

CÁLLATE, CORAZÓN

Los años 30 del siglo pasado fueron la culminación de la zarzuela como género lírico genuinamente español. Tres siglos de recorrido sirvieron para forjar un estilo conectado con las tradiciones operísticas europeas y con un sinfín de influencias que circularon por el viejo continente en caminos de ida y vuelta. El amor, el desamor y las pasiones, serían el eje de títulos que llevarían a dioses y humanos a vivir y sentir unas tramas cuya música entremezcla elementos folclóricos con las estéticas más vanguardistas de cada periodo. Esto es especialmente visible en la segunda y la tercera década del siglo XX, donde el género llega a su máxima expresividad y complejidad musical gracias a la dedicación de destacados compositores de todo el país.

El donostiarra Sorozábal, el valenciano Penella, el madrileño Moreno Torroba o el célebre dúo formado por el gallego Soutullo y el también valenciano Vert, convertirían Madrid y Barcelona en las dos grandes capitales del género. Si Madrid vería nacer *Las Leandras*, *Luisa Fernanda*, *La del Manojó de Rosas*, *Adiós a la bohemia* o *La leyenda del beso*, sería Barcelona el lugar de estreno de *La tabernera del puerto*, *Katiuska*, *El cantar del arriero* o *Don Gil de Alcalá*. También Barcelona inspiraría la suite *Mont Juic* de Benjamin Britten, quien visitó la Ciudad Condal en 1936 para asistir al congreso de la Sociedad Internacional por la Música Contemporánea, muestra de una España abierta e innovadora en la que prácticamente desapareció la nueva creación de zarzuelas desde la Guerra Civil hasta día de hoy.

Las obras que conforman este programa prestan especial atención a los conflictos amorosos propios de la zarzuela a través de una música que se aproxima a los nuevos lenguajes musicales del siglo XX sin perder el elemento folclórico característico. Una música que llega interpretada por tres cantantes de excepción, capitaneados por la soprano Saïoa Hernández, la voz española más demandada internacionalmente y “la diva de nuestro siglo” como apuntó Montserrat Caballé. Junto a ella el tenor Francesco Pio Galasso, el barítono Borja Quiza y el Maestro Javier Ulises Illán darán buena cuenta de este repertorio que llevamos tan cerca de nuestro corazón.

PROGRAMA

La Marchenera (Madrid 1928)

Música de Federico Moreno Torroba

-Preludio del Tercer Acto

El cantar del arriero (Barcelona 1930)

Música de Fernando Díaz Giles (1887 - 1960).

Libreto de Serafín Adame y Adolfo Torrado.

-Raconto de Mariblanca: *"El mozo mejor de todo el lugar....La moza de Sanabria"*

Mariblanca - Saioa Hernández

-Dúo de Mariblanca y Anselmo: *"Eso que pides es imposible...Sobre la grupa de mi caballo"*

Mariblanca - Saioa Hernández, Anselmo - Francesco Pio Galasso

-Romanza de Lorenzo: *"Sólo una boca que se pueda besar..."*

Lorenzo - Borja Quiza

El Gato Montés (Valencia 1917).

Música de Manuel Penella (1880 - 1939)

-Pasodoble

Luisa Fernanda (Madrid 1932).

Música de Federico Moreno Torroba (1891 - 1982).

Libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw.

-Dúo de Luisa Fernanda y Vidal: *En mi tierra extremeña, tengo un nido de amores..."*

Luisa Fernanda - Saioa Hernández, Vidal Hernando - Borja Quiza

-Romanza de Javier: *"De este apacible rincón de Madrid..."*

Javier - Francesco Pio Galasso

-Romanza de Vidal: *"Luche la fe por el triunfo"*

Vidal Hernando - Borja Quiza

-Dúo de Luisa Fernanda y Javier: *"¡Cállate, corazón!"*

Luisa Fernanda - Saioa Hernández, Javier - Francesco Pio Galasso

Mont Juic, Suite of catalan dances for orchestra (Londres 1937)

Música de Benjamin Britten y Lennox Berkeley

-Lament

La del manojo de rosas (Madrid 1934).

Música de Pablo Sorozábal (1897 - 1988).

Libreto de Anselmo Carreño Cuadrado y Francisco Ramos de Castro.

-Dúo pasodoble de Joaquín y Ascensión: "*Hace tiempo que vengo al taller...*"

Ascensión - Saioa Hernández, Joaquín - Borja Quiza

Adiós a la bohemia (Madrid 1933)

Música de Federico Moreno Torroba (1891 - 1982).

Libreto de Pío Baroja.

-Romanza de Trini: "*¿Recuerdas aquella tarde que me juraste amor?*"

Trini - Saioa Hernández

La tabernera del puerto (Barcelona 1936)

Música de Pablo Sorozábal (1897 - 1988)

Libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw.

-Romanza de Leandro: "*No puede ser*"

Leandro - Francesco Pio Galasso

-Cuadro musical y dúo de la barca: "*¿No escuchas un grito...?*"

Marola - Saioa Hernández, Leandro - Francesco Pio Galasso

Katuska, la mujer rusa. (Barcelona 1931)

Música de Pablo Sorozábal (1897 - 1988)

Libreto de Emilio González del Castillo y Manuel Martí Alonso.

-Dúo de Pedro y Katuska: "*¿Qué dices? ¡Katuska!...Somos dos barcas*"

Katuska - Saioa Hernández; Pedro - Borja Quiza

La leyenda del beso (Madrid 1924)

Música de Reveriano Sotullo y Juan Vert

-Intermedio

Don Gil de Alcalá (Barcelona 1932).

Música de Manuel Penella (1880 - 1939)

Libreto de Manuel Penella.

-Romanza de Niña Estrella: "*Bendita cruz*"

Niña Estrella Saioa Hernández

El Gato Montés (Valencia 1917).

Música y Libreto de Manuel Penella (1880 - 1939)

-Dúo de Rafael y Soleá: "*Torero quiero ser*"

Soleá - Saioa Hernández, Rafael - Francesco Pio Galasso

BIOGRAFIAS

SAIOA HERNÁNDEZ

Saioa Hernández actualmente la soprano más internacional de nuestro país desde su debut en el Teatro alla Scala di Milano en la apertura de la temporada como Odabella en el Attila de Giuseppe Verdi el prestigioso coliseo el 7 de diciembre 2018, dirigida por el Maestro Riccardo Chailly y con dirección de escena de Davide Livermore.

En los últimos años ha actuado en numerosos teatros como el Royal Opera House de Londres, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Teatro Real de Madrid, Deutsche Oper Berlin, Melbourne Recital Center, Dresden Semperoper, Arena di Verona, Maggio Musicale Fiorentino, Opera National du Rhin, Massimo di Catania, Grand Théâtre de Genève, San Carlo di Napoli, Regio di Parma, Teatro de la Zarzuela de Madrid, Municipal do Rio de Janeiro y Greek National Opera, así como en Asia en el Seoul Arts Center con la Korean National Opera, Muscat Royal Opera House, etc. dirigida por grandes maestros como Chailly, Mehta, Luisotti, López Cobos, Nosedá, Oren, Welber, García Calvo, Pidò, Ciampa, Severini, Sagripanti, Callegari, Carella, entre otros.

Ha interpretado roles como Lady Macbeth, Abigail, Odabella, Maddalena di Coigny, La Wally, Suor Angelica, Tosca, Giorgetta, Nedda, Aida, Francesca da Rimini, también grandes roles de bel canto como Norma, Imogene, Zaira, Violetta, Lucia di Lammermoor, Gilda, Leonora de Il Trovatore, Amelia de Un ballo in maschera, Luisa Miller o Mathilde de Guillaume Tell.



Ha debutado el rol de La Gioconda dirigida por M. Daniele Callegari, fue retransmitida en prime time en RAI 5 con un gran éxito de público y crítica. También como Gioconda, ha hecho su reciente debut en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona con el M. García-Calvo y escena de Pier Luigi Pizzi, de nuevo con retransmisión internacional en TV y cines. Su debut como Zaira, de Vincenzo Bellini en el 2012 Martina Franca Festival fue grabado en directo y distribuido en CD por Bongiovanni Records. Actualmente ha efectuado una grabación para Pentatone de Un ballo in maschera.

Ha interpretado numerosos roles de Zarzuela desde su debut en el Teatro de la Zarzuela de Madrid con Soleá de El Gato Montés, Soledad de Curro Vargas, Aurora de La del Soto del Parral, Marola de Taberner del Puerto, Los Descamisados, Los hijos del batallón, La Marsellesa y numerosos recitales llevando la zarzuela a distintos teatros del mundo como Arena di Verona, Reggia di Caserta, Tokyo...

Recientemente ha debutado en el Maggio Musicale Fiorentino, primeramente en una función especial de Tosca con motivo del cumpleaños del Maestro Zubin Mehta y seguidamente con su debut como Leonora en La forza del destino, siempre dirigida por el Maestro Mehta

Saioa Hernández ha recibido numerosos primeros premios en competiciones internacionales, incluyendo el Manuel Ausensi en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona en 2009, Vincenzo Bellini en Puteaux (France) 2010, y Jaume Aragall en Barcelona 2010.

Sus próximos compromisos incluyen su debut en la Wiener Staatsoper como Tosca, en la Staatsoper Unter den Linden como Madama Butterfly, su vuelta al Teatro de la Zarzuela de Madrid con la obra Circe de Chapí, su debut en la Ópera de Montecarlo con un espectáculo de Zarzuela con motivo de la Fiesta Nacional, además de numerosos conciertos y recitales junto a Plácido Domingo en el Festival de Ljubljana, Belgrado y Viena y a Francesco Pio Galasso en Ljubljana y en el Festival de A Coruña.

FRANCESCO PIO GALASSO



El Tenor Francesco Pio Galasso debutó en la ópera en Italia como Arlecchino de I Pagliacci junto a Giuseppe Giacomini. Posteriormente debuta internacionalmente como Pinkerton de Madama Butterfly en Madrid.

Francesco Pio Galasso ya ha cantado papeles como Jacob Smitz y Toby Higgins de 'Ascensión y caída de la ciudad de Mahagonny', Rinuccio de 'Gianni Schicchi', Duca di Mantova de 'Rigoletto', Alfredo de 'La Traviata', Romeo de 'Romeo et Juliette', Rodolfo de 'La Boheme', o Mario Cavaradossi 'Tosca', rol que debutó en la legendaria producción de Luca Ronconi en la Ópera de Astana (Kazajistan)

También ha cantado oratorios como el 'Réquiem' de Mozart, el 'Réquiem' de Verdi, la 'Petite Messe Solennelle' de Rossini y participado en conciertos y galas como la Gala de Ópera en el 'Teatro Monumental' de Madrid con la Orquesta y Coro de la Radio Televisión Española, en colaboración con la embajada de Corea y retransmitida por Televisión Española. También fue invitado a cantar en el Auditorio Nacional de Madrid para el Concierto de Año Nuevo .

Recientemente ha debutado en el Teatro Verdi di Salerno de Italia como Don José (Mo Daniel Oren) y en la Ópera Húngara de Budapest también como Don José (Mo Caballé-Domenec). Debutó el papel de Andrea Chenier en Bilbao (Mo S. Ranzani)

Sus próximos compromisos incluyen una nueva producción de Carmen en el Teatro delle Muse de Ancona (Italia) como Don José, y en China con la producción de Emilio Sagi, su debut como Licinius de 'La Vestale' de Spontini en Budapest con la Ópera de Hungría bajo la dirección musical del Maestro Eugene Kohn. También debutará como Pollione de 'Norma' en Bilbao en el Palacio Euskalduna.

BORJA QUIZA

El barítono Borja Quiza es natural de Ortigueira (La Coruña) y ha estudiado canto en sus inicios con Teresa Novoa, M^a Dolores Travesedo y Renata Scotto para luego perfeccionar y mantener su técnica con el tenor argentino Daniel Muñoz. Ha recibido el premio Ópera Actual al mejor cantante lírico joven en 2009 y el premio al mejor cantante de Zarzuela de los prestigiosos premios líricos Teatro Campoamor de Oviedo en el año 2010. En 2009 se estrena también la película "Io, Don Giovanni" de Carlos Saura en la que interpreta el papel de Don Giovanni. Actualmente es profesor titular de canto del Centro Superior de Música de Galicia y de los cursos estivales Tamara Brooks.

Ha actuado en los principales teatros españoles: Teatro Real, Teatros del Canal y Auditorio Nacional de Madrid, Liceu y Auditori de Barcelona, Palau de les Arts de Valencia, Festival de Amigos de La Ópera y Festival Mozart de La Coruña, Arriaga y Euskalduna de Bilbao, Palau de Les Arts de Valencia, Kursaal y Victoria Eugenia de San Sebastián, Pérez Galdós de Las Palmas, Gayarre y Baluarte de Pamplona, Maestranza de Sevilla, Campoamor de Oviedo, Jovellanos de Gijón, Calderón de Valladolid, Palacio de Festivales de Santander, Villamarta de Jerez, Guimerá y Auditorio de Tenerife, etc.; e internacionales: La Fenice di Venezia, Carlo Felice di Genova, An der Wien de Viena, Comunale di Bologna, Maggio Musicale Fiorentino, Reate Festival di Rieti, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Auditorium di Milano, Luciano Pavarotti di Módena, Vespasiano di Reggio Emilia, Zomeropera de Bélgica, New Israeli Opera de Tel-Aviv, Festival Belcanto de Knowlton (Montreal), Ópera de Colombia, etc.

Entre los directores de Orquesta con los que ha trabajado destacan Jurowsky, López Cobos,

Nagano, Petrenko, Rousset, Bolton, Pons, Zedda, Inbal, Grazioli, Carminati, Montanaro, Pérez-Sierra, Allemandi, Ortega, Malheiro, Pehlivanian, Manacorda, Rizzari, Daniel, etc. También ha participado en la producciones de los siguientes directores de escena: Martone, Michieletto, Pelly, Font, Abbado, Sagi, Warner, Del Monaco, Grinda, Pasqual, Tambascio, Bieito, Homoki, Azorín, Dalla, etc.



Con sus más de quince años de carrera, Borja Quiza acumula un gran número de representaciones de un vasto repertorio y se ha convertido en una de las figuras emergentes de la lírica internacional gracias a su profundo estudio de la técnica y la interpretación canora, compaginando su carrera profesional con la enseñanza del canto.



Javier Ulises Illán (Toledo, 1981) es un 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, 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. Experto en interpretación y análisis musical por la Universidad de Oviedo.

En su intensa carrera ha dirigido, entre otras muchas formaciones, 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 Burgos Baroque Ensemble o el Collegium Musicum Madrid. 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) en Glossa, PanClassics y CMY Baroque: *Angélico Greco. El cielo se llenó de música*, *The Jommelli Album*, *Siface: l’amor castrato* y *The Royal Chapel of Madrid. Sacred Music after the Great Fire of 1734*.

Como director titular de Accademia Barocca Lucernensis, coro y orquesta, afronta principalmente el repertorio barroco centroeuropeo: Bach, Zelenka, Hase o Buxtehude, alcanzando 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: 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).

Entre sus proyectos para la temporada 2021 destaca *Extinción* en la temporada del Teatro Real, un espectáculo basado en las Misas de Batalla y Pro defunctis del compositor barroco español Juan Cererols, que se interpretara en un montaje escénico de la Agrupación Señor Serrano en el Teatro de la Abadía.