713. Pese a que hoy día no es un autor tan habitual, fue un compositor muy reputado, cuyas óperas tuvieron un éxito arrollador en Italia e Inglaterra. Su libro *L'Armonico Pratico al Cimbalo* asienta las bases del acompañamiento de la música italiana y fue referenciado incluso por José de Torres, prolífico compositor español, en sus escritos teóricos. Su *Regina Coeli* ha sido recuperado por Pérgamo Ensemble y no existe constancia de que se haya vuelto a interpretar hasta la fecha.

La *Suonata à Violino, Oboè, et Organo obligati RV779* de Antonio Vivaldi es un gran ejemplo de la labor pedagógica que desempeñó en el *Ospedale della Pietá*. En la primera página del manuscrito aparece señalado en cada instrumento el nombre de cada una de las jóvenes instrumentistas para las que fue escrita la pieza. De esta manera sabemos que Prudenza tocó la parte de violín, Pelegrina el oboe, Cándida el chalumeau y Lucietta el órgano.

Finaliza el programa *La Pietá dell'Ospedale* con dos piezas de una de las alumnas que atesoraron sus conocimientos en la institución, Anna Bon. Desde los 4 años comenzó sus estudios musicales en Venecia, ya que sus padres, ambos artistas y en constantes giras por toda Europa, solicitaron la educación tutelada de la niña para además profundizar en el apartado artístico. Con sólo 20 años ya había publicado tres colecciones de piezas instrumentales. Pese a su precocidad y su capacidad artística, su labor musical se vio interrumpida al contraer matrimonio en 1767. No ha aparecido hasta la fecha ninguna documentación posterior sobre su vida y obra.

SOBRE LA FORMACIÓN

ELISABETH HETHERINGTON, soprano

Desde que se trasladó a los Países Bajos, la soprano Elisabeth Hetherington se ha consolidado como una destacada intérprete de la música antigua, contemporánea y moderna en toda Europa. Elisabeth ha sido elogiada por su "...personalidad intrépida y poderosa, así como por su técnica impecable y su impresionante presentación" (NRC, 2020), y "gracia virtuosa, dinámica sofisticada y colores sutiles... hermosamente lírica, destaca la fragilidad de su timbre..." (Revista Place de l'Opera, 2020). Logrando salvar sin esfuerzo la brecha entre la música antigua y la contemporánea, ha estrenado y grabado numerosos trabajos en los Países Bajos, Bélgica, Noruega y Estonia.

Elisabeth Hetherington es una apasionada defensora de la interpretación multidisciplinar. Con la compañía de danza moderna Leineroebana, ha desarrollado SOLAS. Inspirándose en su formación como bailarina, SOLAS es una fusión

de música y poesía, así como de canto y danza, en la que demuestra lo bien que conviven en ella el movimiento y el canto (Theaterkrant, 2019). Ha creado papeles operísticos con compañías como la Holland Opera, el Holland Baroque y la Opera Zuid, incluyendo roles como Senta (*De Vliegende Hollander*, Holland Opera 2021), The Woman (*Bonsai Gardens*, Opera Zuid 2020), Belina (*Dido & Aeneas*, Holland Baroque 2021), Susanna (*Divorce of Figaro*, Ópera de Holanda 2022) y Cordelia (*King Lear*, Ópera de Holanda 2019) - de las que se dijo: "...con una voz de soprano plateada y pura, ella es la estrella de la noche y con razón recibe la mayoría de los aplausos" (Theatre krant 2019). Fundó el Duo Serenissima con el que ha tenido la oportunidad de crear programas presentándose en muchos festivales y ciclos de conciertos en todo el mundo. La capacidad de Elisabeth Hetherington para programar recitales y conciertos atrevidos y exigentes le ha valido el elogio de "mostrar cómo suena un gran futuro en la música" (NRC, 2021).

Por otro lado, su labor ha tenido gran repercusión por su investigación en el campo de la pronunciación original del inglés isabelino. Se ha convertido en una solicitada experta, ofreciendo clases magistrales en conservatorios de los Países Bajos, además de aparecer como conferencista en el Festival Oude Muziek de Utrecht. En 2020 recibió el premio Dutch Classical Talent Award y grabó su álbum debut a través de la agencia de radiodifusión holandesa Avrotros. Continúa haciendo apariciones frecuentes en las emisoras de radio y televisión de los Países Bajos. Completó su licenciatura en canto de la Universidad de Toronto y se graduó cum laude de la maestría en Interpretación Histórica en el Conservatorium van Amsterdam, institución en la que trabaja regularmente como profesora invitada.

PÉRGAMO ENSEMBLE

Galardonado en julio de 2019 con el Gran Premio del Jurado del VIII Concurso de Música Antigua de Gijón, Pérgamo Ensemble comenzó a ofrecer sus primeros conciertos en el año 2016. Desde entonces ha realizado conciertos por España, Europa y América, destacando el ciclo Sicut Sagittae de Nápoles, Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla, el Festival de Torroella de Montgrí, el ciclo Suena la Cúpula del Centro Niemeyer de Avilés, el ciclo Marcos Históricos del Festival Internacional de Santander, el ciclo de conciertos del Museo del Greco en Toledo, la temporada de conciertos del CaixaForum de Barcelona, el Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid (FIAS) o el Festival Internacional de Música Sacra del Teatro Sucre de Quito, Ecuador. En febrero de 2021, Patrimonio Nacional publicó el documental *Stradivarius 1700. Un sueño real* sobre la historia del violonchelo de la colección del Palacio Real de Madrid, protagonizado por Pérgamo Ensemble junto a la soprano Eugenia Boix

Por otro lado, sus miembros forman parte de agrupaciones nacionales e internacionales como The Academy of Ancient Music, la Orquesta Barroca Catalana, L'Arpeggiata o Nereydas y han tocado con asiduidad con solistas de la talla de Gilles Colliard, Eugenia Boix, Christophe Coin, Manfredo Kraemer o María Hinojosa.

Pérgamo Ensemble es una agrupación versátil que ofrece propuestas que abarcan desde los programas puramente instrumentales hasta proyectos con solistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Además, en su catálogo interpretativo encontramos propuestas que aúnan la recuperación del patrimonio nacional injustamente olvidado por el paso de los siglos con algunos de los autores más laureados de los siglos XVII y XVIII.

NEREYDAS Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Requiem de Jommelli

España

Madrid
Basílica de San Miguel
L11 de marzo | 19:30h

ENCARGO DEL FIAS
250 años de la muerte de
Niccolò Jommelli (1714- 1774)

Duración: 70 minutos

INTÉRPRETES

Nereydas
Coro de la Comunidad de Madrid
Javier Ulises Illán | Director

PROGRAMA

Niccolò Jommelli (1714- 1774)
Requiem

- Requiem
- Kyrie
- Dies Irae
- Salva Me
- Oro Supplex
- Pie Jesu
- Domine, Jesu
- Hostias
- Sanctus
- Hosanna
- Benedictus
- Agnus Dei
- Dona Eis Requiem
- Lux Aeterna
- Libera Me Domine
- Quando Cœli
- Dum Veneris
- Tremens Factus
- Quando Cœli
- Dies Illa
- Dum Veneris

NOTAS AL PROGRAMA

Laureado y reconocido como uno de los más exitosos compositores de ópera del siglo XVIII, Niccolò Jommelli también compuso música sacra a lo largo de su vida, pues ejerció como maestro de capilla en ciudades como Venecia, Roma o Stuttgart.

Este *Requiem* es precisamente de ese periodo en Stuttgart, el más próspero culturalmente en la corte de Württemberg. Jommelli lo compuso para el funeral de la duquesa María Augusta, madre del duque reinante Carlos Eugenio.

La obra se difundió rápidamente por toda Europa y se convirtió en la misa de difuntos más interpretada en la segunda mitad del siglo XVIII, hasta que fue relegada a un segundo plano por el *Requiem* de Mozart.

Fue sin duda, junto a la obra “Pietà Signore”, compuesta en 1774, la obra más famosa de Jommelli.

SOBRE LA FORMACIÓN

NEREYDAS

Nereydas es una formación instrumental y vocal con la posibilidad de producir y desarrollar las asociaciones ideales para interpretar todo tipo de repertorios.

Nereydas es una formación instrumental y vocal, dirigida desde su fundación en 2010 por Javier Ulises Illán. Es reconocida por su amplio repertorio, sus interpretaciones con carácter historicista y el afán por compartir el placer y la emoción de la música con todo tipo de públicos.

Nereydas es una agrupación abierta y flexible con capacidad de formar la combinación ideal de instrumentistas y voces adecuados a los variados proyectos que interpreta. Se ajusta a diversas dimensiones, desde ensamble pequeño hasta el gran formato de orquesta, coro y solistas.

Las señas de identidad de Nereydas son el rigor de las interpretaciones con criterios historicistas, basadas en el estudio de las fuentes y el trabajo musicológico sobre cada partitura, para ofrecer la esencia y el estilo propios de cada periodo y obra. Utiliza instrumentos originales de época o copias fidedignas de los mismos.

Es objetivo de la formación rescatar, valorar y difundir el patrimonio musical, especialmente el español e iberoamericano.

Una de las características de Nereydas es su respeto por las voces y la retórica y por el mensaje que los textos transmiten. Así mismo, es especial su afán pedagógico y divulgador.

Nereydas ha participado en diversas programaciones nacionales e internacionales, como las de Teatro Real y Teatro de la Abadía, Patrimonio Nacional, Centro Nacional de Difusión Musical, Festival de Música Antigua de Versalles (Francia), Semana de Música Religiosa de Cuenca, Fundación Juan March, Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, Festival de Música El Greco en Toledo, Festival Iberoamericano de Música «Manuel de Falla» de Cádiz, Primavera Barroca de Oviedo, Músicas Históricas de León, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Salamanca Barroca o Semanas de la Música Antigua de Álava y Logroño.

Las interpretaciones de Nereydas han sido grabadas y emitidas por diversas emisoras de radio y televisión, en especial por RNE Radio Clásica.

El trabajo de Nereydas ha sido valorado por la crítica especializada por su excelente sonido, afinación, empaste, conjunción, apasionamiento y capacidad para el matiz, siempre con delicadeza y buscando la belleza.

Nereydas está inmersa en un proyecto científico, musicológico y de investigación para recuperar música de los archivos de Patrimonio Nacional y de las catedrales de España. Por esta labor está considerada como formación de referencia en la recuperación, valoración y divulgación del patrimonio musical, y es reconocida su especialización en la interpretación de repertorios del siglo XVIII.

Nereydas es Premio Teatro de Rojas de Toledo como “Mejor espectáculo de compañías de Castilla-La Mancha” por “Concierto Barroco”. Accésit en el Premio de Transferencia de Tecnología y Conocimiento de la Universidad Complutense concedido al trabajo “Estruendos sonoros. Música para la Real Capilla de Palacio (1743-1797)”, realizado con el Instituto Complutense de Ciencias Musicales.

Nereydas pertenece a la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA).

JAVIER ULISES ILLÁN

Javier Ulises Illán (Toledo, 1981) es director de orquesta con capacidad para abordar, desde la excelencia, repertorios musicales desde el periodo Barroco a la Música Contemporánea, tanto el género sinfónico como el lírico. Es Máster en Dirección de Orquesta y Ópera por la Hochschule Luzern Musik. Se ha formado en España, Austria, Francia y Suiza con directores de prestigio: Howard Arman, Tom Koopman, Philippe Herreweghe, George Pehlivanian, Jörg Bierhance, Salvador Mas, Jorma Panula, Manfred Huss (música historicista) y Julius Kalmar (ópera). Ha recibido orientaciones de los directores y pedagogos Pierre Boulez y Bernard Haitink. Es titulado en Grado Superior de Violín por Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco) y Licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja.

Como director titular de Accademia Barocca Lucernensis, coro y orquesta, afronta principalmente el repertorio barroco centroeuropeo: Bach, Zelenka, Hasse o Buxtehude, que ha alcanzado gran éxito. Con la grabación del CD Sacred Music for Dresden Cathedral obtiene dos nominaciones en los premios europeos Opus Klassik 2019, incluida la de mejor dirección musical.

Sus interpretaciones han sido registradas y emitidas por diferentes emisoras europeas a través de Euroradio: BBC, NDR, Rai, RNE, Radio France, SRF. Particular atención ha merecido la muy difundida Pasión según San Juan, de Bach, última Pasión en concierto con público antes de la pandemia de 2020.

Es investigador, editor crítico de música de ópera y musicólogo especialista en partituras del siglo XVIII. Forma parte del equipo del proyecto europeo DIDONE, liderado por Álvaro Torrente, en el ICCMU de la Universidad Complutense de Madrid, que explora la expresión musical de las emociones en óperas del siglo XVIII, sobre un corpus de 900 obras de 300 compositores, basado en los 27 libretos de Pietro Metastasio (1698-1782).

En su intensa carrera ha dirigido, entre otras muchas formaciones, el Coro titular del Teatro Real, la Haydn Sinfonietta Wien (Austria), la Festival Strings Lucerne (Suiza), la Orquesta Sinfónica Académica Estatal de Rusia “Evgeny Svetlanov”, el Coro de Cámara Académico Estatal de Moscú, Accademia Barocca Lucernensis (Suiza), la Orquesta Sinfónica de RTVE, la Orquesta de Cámara de España, la Joven Orquesta Nacional de España, la Orquesta Lírica Europea, el Collegium Musicum Madrid o el coro titular del Teatro Real. Mantiene vinculación artística con La Fura dels Baus, ejerciendo la dirección musical en algunos proyectos.

En 2010 funda Nereydas, orquesta y coro con los que lleva a cabo sus proyectos musicales de rescate, interpretación historicista y grabación de música antigua en España y Europa, que han merecido los mayores reconocimientos. Son especialmente significativas las colaboraciones con el Centro Nacional de Difusión Musical, el Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid, el Festival de Versalles o Patrimonio Nacional, así como las grabaciones (algunas de ellas primeras grabaciones) en Glossa, PanClassics y CMY Baroque: Angélico Greco. El cielo se llenó de música, The Jommelli Album, Siface: l’amor castrato o The Royal Chapel of Madrid. Sacred Music after the Great Fire of 1734.

Carlos Mena nace en Vitoria-Gasteiz (1971) y se forma en la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis (SCB) de Basilea (Suiza) bajo la dirección de sus maestros R. Levitt y R. Jacobs. En la SCB realiza estudios medievales y estudia en los talleres de ópera. Actualmente es profesor de canto histórico en dicha institución.

Como solista ha cantado bajo la batuta de maestros como M. Corboz, P. Goodwin, M. Minkowsky, R. Frübeck de Burgos, O. Dantone, J. Mena, G. Leonhardt, A. Marcon, F. Biondi, J. López-Cobos, R. Jacobs lo que le lleva a cantar en festivales y salas de todo el mundo como Musikverein y Konzerthaus de Viena, Palais de Beaux Arts de Bruselas, Grosses Festspielhaus de Salzburgo, Philharmonie de Berlín, Suntory Hall y City Opera Hall de Tokyo, Osaka Shymphony Hal, Zipper Hall y Schönberg Hall de Los Angeles, Alice Tully Hall del MET de Nueva York, Kennedy Center de Washington, Sidney Opera House, Concert Hall de Melbourne, Bellas Artes de Ciudad de México, Teatro Colón de Buenos Aires, etc.

En el ámbito de la ópera debuta en el Théâtre Royal de la Monnaie (Bruselas) con “La Rappresentazione” de E. Cavalieri; recibe el elogio de la crítica y público con “Radamisto” de G. F. Haendel en la Felsenreithule de Salzburgo. Canta “L’Orfeo” de Monteverdi (Speranza) en la Innsbruck Festwoche y en la Staatsoper de Berlín, “Il Trionfo” (Disinganno) de Händel en el Salzburger Pfingstenfestival y “Europera 5” de J. Cage en el Festival de Flandes. En el Barbican Center de Londres protagonizó “Ascanio in Alba” de Mozart, “Oberon” en “A Midsummer Night’s Dream” de B. Britten, El/La Seminarista en “El viaje a Simorgh” de Sánchez-Verdú en el Teatro Real de Madrid, Apollo en “Death in Venice” de Britten en el Gran Teatro del Liceu.

Como director de orquesta, es invitado a las orquestas de Granada, Galicia, ORTVE, Navarra, Córdoba, Lisboa, OSPA.

DUENDE MADRID

Duende Madrid, el viaje del alma

España

Madrid

Teatro del Canal – Sala Roja

M12 de marzo | 20:30h

ESTRENO ABSOLUTO

Duración: 75 minutos

INTÉRPRETES

Jorge Pardo | Saxofón, composición y dirección musical

Juan Habichuela Nieto | Guitarra y composición

Pablo Martín Caminero | Contrabajo

Tino di Geraldo | Batería

Ton Risco | Vibráfono

Bandolero | Percusión

Saray Fernández | Bailaora

Nino de los Reyes | Bailaor

PROGRAMA

- **Habichuela el viejo.** Zambra (Juan Habichuela Nieto)
- **Tarambana** (Jorge Pardo)
- **Alegría de verte** (Jorge Pardo)
- **El escabullido** (Jorge Pardo)
- **Mi destino, mi camino** (Jorge Pardo)
- **La Mina de Lavapiés.** Minera (Juan Habichuela Nieto)
- **Universo Albayzín. Soleá** (Juan Habichuela Nieto)
- **Casa Patas.** Bulerías (Juan Habichuela Nieto)
- **Duende Madrid.** Fin de Fiesta. Bulerías (Jorge Pardo / Juan Habichuela)

NOTAS AL PROGRAMA

El viaje del alma es la historia que cuenta cómo el flamenco se convirtió en una música mundial. Es la crónica de un viaje que arranca en las cuevas del Sacromonte y de los campos de Granada, donde los moriscos, expulsados de sus ciudades, se encuentran con las primeras comunidades gitanas que llegaban a la península desde el oriente.

La historia del viaje que el flamenco hizo desde su cuna andaluza hasta Madrid escapando del hambre. El viaje del alma es la historia de un genio incontrolable que rompe cadenas para alcanzar la emancipación.

El viaje del alma es la historia de cómo el flamenco, en las calles de Lavapiés, en los tablaos del barrio de Las Letras, en las pensiones de La Latina se encontró con otras músicas y gracias a el espacio que le brindó Madrid se hizo del mundo.

SOBRE LA FORMACIÓN

DUENDE MADRID FLAMENCO-JAZZ COLECTIVO

Es la reunión de los mejores músicos de flamenco-jazz que desarrollan su carrera musical en Madrid. El colectivo es una iniciativa impulsada por la productora Showprime.

Una formación que nace con vocación de ser un laboratorio de sonidos y de desarrollo de un estilo musical que tiene a Madrid como el escenario de su nacimiento.

JORGE PARDO

Jorge Pardo es un músico español de jazz y flamenco, saxofonista tenor y soprano, y flautista. Utiliza un lenguaje musical mestizo entre el jazz de raíz y el flamenco, y su estilo, con la flauta travesera y el saxofón, se considera una referencia de innovación. En 2013 recibió el Premio al Mejor Músico de Jazz Europeo, convirtiéndose en el primer español reconocido con el Premio de la Academia Francesa de Jazz. En 2015 recibió el Premio Nacional de Músicas Actuales. Participó en el disco *Antidote* de Chick Corea, ganador del Premio Grammy de 2019.

JUAN HABICHUELA NIETO

Pertenece a una de las dinastías más importantes y longevas del flamenco, la que procede de “Habichuela el Viejo”, y que brilló con su abuelo Juan Habichuela, y sigue en el día de hoy con Pepe Habichuela, Josemi Carmona y Juan Carmona.

Cuando tenía 15 años, Enrique Morente pasó por casa de Juan Torres Fajardo, hoy conocido artísticamente como Juan Habichuela Nieto, y le dijo que le acompañara en su gira por América. “No me lo creía”, reconoce hoy este joven guitarrista. “A los 15 años ya estaba tocando en Nueva York con uno de los grandes”.

Ha acompañado a grandes artistas como Estrella Morente, Juan de Juan, Antonio Canales, Diego Carrasco, José Parra, etc., pero fue con Enrique Morente con quien ha trabajado más intensamente, y junto a él empezó a desarrollar su faceta creativa, como se apreciaba en el montaje teatral *Fedra* y en algunas canciones del álbum *Pablo de Málaga*.

PABLO MARTÍN CAMINERO

Finaliza sus estudios de contrabajo clásico en el Instituto Superior de Viena en 1999. Tras esta etapa se traslada a Madrid, donde comienza su carrera como intérprete, compositor y productor.

La diversidad de estilos musicales que le interesan lo ha llevado a colaborar con artistas y proyectos de diversos géneros como Jorge Pardo, Gerardo Núñez, bandArt, Hippocampus, Chano Domínguez, Niño Josele, Rocío Molina, Enrike Solinís, Rosario “La Tremendita” y una larga lista de proyectos flamencos, de jazz, clásicos y barrocos.

Ha lanzado cinco álbumes a su nombre hasta la fecha: *Doméstica* (BOST, 2005), *El Caminero* (BOST, 2011), *O.F.N.I.* (BOST, 2014), *Salto al vacío* (BOST, 2016) y *Bost* (BOST, 2020). En formato de quinteto, el contrabajista desarrolla un repertorio de composiciones propias donde expresa su visión musical basada en dos pilares estrechamente vinculados: el jazz y el flamenco.

Continúa con su intensa actividad musical a través de su propio proyecto, así como los espectáculos con Enrike Solinís & Euskal Barrokensemble, Abe Rabade Trío, Fellini Quartet, Bolita Trío, Miryam Latrece, Ana Morales...

Publicó en junio de 2021 su sexto disco, *Al toque*, el primero en formato trío (con Moisés P. Sánchez al piano y Paquito González a las percusiones), en el que versiona nueve de las grandes obras escritas para guitarra flamenca.

TINO DI GERALDO

Faustino Fernández Fernández, conocido como Tino di Geraldo, es un percusionista, baterista y productor franco-español. Considerado como uno de los principales percusionistas de flamenco y jazz de origen franco-español, en su paleta de sonidos aporta influencias clásicas y otras procedentes del punk-folk. Colaborador habitual de genios como Paco de Lucía y Camarón, está considerado uno de los referentes históricos del flamenco-jazz.

BANDOLERO

José Ruiz “Bandolero” inicia su carrera como músico flamenco desde muy joven, acompañando a figuras del baile como Antonio Canales, Joaquín Cortés, Joaquín Grilo, Javier Barón, Manuela Vargas, Merche Esmeralda, Sara Baras, Farru y José Maya.

Forma parte de la compañía de Joaquín Cortés en varios espectáculos, realizando giras por los mejores escenarios del mundo: el Radio City Music Hall (Nueva York), el Royal Albert Hall (Londres), la Opera House (Sidney)...

A lo largo de su carrera, Bandolero ha tocado con flamencos de la talla de Enrique Morente, Tomatito, Vicente Amigo y Pepe Habichuela. También ha colaborado con músicos que fusionan otros estilos con el flamenco, como Larry Coryell, Carles Benavent, Rubem Dantas, Dave Holland, Pat Metheny, La Barbería del Sur, Ketama y Niña Pastori.

SARAY FERNÁNDEZ

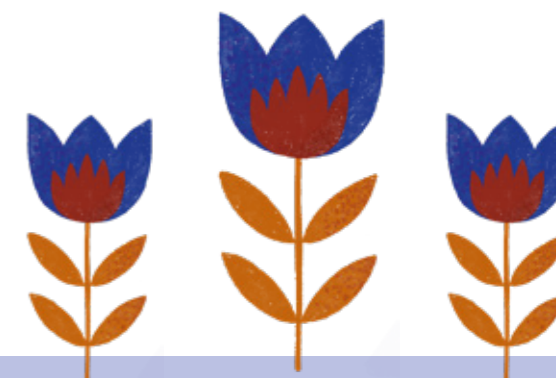
Saray Fernández, conocida en el mundo del flamenco como “La Pitita”, nace en la ciudad de la Alhambra en 1988. Proviene de una de las familias gitanas con más tradición flamenca: los Fernández de Granada.

La Pitita es hija del guitarrista granadino José Fernández y hermana de las cantaoras Estrella y Macarena Fernández, con las que comparte escenario habitualmente en los tablaos flamencos de Granada. Desde muy pequeña ha vivido en un ambiente muy flamenco; ha ‘mamado’ el arte flamenco en su entorno, y no cabe duda de que es la forma en la que se crean los mejores artistas de este arte que nace de lo más profundo. Y esa es su huella, lo racial y temperamental de su baile: el flamenco más puro.

NINO DE LOS REYES

Bailaor de flamenco, nació en 1995 en la ciudad estadounidense de Boston. Es el segundo hijo de los bailaores y coreógrafos Ramón de los Reyes y Clara Ramona. El bailaor lleva el arte flamenco en las venas y derrocha pura fuerza sobre las tablas.

Nino de los Reyes se subió a los escenarios a la temprana edad de seis años, en el Teatro de la Ópera de Buenos Aires con el Ballet de Clara Ramona. Desde muy joven formó parte de grandes compañías de flamenco como la de Eduardo Serrano “El Guito”, Carmen Cortés y Javier Barón, además de integrar el elenco de artistas de grandes del flamenco como Enrique Morente.

ORKESTER NORD

A. Pflieger: Oratorio VIDA Y PASIÓN DE CRISTO

Noruega

Madrid
Iglesia de Santa Bárbara
V15 de marzo | 20:30h

ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Duración: 72 minutos

INTÉRPRETES

Martin Wåhlberg, dirección

Soprano I
Soprano II
Tenor I
Tenor II Bajo
2 violines
3 violas da gamba
Violone
Órgano
Tiorba
Salterio

PROGRAMA

Augustin Pflieger (1635-1686)

Oratorio *Vida y Pasión de Cristo*

- Presentación: Jetzt gehet an die neue Zeit
- La Anunciación: Ach Herr du Sohn Davids erbarme
- Milagros de Jesús: Der Herr ist groß von Wundertat
- Emaús: Merket wir der Herr uns liebet
- Pasión: Ach dass ich Wassers genug hätte
- Resurrección: O Freude und dennoch Leid

NOTAS AL PROGRAMA

Augustin Pflieger es sin duda uno de los maestros barrocos más fascinantes del norte de Europa del siglo XVII. Encarnando la transición entre Schütz y la herencia de Monteverdi por un lado, y la música de Buxtehude y luego Bach por el otro, la obra de Pflieger da testimonio de la cultura musical del norte de Europa.

Orkester Nord propone aquí por primera vez un programa de larga duración, configurado como una obra dramática coherente, conectando las cantatas clave de Pflieger para formar una narrativa continua, contada a través de las voces de sus protagonistas recurrentes. Lo que emerge es la historia de la vida de Cristo. El programa recrea así el fascinante paisaje sonoro de la música escandinava del siglo XVII, creando una paleta única de colores de sonido.

Este oratorio ofrece la mezcla única de una experiencia operística completa con un grupo de intérpretes a pequeña escala que, sin embargo, da la sensación de un sonido plenamente incorporado con grandes solistas, recitativos, conjuntos (coros) y partes orquestales.

El trabajo se realiza con una formación de cantantes de primer nivel. *Vida y pasión de Cristo* se publicó por primera vez con el sello francés Aparté en 2021.

SOBRE LA FORMACIÓN

ORKESTER NORD

Orkester Nord es una de las principales orquestas de instrumentos de época de Escandinavia, especializada en la interpretación de música clásica y barroca con instrumentos históricos. La orquesta, fundada en Trondheim, Noruega, en 2009 por el violonchelista Martin Wåhlberg y el intérprete de cuerda pulsada Erik Skanke Høsøien, tiene como objetivo explorar el repertorio de los siglos XVII y XVIII de nuevas maneras. *Orkester Nord* colabora regularmente con algunos de los artistas más destacados de la escena musical actual, con cantantes como Ian Bostridge, Karina Gauvin o Ann Hallenberg. La orquesta también desarrolla producciones en escena con socios artísticos e institucionales líderes en el mundo.

Orkester Nord se caracteriza por su energía juvenil y su enfoque de fresca y ha sido elogiado por su inventiva musical y descubrimientos fascinantes. Los críticos a menudo subrayan el cautivador impulso energético de los intérpretes y su alta calidad interpretativa. Orkester Nord desempeña un papel clave en la exploración de nuevos aspectos de la música de los siglos XVII y XVIII al encontrar un número creciente de verdaderas joyas ocultas en el vasto repertorio musical de estos períodos. Un foco importante para el grupo ha sido la música escandinava de estas épocas, especialmente la vibrante cultura musical de la corte sueca del siglo XVII y la cultura musical tradicional de Noruega, pero también han explorado la música francesa de finales del siglo XVIII. A menudo se embarcan en proyectos que ubican la música de estos períodos en su contexto cultural más amplio, enfatizando la “reunión de las artes”, entre música y danza, música y viajes, y, más notablemente, música y literatura.

Orkester Nord se enorgullece de sus estrechos lazos con la ciudad culturalmente fascinante de Trondheim. Conocida en la antigüedad como “Nidaros”, Trondheim fue la principal capital del catolicismo en el norte de Europa y es el hogar de la catedral más grande de Europa al norte de Colonia. La Cúpula de Nidaros, Nidarosdomen, magníficamente restaurada a lo largo del siglo XIX, y que sigue siendo un importante centro de peregrinación, es uno de los mejores espacios escénicos de Noruega. Orkester Nord se presenta regularmente en la catedral y colabora estrechamente con su programa musical.

Orkester Nord interviene regularmente en prácticamente todos los principales festivales y sedes noruegas y está invitado a festivales en toda Europa. El conjunto también ha realizado giras por América Latina. Orkester Nord ha aparecido en la radio y en la televisión en Noruega y Francia, y ha colaborado con algunas de las personalidades musicales más destacadas en la escena de hoy.

MARTIN WÅHLBERG

Violonchelista y director, es el responsable de muchos de los programas innovadores y sugerentes aproximaciones interpretativas de la Orkester Nord. Su especial combinación de imaginación histórica y curiosidad musical ha liderado una serie de proyectos pioneros. Wåhlberg estudió violonchelo moderno y violonchelo barroco en los conservatorios de Rouen y Trondheim, así como en el Conservatoire Supérieure de Paris-CNR.

Como intérprete, ha aparecido en los escenarios de Noruega y el extranjero con diversos grupos de cámara y ensemble. Recientemente ha dirigido a la Orkester Nord varios programas en Noruega y alrededor de Europa.

Su interés combinado por la literatura y la música del siglo XVIII aparece reflejado en varios proyectos de la orquesta. Esto se muestra especialmente en el caso de su descubrimiento de la música de las novelas francesas del siglo XVIII, lo que se tradujo en el CD *Le roman des Lumières*, editado por el sello francés K617, con la participación de la Orkester Nord, dirigida por Wåhlberg.

ÁNGELES, VÍCTOR, GLORIA Y JAVIER

Tengo tres estrellas y veinte cruces

España

Madrid
Teatro del Canal – Sala Roja
S16 de marzo | 20:30h

ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
ENCARGO DEL FIAS

Duración: 60 minutos

INTÉRPRETES

Ángeles Toledano | Voz
Víctor Cabezuelo | Sintetizadores
Gloria Maurel | Batería
Javier Martín | Electrónica y programación

PROGRAMA

- Balcón/Madrugada
- Baile
- Clamor
- La Guitarra
- Suspiro tierno (La Soleá)
- Muerte de la petenera
- Puñal
- Y después

NOTAS AL PROGRAMA

Dos años después regresa al festival que lo vio nacer este inclasificable y extraordinario proyecto, convertido ahora en un disco que seguramente marcará un hito en la historia musical de nuestro país. Un trabajo que surge de las inquietudes de cuatro artistas de procedencias diversas (flamenco, jazz, electrónica, pop), cada uno con una visión personal y única de la música, que unen fuerzas y creatividad: Ángeles, Víctor, Gloria y Javier. Y es en esta variedad de procedencias y referentes donde está su absoluta originalidad y frescura. Diez canciones inspiradas en el Poema del cante jondo de Lorca, diez puñaladas impregnadas de profunda emotividad y lirismo que contiene un trabajo tan deslumbrante como *Tengo tres estrellas y veinte cruces*.

SOBRE LA FORMACIÓN

ÁNGELES TOLEDANO

Las inquietudes de Ángeles Toledano (Jaén, 1995) por la música comienzan desde muy pequeña, pero es a la edad de 7 años cuando su abuelo empieza a enseñarle sus primeros cantes. Cosecha varias distinciones en la música flamenca, como el primer Premio Joven en el Concurso Nacional de Cante Flamenco Antonio Mairena (Sevilla), la Sartén de Oro de la ciudad de Écija (Sevilla), galardón en la modalidad de arte concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud, el Premio Nacional de la ciudad de Alcobendas... Ha actuado en sitios tan representativos como la Bienal del Flamenco de Sevilla, el Festival Flamenco de Jerez, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, la Noche Blanca de Córdoba, el Festival MISA o la París Fashion Week de París, junto a artistas de la talla de Ángel Muñoz, Arcangel, Remedios Amaya y la diseñadora Juana Martín.

VÍCTOR CABEZUELO

Nacido en 1983, este músico multi-instrumentista, productor y compositor es conocido en el circuito underground nacional por ser miembro del grupo Rufus T. Firefly. De su formación inicial clásica al piano pasó a investigar y profundizar de manera autodidacta el mundo de los sintetizadores, convirtiéndose en uno de los mayores referentes en ese campo a nivel nacional. Ha trabajado con artistas tan importantes como Zahara, Enrique Bunbury, Mikel Erentxun, Anni B Sweet, Second y Russian Red.

GLORIA MAUREL

Especializada en jazz y música moderna, Gloria Maurel (Barcelona, 1992) comenzó sus estudios musicales a los 14 años y a pesar de su juventud ya acumula un currículum impresionante de actuaciones en grandes giras y espectáculos. Algunos artistas a los que ha acompañado con su batería son Ana Tijoux, Alfred García, Maren, Falsterbo, Raquel Lúa, The Exitements, Calima, MiraMundo y Salvador Sobral.

JAVIER MARTÍN

Nació en Madrid en 1980 y es músico y productor, especializado en la música electrónica. A lo largo de su carrera ha sido parte de numerosas formaciones musicales y actualmente es integrante junto a Marta Brandariz del dúo de música electrónica The Low Flying Panic Attack.

TIENTO NUOVO Y CARLOS MENA

Lamento

España

Madrid
Capilla del Palacio Real
D17 de marzo | 19:00h

Duración: 75 minutos

INTÉRPRETES

Carlos Mena | Contratenor

- Tiento Nuovo**
- Emmanuel Resche-Caserta** | Violín
- Víctor Martínez** | Violín
- Jose Manuel Navarro** | Viola
- Daniel Lorente** | Viola
- María Martínez** | Violonchelo
- Ismael Campanero** | Violone
- Ramiro Morales** | Tiorba y laúd
- Alberto Martínez** | Clave
- Ignacio Prego** | Órgano positivo y dirección artística

PROGRAMA

Johann Heinrich Schmelzer (1620-1680)
Sonata IV a 6 (Sacro-Profanus Concentus musicus)

Johann Michael Bach (1648-1694)
Ach, wie Sehnlich Wart ich der Zeit

Johann Rosenmüller (1619-1684)
Sonata XI a 5 en La Mayor (1682)

Giovanni Felice Sances (1600-1679)
Pianto della Madonna (Stabat Mater)

Anonymous
Chiaccona a 3 (Partiturbuch Ludwig, 1662)

J. H. Schmelzer
Lamento Sopra la Morte de Ferdinand III

Johann Michael Bach
Auf, laßt uns den Herren loben

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704)
Sonata III a sei

Philipp Heinrich Erlebach (1657-1714)
Wer sich dem Himmel übergen

NOTAS AL PROGRAMA

La presencia de la muerte durante el siglo XVII en Europa fue especialmente notable. Guerras y pandemias arrasaron regiones enteras, dejando desolación e incertidumbre a su paso. El profundo sentimiento religioso presente en la sociedad sirvió en ocasiones para aluminar esas sombras y canalizar la esperanza en una vida mejor.

Las artes en este periodo, y en concreto su música, son sin duda un fiel reflejo de la inestabilidad reinante, por un lado, y del sentimiento trascendental y religioso, por otro. Estas dos ideas se plasman en las obras instrumentales y vocales de este programa, que transitan entre esos dos mundos, el terrenal y el celestial.

La influencia italiana en la música centroeuropea en este siglo es absoluta. En lo que respecta a su música vocal religiosa, y tras un primer periodo en el que compositores como Praetorius o Schütz introducen el estilo veneciano, de gran complejidad policoral, rápidamente aparece una escritura nueva que convivirá con la anterior, en la que encontramos combinaciones de voces a solo con ensembles de pequeñas dimensiones con partes escritas.

Esta música vocal contrasta con las obras instrumentales incluidas en este programa, caracterizadas por un lenguaje de gran experimentación, libertad y carácter improvisatorio, y que representan a la perfección el denominado Stylus Fantasticus, predominante en este periodo.

SOBRE LA FORMACIÓN

CARLOS MENA, contratenor
Carlos Mena nace en Vitoria-Gasteiz (1971) y se forma en la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis (SCB) de Basilea (Suiza) bajo la dirección de sus maestros R. Levitt y R. Jacobs. En la SCB realiza estudios medievales y estudia en los talleres de ópera. Actualmente es profesor de canto histórico en dicha institución.

Como solista ha cantado bajo la batuta de maestros como M. Corboz, P. Goodwin, M. Minkowsky, R. Frübeck de Burgos, O. Dantone, J. Mena, G. Leonhardt, A. Marcon, F. Biondi, J. López-Cobos y R. Jacobs, lo que le lleva a actuar en festivales y salas de todo el mundo como la Musikverein y la Konzerthaus de Viena, el Palais de Beaux Arts de Bruselas, la Grosses Festspielhaus de Salzburgo, la Philharmonie de Berlín, la Suntory Hall y City Opera Hall de Tokyo, el Osaka Shymphony Hall, el Zipper Hall y Schönberg Hall de Los Angeles, el Alice Tully Hall del MET de Nueva York, el Kennedy Center de Washington, la Sidney Opera House, el Concert Hall de Melbourne, el Bellas Artes de Ciudad de México, el Teatro Colón de Buenos Aires, etc.

En el ámbito de la ópera debuta en el Théâtre Royal de la Monnaie (Bruselas) con *La Rappresentazione* de E. Cavallieri; recibe el elogio de la crítica y público con *Radamisto* de G. F. Haendel en la Felsenreithshule de Salzburgo. Canta *L'Orfeo* de Monteverdi (Speranza) en la Innsbruck Festwoche y en la Staatsoper de Berlín, *Il trionfo* (Disinganno) de Händel en el Salzburger Pfingstenfestival y *Europera 5* de J. Cage en el Festival de Flandes. En el Barbican Center de Londres protagonizó Ascanio in *Alba* de Mozart, Oberon en *A Midsummer Night's Dream* de B. Britten, El/La Seminarista en *El viaje a Simorgh* de Sánchez-Verdú en el Teatro Real de Madrid, *Apollo* en *Death in Venice* de Britten en el Gran Teatro del Liceu. Como director de orquesta, es invitado a las orquestas de Granada, Galicia, ORTVE, Navarra, Córdoba, Lisboa, OSPA.

Carlos Mena es profesor de canto histórico en el Real Conservatorio de Música de Madrid y en los cursos de música antigua que organiza la Universidad de Salamanca.

Entre 2017 y 2020 dirigió el proyecto Wave in Tempo, con el objetivo de acercarse a la música antigua desde diferentes prismas sonoros y como espacio de experimentación. Esto ha dado lugar a nuevos proyectos personales, entre los que destaca la grabación discográfica de *The new violone*, un dúo junto a Daniel Oyarzabal donde se da voz solista a este instrumento olvidado a través de los grandes compositores del Barroco.

TIENTO NOUVO

Tiento Nuovo nace en 2016 de la mano de su director artístico, el clavecinista madrileño Ignacio Prego, y rápidamente se convierte en una formación habitual de las salas de concierto y festivales de nuestro país, ofreciendo lecturas "brillantes, llenas de hondura y lirismo" (Scherzo, 2016). Su grabación con los Concerti Grossi de Charles Avison (Glossa, 21) ha sido premiada con el Diapason d'or por la revista francesa Diapason, con el Disco Excepcional de la Revista Scherzo, Álbum de la semana para la NPR Radio, así como por Melómano y otras revistas especializadas.

En su reciente agenda en España encontramos conciertos en los Ciclos del Auditori de Barcelona, Festival Internacional de Santander, el Auditorio Nacional de Madrid como parte de los Circuitos del CNDM, los Ciclos de Músicas Históricas de León o Salamanca Barroca, la Fundación Juan March, el Auditorio de Conde Duque, Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid, el Landesmuseum Württemberg en Stuttgart (Alemania) o el Teatro Real del Palacio Łazienki de Varsovia (Polonia), entre otros.

De formación variable dependiendo de las necesidades musicales, colaboran habitualmente con solistas como Maurice Steger, Nuria Rial o Steven Isserlis, abarcando un repertorio amplio dentro del barroco.

Descrito por la prensa internacional como uno de los clavecinistas más importantes de su generación, Ignacio Prego ha logrado establecer una intensa carrera profesional a ambos lados del Atlántico, con conciertos en las ciudades más importantes de Norteamérica, Asia, y en la inmensa mayoría de países de Europa y Sudamérica

En verano de 2023 debuta como solista en el Utrecht Oude Muziek Festival tras pasar por el Festival Internacional de Santander, el Festival de Granada, Festival de Peñíscola, etc. Ha actuado además en salas como el Alice Tully Hall-Lincoln Center, el Metropolitan Museum y la Frick Collection de Nueva York, la National Gallery de Washington DC, el Benaroya Hall de Seattle, el National Center for the Performing arts en Pekín, the Esplanade en Singapur, el Palacio de Euskalduna de Bilbao o los Teatros del Canal y el Auditorio Nacional de Madrid; y festivales como el de Berkeley, Boston, Vancouver, los Ciclos del CNDM, Festival Internacional de Santander, Quincena Musical de San Sebastian, etc. Madrileño de nacimiento, Prego es director y fundador de Tiento Nuovo, formación con la que recientemente ha sido premiado con el Diapason D'Or por su grabación, *Charles Avison: Concerti Grossi (Glossa)*.

En febrero de 2022 debuta como director de orquesta sinfónica a cargo de la Orquesta Sinfónica de Navarra, con la que unos días más tarde interpreta como solista el Concert Champêtre de Francis Poulenc en el Festival Musika-Musica de Bilbao.

Tras sus grabaciones dedicadas a J. S. Bach, *Chromatic Fantasy* (2012) y la integral de las *Suites Francesas* (2014), premiadas por la prensa especializada, publica a finales de 2016 las *Variaciones Goldberg* (Glossa). A mediados de 2022 publica su cuarta grabación a solo dedicada al genio alemán, *Partitas & English Suite* (Glossa).

Ganador del Primer Premio en la 2012 Westfield International Harpsichord Competition, acaba de ser galardonado con la Beca Leonardo 2023 de la Fundación BBVA para la grabación de un nuevo disco con Tiento Nuovo.

En 2014 y 2015, ejerce como profesor y artista residente en la Universidad de Yale en EEUU. Ha sido igualmente profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y ha impartido clases magistrales en diversas universidades americanas, así como en Costa Rica, Perú, Chile, y en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

CORO DE VOCES GRAVES DE MADRID Y CORO DE JÓVENES DE MADRID

Lamento por los recuerdos perdidos

España

Madrid

Iglesia del Santísimo Sacramento
M19 de marzo | 20:30h

ESTRENO ABSOLUTO

Duración: 90 minutos

INTÉRPRETES

Coro de Voces Graves de Madrid
Coro de Jóvenes de Madrid
Juan Pablo de Juan | Director

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

Felix Mendelssohn (1809 - 1847)
Beati mortui

Javier Busto (1949)
Cuatro cantos penitenciales
Tristis est anima mea

Brian Schmidt (1967)
Lux aeterna

Jake Runestad (1986)
Let my love be heard

Lajos Bárdos (1899 - 1986)
Libera me

Matthew Maniano (1988)
Lux aeterna

Piotr Jańczak (1972)
Kyrie

Calixto Álvarez (1938)
Lacrimosa

SEGUNDA PARTE

Raúl Torrico (1977)
Lamento por los recuerdos perdidos
(Estreno Absoluto)
– Introitus
– Kyrie
– Dies irae
– Tuba mirum
– Confutatis
– Lacrimosa
– Benedictus
– Lux aeterna

NOTAS AL PROGRAMA

Los recuerdos mueren inevitablemente, pero las emociones prevalecen.

En esta ocasión, el Coro de Voces Graves de Madrid y el Coro de Jóvenes de Madrid se unen para presentar *Lamento por los recuerdos perdidos* del compositor Raúl Torrico, una obra que rinde homenaje a todas las personas que conviven con la enfermedad de Alzheimer.

“¿Qué es más doloroso, olvidar o caer en el olvido?, ¿no recordar, o que no te recuerden? La mera reflexión superficial sobre la cuestión ayuda a entrever la terrible prueba a la que el alzhéimer somete a las familias donde se presenta. A todos sus miembros por igual.”

Las voces de más de cien cantantes dan vida a un paisaje de efectos sonoros profundo en su componente emotivo, que busca capturar la esencia misma de la pérdida y el duelo, siguiendo la estela de la misa de réquiem. *El Lamento por los recuerdos perdidos* se sumerge en una amalgama musical de reminiscencias renacentistas, a pesar de que su concepción general es primordialmente contemporánea. El ensamblado armónico de fugaces migraciones tonales da vida a un periplo auditivo repleto de colores y matices expresivos. La obra desvela una cohesión subyacente a través de los elementos temáticos que se presentan en el *Lacrimosa*, germen del trabajo compositivo y epicentro estructural de la obra. Esta elección establece un vínculo emocional y conceptual que perdura a lo largo de la pieza, persiguiendo abrir un portal hacia esas emociones dentro de nosotros que son imperecederas y que siempre permanecerán en nuestra memoria.

El programa se completa con una selección de obras corales que exploran las profundidades de la espiritualidad, invitando a los oyentes a disfrutar las dimensiones más íntimas y reflexivas de la música coral.

Beati mortui, profunda y serena, se presenta como un testimonio atemporal de la maestría de Felix Mendelssohn.

Con *Tristis est anima mea*, Javier Busto muestra su contemporaneidad y brinda una experiencia auditiva que cautiva poderosamente la melancolía del alma.

Brian Schmidt nos lleva a la exploración solemne de la luz y la trascendencia con su obra *Lux aeterna*.

Let my love be heard se revela como una expresión artística de Jake Runestad que anhela ser escuchada y comprendida más allá de cualquier referencia temporal. Una llamada a la conexión emocional a través de la música coral contemporánea.

La obra de Lajos Bárdos se erige como un testimonio perdurable de su habilidad para capturar la esencia de la condición humana a través de la música. *Libera* me ofrece una experiencia sonora que conecta con la audiencia más allá de los convencionalismos y los estereotipos.

Matthew Maniano dibuja con nitidez la profundidad reflexiva y la introspección en su *Lux aeterna*.

La fuerza y la expresividad exacerbada convergen en el *Kyrie* de Piotr Jańczak, que rezuma vigorosidad en su texto milenario.

Calixto Álvarez recoge el llanto desgarrador en la voz de la solista de su *Lacrimosa*, que flota sobre un majestuoso lecho coral.

Cada nota, cada melodía, cada armonía de este programa forman parte de un diseño sonoro deliberadamente cautivador y onírico.

El alzhéimer no puede derrotar a la música. Démosle música a los que pierden los recuerdos.

SOBRE LA FORMACIÓN

CORO DE VOCES GRAVES DE MADRID

El Coro de Voces Graves de Madrid surge en 1995 como proyecto de recuperación del repertorio para coro masculino, contando en la actualidad con cincuenta componentes de amplia experiencia musical. Bajo la dirección de Juan Pablo de Juan, se ha convertido en una de las agrupaciones corales españolas de referencia más reconocidas por la crítica y aplaudidas por el público.

El coro ha recibido más de veinte premios en concursos nacionales e internacionales, destacando Genk (Bélgica, 2022), Cork (Irlanda, 2017), Varna (Bulgaria, 2010) y Torre Vieja (2006, 2009, 2014). Son más de doscientos sesenta los conciertos celebrados, incluyendo invitaciones en festivales de renombre nacional e internacional y retransmisiones de radio-televisión.

Su versatilidad le permite afrontar diversos estilos musicales y programas innovadores de alto nivel, desde la música sacra contemporánea y música popular hasta grandes obras sinfónico-corales. Compositores de la talla de Javier Busto, David Azurza, Eva Ugalde, Consuelo Díez, Pedro Villaroig, Rubén Díaz, Xavier Xarasola, Dante Andreo, Luis Muñoz y José Luis Zamanillo han compuesto obras expresamente para el coro.

Ha participado en los festivales de música coral más relevantes del país como el Festival de Otoño de la CAM, los Sábados del Conde Duque, el Festival Cervantino, los Clásicos en Verano, Música en los Museos, el Ciclo de la Orquesta Sinfónica de Madrid, el Ciclo del Auditorio de El Escorial, las Veladas de Música Sacra de Guadalajara, las Noches de Mar y Tierra Viso del Marqués, la Semana de Música Religiosa de Segovia, el Otoño Polifónico Arandino, el Festival Internacional Sacro de Pamplona, la Semana Música Religiosa de Hondarribia y el Festival Internacional de Canto Coral Ciudad de Soria.

Entre las grandes obras interpretadas destacan la Sinfonía nº13 *Babi Yar* de Shostakovich dirigida por Vasily Petrenko con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, el estreno en España de la versión original del *Requiem* de Frank Liszt en el Festival de Arte Sacro de la CAM o el estreno autoproducido de la versión para dos órganos del *Réquiem* de Cherubini. En las últimas temporadas destacan el concierto de polifonía para la Fundación PRODIS en el Auditorio Nacional de Música (Madrid), el concierto de Navidad para la temporada de abono de la Sociedad Filarmónica en el Palau de la Música de Valencia y el concierto benéfico *Un juguete, una ilusión* en el Teatro Monumental de Madrid. En el ámbito escénico destaca su colaboración con la Compañía UR Teatro, dirigida por Helena Pimenta, en la representación de Macbeth en los principales festivales de teatro nacionales, así como las grabaciones musicales para las obras de teatro *El ángel exterminador* y *Moby Dick*.

Cada uno de los éxitos conseguidos, unidos al apoyo brindado por el público, suponen para el coro la consecución de su objetivo principal: “Disfrutar y hacer disfrutar con la música”.

CORO DE JÓVENES DE MADRID

El Coro de Jóvenes de Madrid es una agrupación juvenil integrada por unos 80 componentes y dirigida por Juan Pablo de Juan. En su corta trayectoria ha logrado convertirse en uno de los coros juveniles de referencia en España y con mayor proyección europea.

Desde sus inicios en 2014, el coro ha participado en festivales internacionales como el XIX y XX Europa Cantat celebrados en Hungría y Estonia, respectivamente, el francés 22º, 23º y 24º Choralies Festival, el certamen Música Eterna Roma y la participación en el 11º Simposio Mundial de la Música Coral de Barcelona. En 2022 participó en el 57 Festival Internacional de Música Coral de Barcelona, organizado por la FCEC. En ese mismo año, formó parte del programa de la XX Jornada Mundial por la Paz, organizada por la UNESCO en Tolosa (País Vasco). Recientemente ha participado en la 50 edición del Certamen Coral de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). En el ámbito nacional, el coro ha realizado conciertos en ciudades como Torrelavega, Astillero, Valladolid, Ordizia, Hondarribia, Málaga y Granada, entre otros lugares. En Madrid, ha actuado en escenarios como el Teatro Real, el Auditorio Nacional, y el WiZink Center, así como en otros espacios como la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha y la Basílica de la Milagrosa. De forma paralela, ha aparecido en diferentes medios de comunicación como radio, televisión y prensa escrita. Desde hace varios años, el coro organiza el Día Mundial del Canto Coral, promovido por la Federación Internacional de Música Coral.

Además, cuenta en su palmarés con numerosos premios, entre los que destacan el primer premio y premio del público en el LI Certamen de la Canción Marinera de San Vicente de la Barquera (Cantabria), el Diploma de Oro en la categoría de Coro Mixto en la versión online del World Peace Choral Festival 2021, así como cuatro premios en diferentes modalidades del 52 Tolosako Abesbatza Lehiaketa, concurso perteneciente al Gran Premio Europeo de Canto Coral. En 2022 ganó el XXII Gran Premio Nacional de Canto Coral, celebrado en San Vicente de la Barquera, así como el primer premio de la categoría “con mascarilla” del II Concurso Internacional de Vídeos Corales, organizado por la FCEC. Ha obtenido el primer premio del | Concurso Coral Ciudad de Granada, celebrado en febrero de 2023. Recientemente ganó el Gran Premio en el Concurso Internacional Prof. Giorgi Dimitrov en Varna (Bulgaria), así como varios premios en el 72º Concorso Polifonico Città d’Arezzo (Italia).

El Coro de Jóvenes de Madrid es socio de la Federación Madrileña de Coros, Federación Catalana d’Entitats Corals y Federación Internacional de Música Coral, así como amigo de la Asociación Coral Europea-Europa Cantat.

Juan Pablo de Juan. Director

Juan Pablo de Juan obtiene el Título Superior de Música en el Conservatorio de Málaga, trasladándose a Madrid para completar su formación en Canto y de Dirección de Orquesta en el Real Conservatorio Superior de Música y posteriormente con una beca de la CAM de ampliación de estudios en el extranjero. Su reconocida experiencia y talento como director de coro le ha llevado a preparar y dirigir agrupaciones como el Orfeón Donostiarra, la Polifónica Melillense, el Coro Maestro Guridi, el Coro Eurolírica, los grupos Nabari y SPES y el Coro de Jóvenes de Madrid, del que actualmente es director. Frecuentemente es solicitado para la dirección musical de proyectos sinfónico-corales organizados en el Auditorio Nacional o el Teatro Real de Madrid. En 2011 fue seleccionado como director activo en el 9º Simposio Internacional de Música Coral (IFCM). Ha impartido cursos y talleres para las Universidades de Granada, Menéndez Pelayo e Internacional de Andalucía, la Confederación de Coros del País Vasco, la Federación de Coros de Navarra o la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Ha recibido el Premio al Mejor Director en el Grand Prix 2010 de Varna (Bulgaria), LX Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torre Vieja 2014, el Certamen Nacional de Nanas y Villancicos Villa de Rojas (2016) y en el Festival Internacional Música Eterna de Roma (2017). En el curso académico 2016-2017 fue profesor del departamento de Coro de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Durante 2019 Juan Pablo fue director titular del Coro de RTVE.

Actualmente es el director titular de coro de Voces Graves de Madrid y del Coro de Jóvenes de Madrid.

Organiza

Comunidad de Madrid

Instituciones colaboradoras

Medios colaboradores

radio 3

EL CULTURAL

30 años MONDO SONORO

MÚSICA QUE
NI IMAGINAS

**Comunidad
de Madrid**