FIAS 2025

MÚSICA QUE NI IMAGINAS

Festival Internacional de Arte Sacro

Del 6 de marzo
al 10 de abril de 2025

Ilustración: © Javier Olivares.

ALICIA AMO • ANNA COLOM • ARS ATLÁNTICA • AYRES EXTEMPORAE
BAB L'BLUZ • BALLARTE ENSEMBLE • BIG BRAVE • CLARA PEYA • COLIN STETSON
COLLEGIUM MUSICUM MADRID • CONCERTO DI MARGHERITA
CRUDO PIMENTO & PABLO EGEA • DELIRIVM MUSICA • EL GRAN TEATRO DEL MUNDO
EMILIA Y PABLO • FAJARDO • JONE MARTÍNEZ • IL FERVORE • LA GRANDE CHAPELLE
L'APOTHÉOSE • LA RITIRATA • LE PARODY • LEONOR DE LERA • LOS AFECTOS DIVERSOS
LOS SARA FONTÁN & AMORANTE • LUCÍA CAIHUELA • MARÍA ESPADA
MARIA MAZZOTTA • MASSIMO SILVERIO • MUSICA ALCHEMICA • NÚRIA RIAL
ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID • PEPE VIYUELA & SARA ÁGUEDA
RAMPER • SOFÍA COMAS & SONAKAY • THE MINISTERS OF PASTIME • VESPRES D'ARNADÍ
EL TEATRO DEL MUNDO / AUTO SACRAMENTAL DE CALDERÓN DE LA BARCA / FOR THE FUN OF IT

Escanea y consulta las actividades
que tendrán lugar en varios espacios de la región
www.madrid.org/fias
Cultura Comunidad de Madrid #FIAS2025

Medios colaboradores

radio 3 · EL CULTURAL · mondo sonoro

Comunidad de Madrid

Mariano de Paco Serrano

Consejero de Cultura, Turismo y Deporte

El Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid alcanza su edición número 35, y lo hace manteniendo el espíritu con el que fue creado: aunar la creación patrimonial de nuestra música religiosa con la interpretación contemporánea y las nuevas miradas, que desde diferentes ámbitos creativos se producen en el panorama musical de nuestra Comunidad.

En estos años el FIAS ha generado la convivencia de la nueva creación musical con la recuperación de nuestro rico patrimonio, no en vano nuestra Comunidad alberga las más importantes bibliotecas musicales, como la del Monasterio de El Escorial. Esta búsqueda y actualización del patrimonio se enriquece con la creación de nuestros jóvenes músicos ,que bebiendo en la tradición bucean en la fusión y la búsqueda de nuevos lenguajes sonoros, donde comparten protagonismo la electrónica o el rap con ejecuciones más tradicionales, propuestas todas de un mismo Festival que hará compartir cartel a creadores internacionales como Massimo Silverio y Maria Mazzotta con españoles como Le Parody y Los Sara Fontan, aliados en esta ocasión con Amorante.

El FIAS completa la labor de recuperación patrimonial en el ámbito de la música que lleva a cabo la Comunidad de Madrid ofreciendo obras desconocidas de la composición de otras épocas, así destacamos la recuperación de creaciones de la pequeña corte musical que llevó a cabo en su exilio en Bayona la reina Mariana de Neoburgo, casada con Carlos II, y la conmemoración de los 350 años del fallecimiento de Carlos Patiño, un compositor del siglo XVII del que rescatamos en esta edición algunas de sus mejores obras.

La capacidad del FIAS para unir lo espiritual, lo sagrado y la producción de carácter religioso de todas las épocas, ha logrado generar un público asiduo y joven que asegura la relevancia y permanencia de este festival pero que también nos demanda que no descansemos en su concepción anual y sigamos trabajando por nuevas miradas que complementen y enriquezcan lo ya conseguido. Una cita cultural que se desarrollará en nueve municipios de la región, incluida la ciudad de Madrid, y que para ello utiliza escenarios monumentales como la basílica de San Miguel, la Capilla del Palacio Real de Madrid y el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, así como modernos auditorios como los Teatros del Canal o el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte.

Repertorios y espacios que vinculan el pasado y el presente, mostrando la condición perenne, mestiza y emocional de la música, en un viaje que deseo disfruten para avanzar hacia un futuro que nos haga mejorar y seguir escuchando, como decía Altolaguirre, “el tiempo interior que canta”.

Pepe Mompeán

Director artístico FIAS 2025

FIAS 2025 — MÚSICA QUE NI IMAGINAS

Organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, la 35ª edición del FIAS, que tendrá lugar entre el 6 de marzo y el 10 de abril, presentará a lo largo de casi cinco semanas una programación de **41 conciertos**, con **28 estrenos** y **9 encargos del festival**. De estos 28 estrenos, 9 corresponden a estrenos absolutos, 9 a estrenos en España, 5 en la Comunidad de Madrid y 5 conciertos incluyen estrenos en tiempos modernos con especial atención a la recuperación del patrimonio musical español.

De la renovada propuesta de programación que presenta el FIAS en cada edición, un trabajo de reinvención permanente para descubrir a nuestros públicos nuevos artistas y músicas, destaca de nuevo que de los 44 nombres que aparecen en el cartel este año, 24 artistas o grupos lo hacen por primera vez, más de la mitad de su programación.

Es esta una apuesta irrenunciable por la imaginación y la belleza como guías de nuestro trabajo a la hora de armar una programación que, lejos de ser una mera suma de conciertos, construye un relato que sigue explorando los distintos lenguajes con los que la música se adentra en los límites de lo espiritual y lo trascendente, en esa esfera de lo sagrado que amplía lo estrictamente religioso.

Los excelentes resultados que obtuvo la última edición del FIAS, con más de 12.000 espectadores, una ocupación del 93% y una media de casi 350 espectadores por concierto, no hace más que reafirmar su trayectoria ascendente y la posición de prestigio alcanzada por este festival, ya plenamente consolidado como uno de los mejores y más interesantes ciclos musicales de España y que disfruta de un merecido y amplio reconocimiento por su marcada personalidad, su decidida apuesta por la imaginación y una programación de altísimo nivel artístico.

En cuanto a la programación de música clásica, este año se ha encargado el concierto de inauguración a la formación **Il Fervore**, dirigida por el violinista Jesús Merino. Acompañados por la soprano **Jone Martínez**, la mezzosoprano **Lucía Caihuela** y el trabajo de recuperación y edición de Raúl Angulo y Toni Pons (Ars Hispana) presentarán un interesantísimo programa de recuperación de patrimonio musical hispano, con estrenos de obras inéditas de Francisco Hernández y Llana, Ramón Rodríguez Monroy y José de Nebra, compositores pertenecientes a una generación nacida en la década de 1700 y que estuvieron marcados por el cambio en el gusto musical de la época con una clara influencia de autores napolitanos como Francesco Durante y Leonardo Leo.

El festival cuenta en esta edición con dos efemérides señaladas, al conmemorarse en 2025 los 350 años de la muerte del compositor **Carlos Patiño**, Maestro de la Real Capilla entre 1634 y 1675, y los 300 años de la muerte de **Alessandro Scarlatti**.

En el primer caso, aprovechando esa oportunidad en torno a Patiño hemos diseñado una programación especial con diferentes propuestas en torno a su obra y a la música y el teatro musical español del siglo XVII, un periodo magnífico de nuestro pasado cultural que no suele estar muy presente en los escenarios actuales.

La formación **Los Afectos Diversos**, dirigido por Nacho Rodríguez, recupera una de las grandes obras de Patiño, la *Misa de Batalla*, un magnífico ejemplo del gusto hispano predominante en la música sacra del siglo XVII, el estilo policoral, y que fue ampliamente conocida y apreciada en su época.

La Grande Chapelle, dirigida por Albert Recasens, uno de los mejores conocedores de la música de Patiño, dedica su concierto en el festival a su obra en lengua castellana, principalmente tonos y villancicos. Piezas de pequeño formato caracterizadas por la riqueza rítmica y la íntima relación con el texto poético, escritas para amenizar las fiestas cortesanas o para acompañar la devoción en la Real Capilla.

El grupo **Ars Atlántica**, dirigido por el arpista Manuel Vilas, se presenta por primera vez en el FIAS con un programa de obras recuperadas de compositores coetáneos a Carlos Patiño, complementando así una visión general de la extraordinaria música que se podía escuchar en la corte de Madrid durante el siglo XVII. Este concierto ofrecerá una selección de tonos divinos y humanos compuestos por Juan Hidalgo, que sustituyó a Patiño como Maestro de la Real Capilla, y Juan de Navas, José Asturiano, Matías Veana y Juan del Vado, compositores que gozaron de gran fama en su época, pero lamentablemente casi desconocidos para el público actual.

El grupo **Ballarte Ensemble** se estrena en el FIAS con un programa que profundiza en esta mirada del festival hacia la música española del siglo XVII, en este caso con una versión libre de *El gran teatro del mundo*, de Calderón de la Barca, una pieza en la que la música de Luis de Briceño, Juan Hidalgo y Juan Arañés convive y se vuelve inseparable del texto teatral. Un completo *sarao* barroco con dirección musical de Berta Ares y Nacho Laguna y con dramaturgia y dirección escénica de Irene Serrano y Luis Sorolla.

Y sobre este mismo auto sacramental de Calderón gira otra diferente y complementaria visión de la compañía **For the Fun of It**, con dirección musical de Mariví Blasco, Nicolás Casas e Ignacio Rodulfo Hazen y adaptación teatral y dirección de Antonio Castillo Algarra. Palabra y música, liturgia y filosofía, en una propuesta culta y divertida de teatro musical que celebra el Siglo de Oro de la cultura española.

En cuanto a Alessandro Scarlatti, la programación del festival contará con dos conciertos. **Delirivm Ensemble**, dirigido por el flautista Juan Portilla, presenta un programa que permite acercarse a la poco conocida música sacra de la familia Scarlatti. Primero con el extraordinario *Magnificat* de Alessandro, obra que reúne la mejor tradición renacentista con la intensa sensibilidad barroca, y después con la fantástica *Misa de Madrid* de su hijo Domenico, cuyo único manuscrito se conserva en el Palacio Real de Madrid.

Y la formación **La Ritirata**, dirigida por el violonchelista Josetxu Obregón, acompañado en esta ocasión por las sopranos **Núria Rial** y **Alicia Amo**, ofrecerá el oratorio de Alessandro Scarlatti *Il giardino di rose*, estrenado en Roma en 1707 durante la celebración de la Semana Santa con los mejores cantantes e instrumentistas de los que se podía disponer en aquel momento. Desde el punto de vista musical, este oratorio está considerado como una de las páginas más excelsas del compositor y supuso un auténtico modelo a seguir durante décadas para la creación de oratorios.

La soprano **Núria Rial** repetirá en el festival junto a **Vespres d'Arnadí**, dirigido por el clavecinista Dani Espasa, en su primera aparición en este festival. Presentan el programa *Jardines del alma*, un recorrido que transita por la espiritualidad del gozo, el dolor y la gloria a través de obras de Johann Sebastian y Johann Christoph Bach, Buxtehude, Telemann y Graupner.

Repite también en este FIAS la mezzosoprano Lucía Caihuela, en esta ocasión junto al grupo **L'Apothéose**, para ofrecernos una muestra de la música religiosa y profana que sonó en la corte madrileña entre 1715 y 1750. Interpretarán obras de compositores como Francisco Corselli, Jaime Facco, José de San Juan y José de Nebra, que trabajaron para la Capilla Real y compusieron de manera indistinta para los oficios religiosos y para teatros madrileños como el Coliseo del Buen Retiro y los teatros públicos de la Cruz y el Príncipe.

Regresa al festival el grupo suizo **Concerto di Margherita**, dirigido por la tiorbista y cantante Francesca Benetti, con un programa de composiciones profanas y sagradas del primer barroco italiano. Bellísimas arias, madrigales y motetes de Monteverdi, Kapsberger, Frescobaldi o Merula, con sus perfectas geometrías armónicas, que giran en torno al tema principal de la resistencia del amor ante la tragedia de la vida, de la desesperación ante la pérdida del amado a la profecía de un sacrificio.

Lo hace también la formación **The Ministers of Pastime** con un programa de sonatas instrumentales del siglo XVII del denominado *stylus phantasticus,* que reflejan una profunda conexión con lo divino y espiritual. Se han seleccionado varias sonatas de los compositores austriacos Schmelzer y Biber, que se encuentran entre lo sacro y lo profano, no sólo de manera figurada, sino también por la exposición literal que aparece en sus prefacios y dedicatorias, en las que se habla de la capacidad de los violines para reforzar la fe.

Se estrena en el FIAS el grupo **Ayres Extemporae**, que acaba de ganar el primer premio en el prestigioso concurso internacional de música antigua de York. Formado por la violinista Xenia Gogu y los violonchelistas Víctor García García y Teresa Madeira, presentan un programa con obras de Locke, Biber y J. S. Bach basado en un viaje espiritual que representa una visión humanista del camino desde el tormento hacia la absolución personal a través de sentimientos universales como la ira, el remordimiento, la compasión y el perdón.

Musica Alchemica, formación dirigida por la violinista **Lina Tur Bonet**, regresa al FIAS con la presentación de su último disco, una excepcional grabación de una obra que todos tenemos en la memoria, *Las cuatro estaciones* de Vivaldi, pero que pocas veces ha sonado con la belleza y emoción que se aprecia en esta interpretación, destacando su capacidad para extraer nuevas facetas e impresiones en la lectura de esta obra. Así lo ha confirmado la crítica especializada, que ha recibido este trabajo como uno de los grandes registros de referencia para disfrutar de la música del *prete rosso*.

La violinista **Leonor de Lera** estrena junto a Nacho Laguna y Pablo FitzGerald un programa de compositores del barroco temprano como Monteverdi, Falconieri, Caccini y Rognoni bajo un concepto que gira en torno al mundo fantástico y simbólico de la Arcadia y los cantos pastorales, una temática que cobró gran popularidad en la música a partir del año 1570. Estas canciones de pastores y campesinos fueron a partir de ese momento una plataforma para expresar pasiones elevadas y trágicas, y permitieron al oyente romper con el tedio y los problemas diarios de la vida, deleitándose con la belleza del mundo natural.

Collegium Musicum Madrid, con la soprano María Espada y el tiorbista Manuel Minguillón, presentan *Il pianto della Madonna*, una selección de obras sacras de los más grandes compositores italianos del siglo XVII, como Monteverdi, Grandi y Merula, una música de una profundidad y belleza poco común que invitará al público a disfrutar y meditar a partes iguales.

Tras su éxito en la pasada edición, regresan al festival el actor **Pepe Viyuela** y la arpista **Sara Águeda** con los *Milagros de Nuestra Señora* de Gonzalo de Berceo, primer poeta conocido en lengua castellana. Una selección de diferentes pasajes de esta obra permitirá apreciar que la condición humana apenas se ha movido de sitio desde el siglo XIII y que la poesía y la música siguen siendo una balsa en medio del naufragio y la oscuridad.

Contaremos este año de nuevo con la presencia de la **Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid** con un programa centrado en la música sacra francesa contemporánea, con tres obras de absoluta referencia, las *Letanías a la Virgen Negra* de Francis Poulenc y la *Misa de pescadores* y el *Réquiem* de Gabriel Fauré.

En cuanto al concierto de clausura, el festival repite con la formación **El Gran Teatro del Mundo**, dirigida por Julio Caballero, con el estreno de un programa que recupera la música compuesta para la reina Mariana de Neoburgo durante su exilio en la ciudad francesa de Bayona, donde reconstruyó una pequeña corte en la que siguió realizando una gran labor como protectora e impulsora de las artes, particularmente de la música. A su muerte, dejó un impresionante legado de pinturas, esculturas, tapices y libros, entre los que se incluye la colección de música para Semana Santa que se presenta en este concierto y que se conserva en la Biblioteca Nacional.

En cuanto a la programación de músicas actuales, el FIAS mantiene esa identidad singular tan marcada que lo diferencia de otras fórmulas más convencionales y repetitivas. Lejos de algoritmos y modas, con la responsabilidad de abrir nuevos horizontes sonoros a nuestros espectadores, seguimos presentando este año una selección de excelentes trabajos nacionales e internacionales.

La pianista y compositora **Clara Peya** regresa al FIAS tras su enorme concierto del pasado año para cerrar la gira de su último trabajo, *Corsé*. Canciones intensas y magnéticas con sutiles y elegantes pasajes electrónicos que hablan de la violencia y la muerte simbólica que lleva implícita el concepto de perfección.

Le Parody, proyecto musical de la cantante y compositora Sole Parody, presenta en el festival su nuevo disco, *Remedios*, en el que combina pop oscuro, folclore, ritmos tribales, flamenco y electrónica de baile. Entre lo tecnológico y lo melodramático, su propuesta musical conecta con un sinfín de influencias desdibujadas, de Los Andes a la India pasando de la música popular ibérica a los desiertos del norte de África.

Los Sara Fontan y Amorante, esto es, Edu Pou, Sara Fontán e Iban Urizar, presentan su proyecto *SO* con el que siguen buscando interpretar la tradición desde la modernidad, forzando los instrumentos analógicos hasta que se diluyan sus límites entre texturas sonoras superpuestas. Estamos ante algo más que un concierto, se trata de una pieza sónica ininterrumpida que requiere una mirada activa ante este inédito trío que toca, canta, declama y baila viajando por una infinidad de estilos y compases, de la música tradicional a paisajes sonoros del post hardcore a la electrónica.

Esta edición del FIAS presenta además en su programación tres especiales jornadas dobles, tres días en los que el público que asista a Teatros del Canal podrá disfrutar de dos conciertos seguidos con una buena muestra de los trabajos más interesantes publicados en los últimos meses.
La primera jornada estará protagonizada por los conciertos de Fajardo y Ramper, que presentan, no sólo dos de los mejores trabajos publicados en 2024, sino dos acontecimientos musicales que el lento pero inexorable poso del tiempo encumbrará sin duda a la categoría de discos de culto indiscutibles.

El canario **Fajardo** presentará en el festival su último disco, *Trecho*, una colección de canciones llenas de emoción y sensibilidad que resumen sus primeros doce años de trayectoria musical. En un estado de forma excelente como compositor e intérprete, su voz desgarrada y forzada hasta el límite propone una faceta alternativa y salvaje a la canción de autor, con poderosas letras encriptadas que abordan el miedo, la frustración y el desengaño desde la visceralidad a la delicadeza más *jonda*.

Tras tres años de trabajo, los granadinos **Ramper** han alumbrado esa obra maestra que representa *Solo postres*, un apabullante disco imposible de encorsetar con el que se plantearon crear un mundo propio, tan humano como místico. En la delicada vulnerabilidad de sus letras se encuentra un envoltorio musical que remite a lo sobrenatural, a una orfebrería de texturas en la que los elementos electrónicos y orquestales se van conjugando con ritmos y melodías tradicionales para crear paisajes de terror y esperanza.

La segunda jornada, que cuenta con dos conciertos, ofrecerá dos propuestas tan poderosas como inclasificables. En el primer concierto se presenta *Barlachí Lorea*, trabajo de investigación poético musical que ha surgido de la colaboración entre la cantante y compositora madrileña **Sofía Comas** y **Sonakay**, flamencos donostiarras que destacan por su capacidad para fusionar la música tradicional vasca con sus profundas raíces gitanas.

Esta jornada se cerrará con el estreno en Madrid del espectáculo que han creado el bailaor y coreógrafo murciano **Pablo Egea** y **Crudo Pimento**, el inclasificable dúo también murciano que recientemente ha editado su fantástico disco *El Carmen 13:7.* Desde la raíz y la tradición a la experimentación y la búsqueda de nuevos lenguajes sonoros, la base de este proyecto es retorcer el compás y el melisma por medio de instrumentos primitivos de fabricación artesana, siempre en comunicación directa con lo eléctrico y lo electrónico. Con respeto y desde el conocimiento, pero también con valentía y sin prejuicios.

La última jornada doble en la Sala Roja de Teatros del Canal la protagonizarán los estrenos de los nuevos proyectos de Emilia y Pablo y Anna Colom.

Emilia y Pablo estrenan su nuevo espectáculo, *Isla Virtuosa*, un viaje hacia el naufragio del ser, hacia ese espacio interno libre donde nos conectamos con la virtud y a través de ella nos acercamos lúcidamente a la belleza y pureza de este lugar no contaminado donde nos confesamos a través de canciones que poseen infinitas texturas, recuerdos, conflictos, anhelos, esperanzas y caos.

Anna Colom estrenará su trabajo *Cayana*, un repaso por los folclores y ritmos que han influido en el arte del flamenco a lo largo del tiempo. Una mirada mestiza a la tradición y al futuro, con referencias que van de la samba brasilera al candombe uruguayo, del fandango veracruzano a la guajira y el cabal. Un paseo por la zamba argentina y la soleá, desde las bulerías a las bamberas y cantes de columpio. Y una mirada al pasado a través de los cantes de trabajo, de las temporeras, trillas flamencas y cantos camperos de Segovia y Extremadura.

En la Sala Verde de Teatros del Canal asistiremos a otra especial e imperdible jornada con dos conciertos seguidos. En primer lugar, tendremos el estreno del único trabajo largo publicado hasta la fecha por el compositor y cantante italiano **Massimo Silverio**. Partiendo de su lengua materna, el cárnico que se habla en el norte de Italia, se ha inspirado en el sonido y significado de las palabras que escuchaba de sus abuelos y padres para crear un imaginario propio hecho de lugares, montañas, rostros y ritos antiguos, traducidos a la música a través unas texturas crudas y evocadoras que superponen su espectacular voz con instrumentos tradicionales y electrónico.

Esta jornada se cerrará con la presentación del segundo disco de la italiana **Maria Mazzotta**, una de las grandes voces de la música europea. *Onde* propone un viaje a través de las emociones del alma, encontrando en el canto, así como en la tradición popular y en los ritmos del sur de Italia, el vehículo perfecto para experimentar la catarsis, la fuerza, la desesperación, la soledad, el amor o el olvido.

La música de **BIG BRAVE**, trío procedente de Montreal, ha sido descrita como un minimalismo masivo. Sus descargas de texturas distorsionadas y la potente voz de su cantante combinan elementos tradicionales con una deconstrucción contemporánea en un sonido que une géneros como el folk, el *drone* o el ruido experimental. Al FIAS llega con su nuevo disco, *A chaos of flowers*, que contiene canciones de una belleza catártica y espectral basadas en textos de escritoras como Emily Dickinson, con ecos inquietantes y armonías sobrenaturales a través de inmensos muros de distorsión, un trabajo tan conmovedor como asombroso.

El cuarteto franco-marroquí **Bab L'Bluz** estrena su nuevo disco, *Swaken*, un trabajo que trasciende fronteras y que ha conquistado al público con su energía arrolladora Quienes han tenido la oportunidad de verles en directo no han quedado indiferentes ante el poderoso magnetismo de su propuesta hipnótica, que nos transporta a una música ancestral y futurista, arraigada en el blues y el rock psicodélico, el funk y los ritmos repetitivos y místicos de la música tradicional del Magreb como el *gnawa* o el *amazigh*.
El saxofonista y compositor canadiense **Colin Stetson** estrena su gira europea en el FIAS presentando su nuevo trabajo, una obra maestra de complejidad y logros técnicos que desafía los géneros musicales. Con una amplia y exitosa carrera que abarca desde la música clásica y el jazz hasta el metal y la electrónica, Stetson ha creado una atmósfera única y un sonido envolvente lleno de intensidad y dramatismo, resultado de años de experimentación.

Agradecemos de nuevo la colaboración del Istituto Italiano di Madrid y del Instituto Francés de Madrid, así como de Patrimonio Nacional, en la organización de cuatro conciertos de esta edición, que tendrán lugar en la magnífica capilla del Palacio Real. 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 del Santísimo Sacramento. Y como es ya habitual en los últimos años, la programación de músicas actuales tendrá lugar en las tres salas de Teatros del Canal.

Esta edición del FIAS amplía además su presencia en la región madrileña, gracias a la colaboración de la RED de Teatros, y llevará su programación a 8 municipios además de la capital: Becerril de la Sierra, Galapagar, Las Rozas, Parla, Pinto, San Sebastián de los Reyes y dos espacios de la propia Consejería, el Real Coliseo de Carlos III en San Lorenzo de El Escorial y el CCHSN de La Cabrera.

Esperamos que disfruten mucho de este FIAS 2025.

*El cartel de este año ha sido realizado por el dibujante e ilustrador madrileño **Javier Olivares**, Premio Nacional del Cómic en 2015.

PROGRAMACIÓN
POR ESPACIOS

MADRID

BASÍLICA PONTIFICIA DE SAN MIGUEL
C/ San Justo, 4. Madrid
Entrada libre hasta completar aforo

J6 de MARZO | 19:30 h
IL FERVORE + JONE MARTÍNEZ & LUCÍA CAIHUELA
GENERACIÓN 1700
Obras sacras de José de Nebra
y Francisco Hernández y Llana

V7 de MARZO | 19:30 h
LOS AFECTOS DIVERSOS
Patiño: Misa de Batalla Escoutez
350 años de la muerte de Carlos Patiño

S8 de MARZO | 19:30 h
CONCERTO DI MARGHERITA
T'amo mia vita
Madrigali e canzoni sacre «da cantare et sonare»

D9 de MARZO | 19:30 h
L'APOTHÉOSE + LUCÍA CAIHUELA
Madrid 1700
Música sacra y escénica en la corte española

M11 de MARZO | 19:30 h
VESPRES D'ARNADÍ + NÚRIA RIAL
Jardines del alma

J13 de MARZO | 19:30 h
LA RITIRATA + NÚRIA RIAL & ALICIA AMO
I tesori nel giardino di rose
300 años de la muerte de Alessandro Scarlatti

L24 de MARZO | 19:30 h
THE MINISTERS OF PASTIME
Fides

X26 de MARZO | 19:30 h
MUSICA ALCHEMICA
Las cuatro estaciones

J27 de MARZO | 19:30 h
DELIRIVM MUSICA
Alessandro en Roma, Nápoles y Madrid
300 años de la muerte de Alessandro Scarlatti

CAPILLA DEL PALACIO REAL
Patrimonio Nacional C/ Bailén, s/n. Madrid
Venta de entradas: **www.patrimonionacional.es**

L10 de MARZO | 19:30 h
AYRES EXTEMPORAE
Erbarme Dich!

V14 de MARZO | 19:30 h
ARS ATLÁNTICA
Amor humano, amor divino
Obras de Juan Hidalgo y sus sucesores

D16 de MARZO | 19:30 h
BALLARTE ENSEMBLE
El gran sarao del mundo

L31 de MARZO | 19:30 h
LEONOR DE LERA
Arcadia

IGLESIA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
C/ del Alcalde Sainz de Baranda, 3
Entrada libre hasta completar aforo

D23 de MARZO | 21:00 h
ORQUESTA Y CORO
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Priez pour nous

IGLESIA DE SANTA BÁRBARA
C/ Gral. Castaños, 2
Entrada libre hasta completar aforo

M8 de ABRIL | 20:00 h
LA GRANDE CHAPELLE
Carlos Patiño (1600 - 1675). Música vocal en castellano
350 años de la muerte de Carlos Patiño

J10 de ABRIL | 20:00 h
EL GRAN TEATRO DEL MUNDO
Lamentaciones para una reina exiliada

TEATROS DEL CANAL
C/ Cea Bermúdez, 1. Madrid
Venta de entradas: **www.teatroscanal.com**

SALA ROJA

J20 de MARZO | 20:00 h
FAJARDO *Trecho* + **RAMPER** *Solo postres*
AVISO: son dos conciertos diferentes incluidos
dentro de la misma entrada

V21 de MARZO | 20:00 h
SOFÍA COMAS & SONAKAY *Barlachí Lorea* **+ CRUDO**
PIMENTO & PABLO EGEA *Tacón en proceso de ruido*
AVISO: son dos conciertos diferentes incluidos
dentro de la misma entrada

S22 de MARZO | 20:00 h
EMILIA Y PABLO *Isla Virtuosa* **+ ANNA COLOM** *Cayana*
AVISO: son dos conciertos diferentes incluidos
dentro de la misma entrada

SALA VERDE

M1 de ABRIL | 20:30 h
CLARA PEYA
Corsé (fin de gira Madrid)

X2 de ABRIL | 20:30 h
COLIN STETSON
The love it took to leave you

J3 de ABRIL | 20:30 h
BAB L'BLUZ
Swaken

V4 de ABRIL | 20:30 h
BIG BRAVE
A Chaos of Flowers

S5 de ABRIL | 19:30 h
MASSIMO SILVERIO *Hrudja*
+ MARIA MAZZOTTA *Onde*
AVISO: son dos conciertos diferentes incluidos
dentro de la misma entrada

SALA NEGRA

S29 de MARZO | 19:30 h
LOS SARA FONTÁN & AMORANTE
SO

CENTRO CULTURAL PACO RABAL
C/ Felipe de Diego, 11. Madrid
Venta de entradas: **www.giglon.com**

D30 de MARZO | 19:00 h
LE PARODY
Remedios

MUNICIPIOS

LA CABRERA

Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte
C/ Avenida de La Cabrera, 96. Lugar
Venta de entradas: **www.entradas.com**

S29 de MARZO | 20:00 h
LE PARODY
Remedios

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Teatro Real Coliseo de Carlos III
C/ Floridablanca, 20. Madrid
Venta de entradas: **www.entradas.com**

J3 y V4 de ABRIL | 19:00 h
FOR THE FUN OF IT
El teatro del Mundo.
Auto Sacramental de Calderón de la Barca

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Teatro Auditorio
Adolfo Marsillach - Pequeño Teatro
Av. de Baunatal, nº 18
Venta de entradas:
www.teatroadolfomarsillach.sacatuentrada.es

V4 de ABRIL | 20:30 h
PEPE VIYUELA & SARA ÁGUEDA
Los milagros de Nuestra Señora

Iglesia San Manuel González
P.º Gregorio Marañón, 9
Entrada libre hasta completar aforo

S5 de ABRIL | 22:00 h
FOR THE FUN OF IT
El teatro del Mundo.
Auto Sacramental de Calderón de la Barca

GALAPAGAR

Iglesia Nª Sª de la Asunción
Pl. de la Iglesia, S/N. Galapagar
Entrada libre hasta completar aforo

S15 de MARZO | 20:00 h
BALLARTE ENSEMBLE
El gran sarao del mundo

Iglesia San Antonio de la Navata
Calle de la Capilla, 1; La Navata
Entrada libre hasta completar aforo

S29 de MARZO | 20:00 h
COLLEGIUM MUSICUM MADRID
Il pianto della Madonna

LAS ROZAS

Parroquia de San Miguel Arcángel
C/ Cándido Vicente, 5
Entrada libre hasta completar aforo

V21 de MARZO | 20:15 h
COLLEGIUM MUSICUM MADRID
Il pianto della Madonna

PINTO

Parroquia de San José
Calle Terreros, 8
Entrada libre hasta completar aforo

V21 de MARZO | 20:00 h
PEPE VIYUELA & SARA ÁGUEDA
Los milagros de Nuestra Señora

PARLA

Teatro Jaime Salom
C/ San Antón, 46
Venta de entradas: **www.bacantix.com**

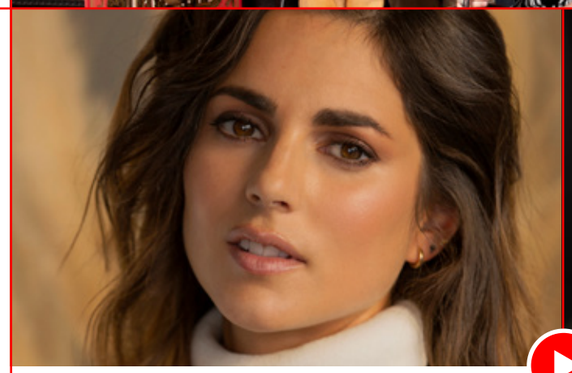
D23 de MARZO | 19:00 h
PEPE VIYUELA & SARA ÁGUEDA
Los milagros de Nuestra Señora

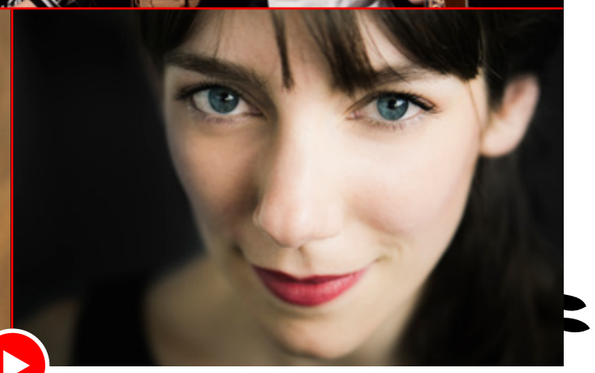
BECERRIL DE LA SIERRA

Sala Real
C. Real, 4
Venta de entradas: **www.becerrildelasierra.org**

S29 de MARZO | 20:00 h
PEPE VIYUELA & SARA ÁGUEDA
Los milagros de Nuestra Señora

PROGRAMACIÓN
POR DÍAS





IL FERVORE + JONE MARTÍNEZ & LUCÍA CAIHUELA

GENERACIÓN 1700
Obras sacras de José de Nebra y Francisco Hernández y Llana

España / Alemania

Madrid
Basílica de San Miguel
J6 de MARZO | 19:30 h

ESTRENO EN TIEMPOS MODERNOS
ENCARGO DEL FIAS

Duración: 1 h 10 min

INTÉRPRETES

Jone Martínez | soprano
Lucía Caihuela | mezzosoprano

IL FERVORE
Jesús Merino, Andrés Murillo,
Vadym Makarenko | violines I
Lorena Padrón, Lucía Giraudo | violines II
Bruno Hurtado | violonchelo
Jonathan Álvarez | contrabajo
Julio Caballero | clave y órgano positivo
Miguel Rincón | archilaúd y guitarra barroca
Federico Cuevas,
Vicent Serra | trompas naturales

PROGRAMA

Ramón Rodríguez Monroy (1743-1812)
Sinfonía V en fa mayor*
de *Sei sinfonie a tre stromenti et corno ad libitum* (1766)
Allegro - Andante un poco lento - Minuetto

Francisco Hernández y Llana (ca. 1700-1780)
Amantes afectos*
Cantada a dúo al Santísimo
Introducción - Recitado - Area (Largo)

José de Nebra (1702-1768)
A la mesa de un rey*
Cantada al Santísimo
Recitado - Aria (Andante) - Recitado - Aria (Allegro)

Ramón Rodríguez Monroy (1743-1812)
Sinfonía IV en do mayor*
de *Sei sinfonie a tre stromenti et corno ad libitum* (1766)
Allegro - Andante affettuoso - Minuetto

José de Nebra (1702-1768)
Oh, profesión dichosa*
Cantada de profesión (1747)
Recitado - Aria (Andantino) - Recitado - Aria (Allegro)

Francisco Hernández y Llana (ca. 1700-1780)
Risueña fuente*
Cantada a dúo al Santísimo (1769)
Recitado - Area (Allegro moderato)

*Estreno en tiempos modernos.
Ediciones de Raúl Angulo y Antoni Pons (Ars Hispana)

NOTAS AL PROGRAMA

Durante la primera mitad del siglo XVIII se produjo en toda Europa un marcado cambio en el gusto musical. Este gusto, que la musicología ha definido como *galante*, tenía como referente a la ópera seria italiana, con sus melodías *cantábiles* y sus texturas transparentes, e implicaba una liberación frente a la rigidez de las normas que habían regulado la práctica de la composición. Estar *a la moda* se convirtió en uno de los principales propósitos de los compositores, con el objeto de agradar al público y a sus mecenas, lo que motivaba la continua circulación de música nueva, especialmente la compuesta por italianos. En este sentido, la monarquía hispana no fue ninguna excepción.

Los compositores seleccionados para este programa pertenecen a una generación nacida en la década de 1700. Estos músicos estuvieron fuertemente influenciados por autores napolitanos como Leonardo Vinci, Francesco Durante y Leonardo Leo, cuya música gozó de gran difusión en todo el mundo hispánico durante la primera mitad del siglo XVIII. Se trata, concretamente, de los compositores españoles José de Nebra y Francisco Hernández y Llana, representantes de esta corriente renovadora. El programa lo conforman varias obras interpretadas por primera vez en tiempos modernos, incluyendo dos cantadas inéditas del compositor José de Nebra. Una de ellas, *Profesión dichosa,* es una versión con texto distinto y con nuevos recitados de la cantada al Santísimo *Entre cándidos, bellos accidentes.* La versión que aquí se interpreta estuvo destinada a ejecutarse durante la profesión de una monja carmelita, tal como se desprende de la letra. El programa se completa con unas sinfonías atribuibles al violinista, violonchelista y contrabajista de la Real Capilla Ramón Rodríguez Monroy, que hasta ahora habían pasado desapercibidas.

SOBRE LA FORMACIÓN

JONE MARTÍNEZ

La soprano Jone Martínez, de Sopela (País Vasco), comenzó su formación vocal con Olatz Saitua en el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao. Es licenciada en Pedagogía del Lenguaje Musical y Educación Musical y graduada en Interpretación Canto con Maite Arruabarrena y Maciej Pikulski en Musikene, Conservatorio Superior de Música del País Vasco, donde ha recibido el Premio Fin de Estudios Kutxa al mejor expediente en interpretación clásica de Musikene. Así mismo, ha continuado su formación vocal y musical con Carlos Mena. Es cantante habitual de la Capilla Santa María, el Conductus Ensemble, Pasamezzo Antico y Soinuaren Bidaia. Como solista colabora con la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta y Coro de RTVE, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta Sinfónica de Burgos, la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Orquesta de Córdoba, la Orquesta Barroca de Sevilla, la Orquesta Barroca de Salamanca, La Cetra Barockorchester Basel, el Bach Collegium Japan, cantando en salas y festivales como la Quincena Musical de Donostia, la Semana de Música Religiosa de Cuenca, la Semana de Música Antigua de Estella, la Semana de Música Antigua de Vitoria, el Ciclo de música antigua de Ziortza, el Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid, el Festival de Música Antigua de Madrid, la Asociación de música antigua de Santander, el Festival Internacional de Santander, el Festival de Torroella, Musika Música Bilbao, el Espacio Turina de Sevilla, el Teatro Arriaga, el Euskalduna Jauregia, el Auditorio Manuel de Falla, el Auditorio Nacional de Madrid, Baluarte, el Palacio de la Ópera de A Coruña, etc.

Durante la temporada 2021 ha interpretado el *Stabat mater* de Pergolesi junto a La Cetra Barockorchester dirigida por Andrea Marcon en Basilea, Suiza; interpretó el concierto de temporada de la Orquesta de Córdoba con *lieder* de Grieg y el *Stabat mater* de Pergolesi bajo la dirección de Carlos Mena. Cerrando la Temporada 2020-2021 de la Orquesta Barroca de Sevilla, protagonizó el programa *Sur y norte* con obras de Pergolesi y Vivaldi bajo la dirección de Enrico Onofri. Asimismo, cerró la temporada de Patrimonio Nacional interpretando el rol de Achille de la ópera *Ifigenia* de M. R. Coccia, estrenada en tiempos modernos en el Palacio Real de Madrid junto a la Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca y bajo la dirección de Alfredo Bernardini.

LUCÍA CAIHUELA

Nacida en Madrid, Lucía Caihuela creció cantando en casa con su madre y con su abuela, desde las canciones de *Sonrisas y lágrimas*, hasta *El barberillo de Lavapiés*, pasando por Los Beatles y *West side story*. A los 19 años decide dedicarse al canto, completando sus estudios de Grado Medio en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid para luego mudarse a los Países Bajos y graduarse cum laude en el Conservatorium van Amsterdam en sus estudios superiores de canto histórico, bajo la tutela de Xenia Meijer. Es colaboradora habitual de ensembles como The Netherlands Bach Society, el Collegium 1704, L'Apothéose, Al Ayre Español, El Afecto Ilustrado, La Guirlande, la Orquesta Barroca de Sevilla y La Grande Chapelle, entre otros, y ha cantado en destacadas salas y festivales de España y de toda Europa. En 2024 debutó en el Teatro Real en el rol de Doña Ana en la ópera *Tenorio* de Tomás Marco. Cahiuela tiene predilección por los madrigales italianos, la ópera barroca y la *mélodie* francesa, y entre sus compositores favoritos están Claudio Monteverdi, Hildegard von Bingen y Maurice Rável. Cuando no canta, hace esgrima, toma fotografías, hornea bizcochos o curiosea en tiendas de muebles antiguos.

IL FERVORE

Fundado en 2021, Il Fervore es un grupo historicista especializado en la música de los siglos XVII y XVIII, con foco principal en la recuperación del patrimonio musical desgraciadamente olvidado en los archivos de bibliotecas españolas e italianas. Debutó en 2022 en el Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid (FIAS), llevando a cabo así mismo el concierto de clausura del festival en 2023. También ha actuado en el Festival Clásicos en Verano (2021, 2023 y 2024), en el Festival Serenaden im Grünen en Düren (2021, Alemania) y en el Festival Internacional de Santander, ofreciendo dos conciertos dentro de los Marcos Históricos en el verano de 2024.

A pesar de su reciente creación, sus músicos colaboran juntos desde hace años con varios de los grupos más importantes del panorama actual como Il Pomo d'Oro, Concerto Köln, Le Concert des Nations, L'Arpeggiata, Armonia Atenea, la Orquesta Barroca de Tenerife, Gli Incogniti, el Collegium 1704, la Dresdner Festspielorchester, actuando en las salas más importantes de Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia.

Ha colaborado en sus programas con solistas de primer nivel internacional como Jone Martínez y Ana Vieira Leite (sopranos), y Lucía Caihuela (mezzo-soprano).

©PABLO F. JUÁREZ

LOS AFECTOS DIVERSOS

Patiño: Misa de Batalla Escoutez
350 años de la muerte de Carlos Patiño

España

Madrid
Basílica de San Miguel
V7 de MARZO | 19:30 h

ESTRENO EN TIEMPOS MODERNOS
ENCARGO DEL FIAS

Duración: 1 h 10 min

INTÉRPRETES

Carmen Botella | soprano
Alena Dantcheva | soprano
Victoria Cassano | mezzo
Mikel Uskola | alto
Jorge Enrique García | alto
Fran Braojos | tenor
Ariel Hernández | tenor
Simón Millán | bajo
Ismael González | bajo
Manuel Pascual | corneta
Daniel Bernaza | corneta
Elíes Hernandis | sacabuche
Simeón Galduf | sacabuche
Meritxell Ferrer | bajón
Alfonso Sebastián | órgano
Laura Puerto | arpa de dos órdenes
Nacho Rodríguez | dirección

PROGRAMA

Carlos Patiño (1600-1675)
Misa de Batalla a 12 Celebrando a María, responsión a 8
*Misa de Batalla *Escoutez* a 12 de dos coros **–** *Kyrie*
*Misa de Batalla *Escoutez* a 12 de dos coros **–** *Gloria*
Si tus rayos me siguen, villancico a 4, instrumental
Matizada flor del campo, villancico a 4
*Misa de Batalla Escoutez a 12 de dos coros – *Credo*
*Salve Regina a 4
En la más prólija noche, tono a 4, instrumental
Magnificat de Batalla a 8
*Misa de Batalla Escoutez a 12 de dos coros – Sanctus
*Misa de Batalla Escoutez a 12 de dos coros – Agnus Dei
No puede amor, villancico a 4, instrumental
*Fuego es María, villancico a 8
Maria Mater Dei, motete a 8

*Estreno en tiempos modernos

NOTAS AL PROGRAMA

350 años después de su muerte, la figura de Carlos Patiño sigue siendo una gran desconocida para el público en general. Y ello a pesar de que es imposible hablar de la música del siglo XVII en España sin hacer referencia a su figura.

Desde el 1 de enero de 1634 hasta su muerte en 1675 ocupará el cargo de Maestro en la Real Capilla, el puerto de mayor reconocimiento que pudiera encontrarse en la península. De hecho, será el primer músico nacional en ocupar tal cargo, que previamente había sido siempre encargado a músicos flamencos. Y tal era el reconocimiento que se le profesaba, que se le impide jubilarse cuando sus capacidades comienzan hacerle desear el reposo, e incluso se le mantiene en dicho puesto hasta el fin de sus días, pese a que a los 65 años sufre una apoplejía que le paralizará un lateral de su cuerpo, impidiéndole de hecho seguir escribiendo música.

Este reconocimiento, que merecería hoy en día ser recobrado, estaba inevitablemente unido al hecho de ser su música un perfecto ejemplo del gusto español predominante en la música sacra del período: la policoralidad.

Actualmente, en los tratados de música, ampliamente influidos por la visión anglosajona, todas las referencias a la escritura en varios coros suelen ir asociadas a las referencias a Venecia y los Gabrielli, e incluso es muy habitual utilizar la terminología italiana para referirse a ello: *cori spezzati*. Sin embargo, cabría afirmar que si en algún sitio este concepto fue realmente apreciado y persistente, fue en nuestra península.

Durante buena parte del XVII existirá este tipo de escritura, a 2, 3, 4… ¡e incluso con referencias a piezas no conservadas a 6 y 8 coros! Pero el uso ibérico (puesto que también en lo que ahora es Portugal se encuentran numerosos ejemplos) tiene ciertas diferencias con el italiano. Si aquel se suele relacionar tradicionalmente con los espacios de San Marcos en Venecia, y concebir como un juego de sonoridades lejanas que se entremezclan en la acústica basilical, el concepto español va más asociado a la tímbrica que al espacio.

La capilla del Alcázar Real de Madrid, que hasta mediados del XVIII, cuando se incendia, ocupaba el espacio y funciones del actual Palacio Real, era muy moderada en tamaño. Y los planos y pinturas que conservamos de interpretaciones musicales en el mismo muestran cómo los músicos se ubicaban en un pequeño espacio, con escasa o nula separación entre coros. El objetivo de esta fragmentación coral no era otro que el de ofrecer contrastes tímbricos, planteando diferentes sonoridades en cada grupo, por la adición, tan característica en nuestra península, de instrumentos musicales sustituyendo o doblando voces, como por las propias configuraciones de tesituras de cada grupo.

Aunque no solo en Madrid se encontraba tal gusto por la policoralidad. En realidad, en todas las grandes iglesias ibéricas encontramos piezas de estas características. Tan solo donde los recursos disponibles no permitían llegar a estas formaciones se prescindía de ellas. Y aún así y todo, encontramos curiosidades, como la publicación de *1600a* de Victoria, una extensa colección de misas policorales, en las que incluye una reducción a órgano del primer coro, para poder ser interpretado solo con un cantante y el órgano, permitiendo hacer piezas a doble coro con una formación mínima.

Tenemos un buen ejemplo de este estilo policoral en la presente Misa de Batalla *Ecoutez*, recuperada en el presente concierto en la sección tiempos modernos. Patiño recurre aquí a la característica elaboración de materiales de la *chanson Ecoutez* (conocida habitualmente como *La guerre*) de Janequin. Algo que era tan habitual, no solo en la música vocal, y que incluso dio lugar a todo un género de piezas para órgano, denominadas precisamente *batallas*.

La misa que hoy presentamos fue ampliamente conocida y apreciada en su época. Según su transcriptor, Raúl Angulo, encontramos no menos de 8 fuentes de la misma, algunas de las cuales incluso la adaptan para 8 voces, en dos coros, en lugar del inusual formato de 2 coros de 6 voces (lo habitual para 12 voces era el de 3 coros de 4 voces), ajustando la obra para poder ser ejecutada en sitios donde no disponían de las fuerzas suficientes.

Pero, por supuesto, no había desaparecido la escritura a menos voces, y dentro de este juego de contrastes tímbricos y de escrituras, era frecuente alternar estas grandes piezas con otras de menor formato, como hacemos en el presente programa, incluyendo formas tan habituales en la música religiosa del momento como salmos, motetes o villancicos. Estos últimos, por supuesto, en el uso del término en la época, totalmente alejado de nuestras actuales referencias navideñas: el término se refería a piezas escritas en castellano (o portugués, en el extremo correspondiente de la península), que en festividades señaladas sustituían al latín de los motetes, para mayor disfrute de los oyentes.

Entre estas piezas intercaladas, quizá cabe destacar el motete *Maria Mater Dei*, por ser una pieza especialmente querida por el maestro. De hecho es la que aparece en su mano en el famoso retrato atribuido a su hijo Pedro Félix Patiño, que probablemente hayan visto si en algún momento han buscado información de nuestro autor, y con el que cerramos el presente programa a modo de homenaje al mismo.

SOBRE LA FORMACIÓN

Nacido en 2010 con motivo de una exitosa producción de las *Vísperas* de Monteverdi de 1610 en Noruega de la mano de su director y fundador, Nacho Rodríguez, Los Afectos Diversos pretende a aportar una nueva visión a la polifonía renacentista y del primer barroco, con ocasionales incursiones en repertorios más tardíos, como Bach. Premio GEMA al Mejor grupo de Renacimiento en 2015 y 2016, y Mejor grupo de siglo XVII en 2018, su filosofía es la búsqueda de la expresividad en el repertorio desde la atenta mirada al interior de la propia música, por medio una profunda y meditada reflexión y estudio de las fuentes, para encontrar la verdadera esencia comunicativa de cada obra, evitando por igual manera el artificio innecesario y la frialdad académica, y construyendo interpretaciones tan rigurosas en lo musicológico como inmediatamente cautivadoras para el público. Como queda patente en su premiada grabación *Si no os hubiera mirado* sobre la música de Juan Vásquez y en sus recientes colaboraciones con diferentes conjuntos instrumentales, otro de los elementos presentes en el hacer del conjunto es el gusto por el uso de recursos instrumentales en el repertorio polifónico, adaptando así aún más las sonoridades a cada compositor o cada estilo, y persiguiendo para cada pieza el diferente afecto que le corresponde.

CONCERTO DI MARGHERITA

T'amo mia vita
Madrigali e canzoni sacre
«da cantare et sonare»

Suiza

Madrid
Basílica de San Miguel
S8 de MARZO | 19:30 h

ESTRENO EN ESPAÑA
ENCARGO DEL FIAS

Duración: 1 h

INTÉRPRETES

Francesca Benetti | dirección artística, voz, tiorba
Giovanna Baviera | voz, viola da gamba
Rui Stähelin | voz, laúd y tiorba
Jacob Lawrence | voz, violín barroco, lira da braccio
Jonatan Alvarado | voz, vihuela

PROGRAMA

Giovanni Girolamo Kapsberger (1508-1651)
Toccata Arpeggiata, Libro I di chitarrone (Venezia, 1604)

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Troppo sotto due stelle,
Primo libro d'arie musicali (Firenze, 1630)

Claudio Monteverdi (1567- 1643)
Dolci miei sospiri - Scherzi musicali a tre voci
(Venezia, 1607)

*

Claudio Monteverdi
Si come crescon Canzonette a tre voci (Venezia, 1584)

Rognoni Taeggio Francesco (1550 c.a- 1630 c.a)
Diminuzioni sul Mottetto del Palestrina
"Pulchra es amica mea"
Selva de varii passaggi, 1620

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)
Pulchra es amica mea Mottetti a 5 voci, Libro quarto
(Venezia 1587)

*

Claudio Monteverdi
Ego flos campi Seconda raccolta de' sacri canti
(Venezia, 1624)

Giovanni Antonio Cima (c. 1580 – 1627)
Quam pulchrae sunt
Concerti ecclesiastici (Milano 1610)

Biagio Marini (1594-1663)
Amante lontano dalla sua donna,
Arie Madrigali et corenti (Venezia, 1620)

Giovanna Baviera (* 1988)
Diminuzioni su *Cara la vita mia* di Giaches de Wert

Giaches de Wert *Cara la vita mia,*
Primo libro di madrigali a cinque voci (Venezia, 1558)

*

Claudio Monteverdi
Possente Spirto da *L'Orfeo – Favola in Musica* (Mantova, 1607)

Giovanna Baviera (* 1988)
Hor che'l ciel e la terra (Basilea, 2022)

Claudio Monteverdi
T'amo mia vita, Il quinto libro de' madrigali (Venezia, 1605)

*

Tarquinio Merula (1595 – 1665)
Canzonetta spirituale sopra la nanna - Hor ch'è tempo di dormire - Curtio Precipitato et altri capriccii (Venezia 1638)

Tomás Luis de Victoria (1548-1561)
O magnum mysterium, Motecta I, 1572

NOTAS AL PROGRAMA

Concerto di Margherita presenta un programa cantado y tocado con instrumentos de época, alternando composiciones profanas y sacras del primer barroco italiano. Las a*rie a voce sola accompagnate* se suceden a los madrigales y motetes estructurados con un contrapunto que ha marcado la historia de la música por sus perfectas geometrías armónicas.

El tema central del programa es la *resistenza dell'amore* en todas sus facetas frente a la tragedia de la vida: un amor que resiste a la desesperación frente a la pérdida del ser amado, que prevalece frente a la profecía de la muerte, y que contempla la belleza de la creación y del creador, transformando sus alegrías y dolores en música.

La combinación del repertorio une las obras de Monteverdi con las de Palestrina, representando el paso de la *prima prattica* a la *seconda prattica* y revelando distintas prioridades en la relación entre palabra y música. Su coexistencia durante el siglo XVII simboliza un periodo de transición y transformación en la historia de la composición.
Orfeo se erige como el ejemplo perfecto del cantor solitario y músico que se acompaña con su lira: con el poder de su arte, encanta a las divinidades del inframundo, logrando trascender el reino de los muertos.

El programa incluye también dos composiciones en estilo antiguo de la violista y cantante Giovanna Baviera, que nos traen a la actualidad por su fecha de creación, pero que mantienen el estilo expresivo y la técnica de escritura del primer barroco.

La sección del concierto dedicada al Nacimiento nos invita a disfrutar de las figuras retóricas del texto sacro *O magnum mysterium*, cuyo intrincado tejido polifónico compuesto por Victoria expresa el inasible misterio de la encarnación y de la vida.

Una síntesis del imaginario sacro y profano se encuentra en la *Canzonetta sopra la nanna* de Tarquinio Merula: la Virgen María, mientras arrulla al niño Jesús con una canción de cuna, tiene premoniciones sobre su vida futura. En esta especie de *via crucis* profana, la Virgen es para Merula una madre vulnerable que acuna a su hijo.

Los textos seleccionados para este programa narran la belleza carnal y natural de la vida terrena, así como la espiritual y aquella marcada por el sufrimiento del amor. Todo ello muestra la fragilidad del ser humano, al tiempo que lo nutre con la poderosa fuerza expresiva del arte.

SOBRE LA FORMACIÓN

Hacer revivir la práctica histórica de cantar acompañándose con el propio instrumento en un gesto colectivo y vibrante es la idea que inspira a este ensemble.

El Ensemble Concerto di Margherita nació en Basilea en 2014 a partir del encuentro entre Francesca Benetti, Tanja Vogrin, Giovanna Baviera, Rui Staehelin y Ricardo Leitão Pedro durante sus estudios en la Schola Cantorum Basiliensis. Este grupo centra su investigación en el repertorio madrigalístico italiano, con el propósito de recrear la atmósfera musical de la corte estense de Ferrara a finales del siglo XVI y principios del XVII. Su principal referente es el *Concerto delle dame ferraresi*, una fuente de inspiración para la creación de nuevas músicas y la exploración de una nueva vocalidad.

El ensemble se presenta regularmente en los más prestigiosos festivales de música antigua de Europa, como el York Early Music Festival, el Festival d'Ambronay, las Internationale Händel-Festspiele Göttingen, los Freunde Alte Musik Basel y el Festival Alte Musik Zürich. En 2019 ganó el premio del público en el Festival EEEmerging celebrado en el Centre Culturel de Rencontre d'Ambronay, que ha respaldado al grupo desde 2017. El trabajo de este ensemble, enfocado en la búsqueda constante de un equilibrio expresivo entre voces e instrumentos, está orientado hacia un futuro de experimentación y análisis del repertorio renacentista europeo.

El debut discográfico de Concerto di Margherita, lanzado por el sello Arcana-Outhere Music, presenta arreglos de un rico abanico de obras instrumentales y vocales (madrigales, villanelas y canciones), incluyendo composiciones de autores italianos (y de italianos por adopción) como Gastoldi, Monteverdi y De Wert. Este disco, publicado hace pocos meses, ya ha recibido cinco estrellas de la reconocida revista musical francesa Diapason, así como importantes críticas en radioemisoras de toda Europa, entre ellas Radio3 Primo Movimento (Italia), BBC Radio3 (Reino Unido), Radio France (Francia) y RSI (Suiza).

El álbum, titulado *Il gioco della cieca: madrigali, canzoni & villanelle per cantare et sonare*, está disponible en formato digital en las principales plataformas como Apple Music, Amazon y Spotify, y también puede adquirirse en formato físico a través de Amazon.

©SERGIO ALBERT

L'APOTHÉOSE & LUCÍA CAIHUELA

Madrid 1700
Música sacra y escénica en la corte española

España

Madrid
Basílica de San Miguel
D9 de MARZO | 19:30 h

ESTRENO EN ESPAÑA

Duración: 1 h 15 min

INTÉRPRETES

Lucía Caihuela | mezzosoprano
Laura Quesada | traverso
Víctor Martínez | violín barroco
Marta Mayoral | violín barroco
Carla Sanfélix | violonchelo barroco
Asís Márquez | clave

PROGRAMA

Desde la Capilla Real…

Francisco Corselli (1705 – 1778)
"A ti, invisible ruiseñor canoro"
Cantada de Reyes con violines y flautas (1749)
Recitado – Aria (Andantino)

Juan Francés de Iribarren (1699 – 1767)
"Respira sin temor"
Cantada a la Purísima Concepción
con violines y flauta (1750)
Recitado con instrumentos – Aria (Allegro spiritoso)

José de San Juan (ca.1685 – ca.1735)
Sinfonía del Oratorio a Sta. María Magdalena (1715)
Despacio – Presto – Grave – Vivo

…A los teatros de Madrid

Jaime Facco (1676 – 1753)
Las amazonas de España (1720)
Aria "Qué será, cielos, de mí"

José de Nebra (1702-1768)
Viento es la dicha de amor (1743)
Recitado "No mi rigor" – Aria "Confuso, turbado"

Vicente Basset (fl.1748 – 1762)
Obertura a piu stromenti Bas-12
Allegro Assay – Andante stacatto – Tempo di Minué

José de Nebra (1702-1768)
Vendado es Amor, no es ciego (1744)
Recitado "Ciegue, clame y suspire" – Aria
"Quién fio de un mar sereno"

NOTAS AL PROGRAMA

En el presente concierto se ofrece una muestra de la música religiosa y profana que sonó en la corte de Madrid entre los años 1715 y 1750. Los compositores de este programa trabajaron para la Capilla Real. Era habitual que los músicos al servicio del Rey compusieran tanto para los oficios religiosos como para los teatros madrileños, como el Coliseo del Buen Retiro o los teatros públicos de la Cruz y el Príncipe. Es el caso del maestro de la Real Capilla Francisco Corselli, el organista y vicemaestro de la Real Capilla José de Nebra, el violinista y violonchelista Jaime Facco o José de San Juan, maestro de capilla de otra de las capillas reales de Madrid: el convento de las Descalzas Reales.

A comienzos de los años 20 del siglo XVIII irrumpe con fuerza la figura del italiano Jaime Facco, que compone para la corte grandes espectáculos como *Las amazonas de España* (1720) y *Júpiter y Anfitrión* (1721), obras que siguen de cerca las convenciones del melodrama italiano, como es la sucesión constante de recitados y arias *da capo.* También durante esta década destaca la labor del compositor José de San Juan, que además de ser maestro de capilla de las Descalzas Reales, fue también maestro de música del Real Colegio de Niños Cantores. San Juan estrenó varias zarzuelas en los teatros públicos madrileños, e incluso se le encargó la composición de una ambiciosa ópera, titulada *Angélica y Medoro* (1722). Lamentablemente toda su música escénica se ha perdido, pero conservamos un *Oratorio a Santa Magdalena* que puede darnos una idea sobre su dedicación en este campo. La década de los años 20 del siglo XVIII señala, además, el inicio de la carrera escénica de José de Nebra, componiendo durante estos años el primer acto de la ópera *Amor aumenta el valor* (1728) y el melodrama *Venus y Adonis* (1729).

José de Nebra fue uno de los principales protagonistas de la música escénica española del siglo XVIII, encargándose de la composición de numerosas comedias, zarzuelas, melodramas y autos sacramentales, destinados en su mayoría a los teatros públicos de Madrid y no a la corte, donde se preferían las obras de compositores nacidos en Italia, como Francisco Corselli. Nebra compartió con Corselli el trabajo de componer música para la Real Capilla a partir de 1747, momento en el que abandonó en gran parte su actividad teatral. La figura de Francisco Corselli es esencial para entender la historia de la música española en el siglo XVIII. Tras la muerte de José de Torres en 1738, Corselli le sustituyó en el cargo de maestro de la Real Capilla, que ocupó hasta su muerte en 1778, llegando a trabajar para tres reyes distintos: Felipe V, Fernando VI y Carlos III. De él conservamos más de 400 obras religiosas, además de óperas como *La cautela en la amistad y robo de las sabinas* (1735), *Farnace* (1739) y *Achille in Sciro* (1744).

El programa se completa con una obertura de Vicente Basset, un violinista que trabajó en la orquesta del Real Coliseo del Buen Retiro y en la compañía teatral de María Hidalgo a mediados del siglo XVIII, y una cantada de Juan Francés de Iribarren, alumno de José de Torres en Madrid y posteriormente maestro de capilla de la catedral de Málaga.

SOBRE LA FORMACIÓN

LUCÍA CAIHUELA

Nacida en Madrid, Lucía Caihuela creció cantando en casa con su madre y con su abuela, desde las canciones de *Sonrisas y lágrimas,* hasta *El barberillo de Lavapiés*, pasando por Los Beatles y *West side story*. A los 19 años decide dedicarse al canto, completando sus estudios de Grado Medio en el Conservatorio Arturo Soria en Madrid para luego mudarse a los Países Bajos y graduarse *cum laude* en el Conservatorium van Amsterdam en sus estudios superiores de canto histórico, bajo la tutela de Xenia Meijer. Caihuela es colaboradora habitual de ensembles como The Netherlands Bach Society, Collegium 1704, L'Apothéose, Al Ayre Español, El Afecto Ilustrado y La Guirlande, entre otros, y ha cantado en destacadas salas y festivales de España y de toda Europa. Finalista en el concurso Neue Stimmen 2017 y semifinalista en la London Handel Competition 2020, ha interpretado roles como el de Proserpina en *L'Orfeo*, Dido en *Dido y Eneas* y Cherubino en *Las bodas de Fígaro*, entre otros.

Tiene predilección por los madrigales italianos, la ópera barroca y la *mélodie* francesa, y entre sus compositores favoritos están Claudio Monteverdi, Haendel y Maurice Ravel. Cuando no canta, disfruta tomando fotografías, horneando bizcochos o curioseando en mercados de antigüedades.

L'APOTHÉOSE

De las aulas de un conservatorio a ganar una docena de premios y convertirse en grupo residente de la mayor institución española de música clásica, todo en menos de cuatro años. Ésta es la historia única de L'Apothéose, el ensemble español que se ha convertido en la nueva referencia de la interpretación histórica en la escena musical europea.

Con su experto dominio y entusiasmo, L'Apothéose da un toque personal a cada pieza musical en la que trabaja, centrándose en explotar al máximo el contenido retórico y emocional de cada obra. Gracias a estas cuidadas interpretaciones, L'Apothéose ha sido aclamado por público y crítica, siendo premiado en todas las competiciones a las que se ha presentado. L'Apothéose cuenta con galardones que incluyen el Premio EUBO Development Trust y el Premio Friends of York Early Music Festival en la 2019 York Early Music International Young Artists Competition (Reino Unido), el Segundo Premio en la prestigiosa Internationaal Van Wassenaer Competition 2018, dentro del festival Oude Muziek en Utrecht (Países Bajos), el Primer Premio en la Göttingen Händel Competition 2017 (Alemania) y el Segundo Premio en el Concours International de Musique Ancienne de Val de Loire 2017 (Francia), presidido por William Christie.

Fieles a los valores de calidad y autenticidad, los cuatro miembros de L'Apothéose centran su trabajo en la recuperación del repertorio histórico español, así como en la exploración de un nuevo discurso en la obra de reconocidos compositores internacionales, con especial atención a autores alemanes como Händel, Telemann o J. S. Bach. L'Apothéose ofrece una nueva concepción de la música barroca, con interpretaciones apasionadas y llenas de colorido, que han capturado a la audiencia más exigente de respetados escenarios de España, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Reino Unido y Colombia. Entre otros, el ensemble ha sido invitado a prestigiosos festivales internacionales como el Oude Muziek de Utrecht (Países Bajos), el Festival d'Ambronay (Francia), el Internationale Händel Festspiele Göttingen (Alemania), el York Early Music Festival y el London Festival of Baroque Music (Reino Unido), y nacionales como el Festival Internacional de Santander, la Quincena Musical de San Sebastián, el Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, el Festival de Torroella de Montgrí, el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y el Festival de Música Antigua de Sevilla. En la temporada 2019/20, L'Apothéose fue nombrado grupo residente del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), consolidando así su posición como uno de los más reconocidos ensembles de la escena musical española.

Sus grabaciones *Tesoros Musicales de la Biblioteca Nacional de España* (2018- DM&DM) y *Händel Tribute* (2019-IBS Classical) han sido extensamente aclamadas por la crítica, siempre valoradas con la máxima puntuación. Su disco *Händel Tribute* ha sido destacado como disco recomendado del año 2019 por la revista Scherzo, y ha sido alabado incluso en EEUU, en la revista especializada de la South California Early Music Society.

El nombre del ensemble fue inspirado por el título de la obra *L'Apothéose de Corelli* de François Couperin, pieza que constituyó el primer proyecto musical de los integrantes del grupo y punto de partida de una fructífera andadura musical.

©MALOU VAN DEN HEUVEL

AYRES EXTEMPORAE

Erbarme Dich!

España / Portugal

Madrid
Capilla del Palacio Real
L10 de MARZO | 19:30 h

ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Duración: 1 h 15 min

INTÉRPRETES

Xenia Gogu | violín barroco
Víctor García García | violonchelo *piccolo*
Teresa Madeira | violonchelo barroco

PROGRAMA

El tormento

Matthew Locke (ca.1621/1622-1677):
Pavane de la Suite Nº 5 en mi menor
de la colección *The Little Consort*

Heinrich Ignaz Biber (1644-1704):
Sonata para violín y bajo continuo No.5
en mi menor, C.142:
I. -
II. Variatio
III. Aria

El camino a la redención

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Sonata para Viola Da Gamba y Clave No.2 en re mayor,
BWV1028:
III. Andante

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Aria *Erbarme dich* de la Cantata *Ich armer Mensch,*
ich Sündenknecht BWV 55 (transcripción para *violonchelo*
piccolo, violín y bajo continuo)

Heinrich Ignaz Biber (1644-1704):
Sonata para violín y continuo en do menor, C.143:
I. – Pasacaglia
II. – Gavotte –Adagio –Allegro - Adagio

El perdón y la paz

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Sonata para Viola Da Gamba y Clave No.3
en sol menor, BWV1029
II. Adagio

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Ich traue seiner Gnaden de la Cantata *In allen meinen*
Taten BWV 97 (transcripción para *violonchelo piccolo*,
violín y bajo continuo)

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Sonata para Viola da Gamba y Clave No.1 en sol mayor,
BWV 1027
I. *Adagio*
II. Allegro ma non tanto
III. Andante
IV. Allegro moderato

NOTAS AL PROGRAMA

Erbarme dich! es un viaje espiritual que representa una visión humanista del camino desde el tormento hacia la absolución personal. Nos adentramos en sentimientos universales que cualquier ser humano ha sentido en algún momento: la rabia y el remordimiento por los errores cometidos, el tratar de perdonarse a uno mismo, el sentimiento de aceptación, la autocompasión y, por último, el tratar de resarcirse y encontrar la paz.

La variedad de estados de ánimo involucrados en este viaje espiritual se verá reforzada gracias al amplio abanico de posibilidades en texturas sonoras que ofrece la combinación de violín, violonchelo y violonchelo piccolo.

La Pavane de Locke actúa como preludio, creando la atmósfera oscura de la que parte este recorrido. En las sonatas de Biber, la escritura virtuosística para el violín se conjuga con la realización del bajo continuo mediante los dos violonchelos, que aportan una resonancia y profundidad especial al despliegue expresivo de la línea superior. El violonchelo piccolo se transforma en la voz humana en las arias de Bach, dando libertad a la imaginación y suscitando una forma diferente de escuchar esta música a través de lo instrumental. Por su parte, los movimientos lentos de las sonatas de Bach nos permitirán reflexionar sobre cada momento de este camino hacia la absolución personal, que sólo es alcanzada a través de la relajante sonata de Bach en sol mayor.

SOBRE LA FORMACIÓN

Ayres Extemporae es un grupo historicista establecido en Bélgica y en los Países Bajos. Está formado por la violinista moldavo-española Xenia Gogu, por el cellista español Víctor García García, tocando el violonchelo piccolo de 5 cuerdas, y la violonchelista portuguesa Teresa Madeira. Han sido galardonados con el primer premio en el prestigioso York International Young Artist Competition en 2024, incluyendo una grabación de un CD con Linn Records. Además, han obtenido otros premios en concursos internacionales, como el Concurso Biagio Marini en Alemania y Generación SMADE en España. Han tocado en numerosos festivales europeos, como el FestiVita! Early Music Festival en Bruselas, el Festival À Corda en Portugal, el Festival Impulso Canarias y en la Semana de Música Antigua de Estella y Lizarra.

Su propuesta innovadora consiste en la experimentación en la realización del bajo continuo en el repertorio de los siglos XVII y XVIII a través de la combinación de los dos violonchelos, aportando así nuevas texturas con respecto a sonoridades más tradicionales. A través de la extemporización de líneas melódicas, de la realización armónica por parte del violonchelo piccolo, así como de los cambios de los roles de los instrumentos, se proponen reimaginar el repertorio barroco con una novedosa sonoridad.

Los componentes del grupo se conocieron en la Academia Collegium Vocale Gent en 2020 y desde entonces tocan juntos regularmente. Han estudiado en el departamento de Música Antigua del Conservatorio Real de Bruselas, en la Universidad de las Artes de Berlín, en la Universidad de las Artes de Bremen y en el Real Conservatorio de Glasgow, donde Víctor García obtuvo su doctorado. Actúan regularmente en conjuntos como el Collegium Vocale Gent, el Balthasar Neumann Ensembles, Utopia Orchestra, la Orchestre des Champs-Élysées, Cappella Mediterranea, la Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, la Orchestre Révolutionnaire et Romantique or the Baroque Orchestra of Casa da Música.

©MAY ZIRCUS

VESPRES D'ARNADÍ & NÚRIA RIAL

Jardines del alma

España

Madrid
Basílica de San Miguel
M11 de MARZO | 19:30 h

ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Duración: 1 h 10 min

INTÉRPRETES

Núria Rial | soprano

VESPRES D'ARNADÍ
Farran Sylvan James | violín
Alba Roca | violín
Anna Aldomà | viola
Oriol Aymat | violonchelo
Mario Lisarde | contrabajo
David Gutiérrez | traverso
Dani Espasa | órgano, clave y dirección

PROGRAMA

Johann Christoph Bach (1642-1703)
Ciacona 'Mein Freund ist mein'
de la Cantata *Meine Freundin, du bist schön*

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Sonata en Do mayor, BuxWV 266

Philipp Heinrich Erlebach (1657-1714)
Aria: 'Seine Not recht überlegen wird manch
Tränen-Bad erregen'

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Passacaglia en Do menor, BWV 582 (arreglo: Dani Espasa)

Aria: 'Seele, Deine Spezereien'
del *Oratorio de Pascua*, BWV 249

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Cuarteto en Re mayor, TWV 43:D4
Adagio-Allegro-Adagio-Allegro

Christoph Graupner (1683-1760)
Cantata *Verleih, dass ich Herzengrund*, GWV 1114/16
1. Choral ed Recitativo accompagnato:
   'Verleih, dass ich Herzengrund'
2. Recitativo: 'Ja, freilich muss dein Wort'
3. Aria-Recitativo-Arioso-Recitativo-Aria da capo:
   'Ich habe Jesum auch vonnöten'
4. Recitativo: 'Mein Gott wir den ganz hart
   und grausam strafen'
5. Aria: 'So bin ich Gottes Kind'

SOBRE LA FORMACIÓN

VESPRES D'ARNADÍ

Vespres D'Arnadí es una orquesta barroca fundada en 2005 por Dani Espasa y Pere Saragossa con el objetivo de ofrecer interpretaciones llenas de emoción, frescura y espontaneidad, utilizando instrumentos y criterios históricos. Su nombre evoca los conciertos que en el siglo XVIII se ofrecían habitualmente al atardecer como colofón de las cenas de la nobleza y la burguesía. Calabaza, azúcar y almendras son los ingredientes del arnadí, uno de los postres más antiguos de la Comunidad Valenciana. El conjunto ha actuado en importantes salas y festivales de Europa, como los de Peralada, Barcelona, Londres, Halle, Praga, Madeira, Sevilla, Santander, Santiago de Compostela, Lugo y Madrid. Con el sello Musièpoca han grabado los discos *Pièces de simphonie* de Charles Desmazures, *Missa re major* de Josep Mir i Llussà y *Anna Maria Strada* de Händel. A finales de 2018 presentaron su cuarto disco con el sello Aparté titulado *L'Alessandro amante,* protagonizado por Xavier Sabata, contratenor con quien también han grabado su último disco, *Invisibili,* publicado en 2024 con el sello Musièpoca.

Además de los cantantes mencionados, la orquesta colabora con prestigiosos solistas como, por citar algunos, las sopranos Núria Rial, Serena Sáenz, Ana Quintans, Anna Devin, Sunhae Im, Giulia Semenzato y Marie Lys; las contraltos Hilary Summers y Sonia Prina; las mezzosopranos Vivica Genaux y Mary Ellen Nesi; los tenores Emiliano González Toro, Mark Milhofer, Thomas Walker y Juan Sancho; y los bajos Nicolas Brooymans, Luigi di Donato, José Antonio López y Josep-Ramon Olivé.

Vespres d'Arnadí recibe ayudas del Institut Ramon Llull, del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya y del INAEM.

NÚRIA RIAL | SOPRANO

Frecuentemente reseñada por su pureza y luminosidad vocal, la naturalidad y emotividad de su canto, y la elegancia de su fraseo, Núria Rial es una de las voces paradigmáticas del repertorio barroco y clásico de los últimos años. Con una actividad que tiene su epicentro en el ámbito concertístico y discográfico (ha publicado más de treinta álbumes y desde 2009 es artista exclusiva de Sony Classical), los amplios intereses artísticos de Rial incluyen también la música del Romanticismo y los siglos XX y XXI, la fusión con estilos como el jazz y el flamenco, el diálogo con otras disciplinas y expresiones musicales como el *lied* y la ópera, habiendo actuado de la mano de directores como René Jacobs y Iván Fischer, y directores de escena como Peter Sellars, en teatros como la Monnaie, la Staatsoper unter den Linden, el Théâtre des Champs Elysées, el Grand Théâtre de Genève, el Teatro Carlo Felice de Génova y el Teatro Real de Madrid, interpretando roles de tan amplio espectro como la Euridice de Monteverdi, Pamina de Mozart y Nuria en *Ainadamar* de Osvaldo Golijov.

Formada en Basilea con Kurt Widmer, actúa frecuentemente en las principales salas de concierto y festivales europeos, como el Salzburger Festspiele, el Lucerne Festival, el Bachfest Leipzig, la Berliner Philharmonie, el Berliner Konzerthaus, el Theater an der Wien y el Wiener Musikverein, y con directores como Antonini, Bonizzoni, Capuano, Cummings, Currentzis, Equilbey, Fischer, Goodwin, Hengelbrock, Jacobs, Leonhardt, Marriner, Minkowski y Pinnock, y es solicitada con regularidad por grupos historicistas como la Accademia del Piacere, la Akademie für Alte Musik Berlin, el Bach Stiftung St. Gallen, el Balthassar Neumann Ensemble, el Café Zimmermann, la Camerata Köln, el Concerto Köln, Il Giardino Armonico, Il Pomo d'Oro, Les Musiciens du Louvre, la Orchestra of the Eighteenth Century y The English Concert, así como por formaciones como la Bayersiche Rundfunk, la Budapest Festival Orchestra, la Insula Orchestra, la Kammerorchester Basel, la Orchestre Philharmonique de Luxembourg, la Orchestre National de France, la Orquesta Nacional de España y la Sinfonieorchester Basel. Su vasta discografía, que incluye también álbumes con sellos como Harmonia Mundi France y Erato, y conciertos para los canales Mezzo y Arte, ha sido premiada con galardones como el Orphée d'Or, por su trabajo sobre las arias alemanas de Händel con Michael Oman y la Austrian Baroque Company, así como con diversos premios en los Echo Classical Music Awards y los Opus Klassik Awards en diferentes categorías, como la de Joven Artista Femenina del Año en 2009 por su disco de Haydn con la Orfeo Barockorchester y Michi Gaigg, y el premio al Mejor Disco de Ópera por su CD sobre Telemann junto a la Kammerorchester Basel. En 2020 recibió el premio Opus Klassik a la Mejor Solista en Álbum Vocal en la categoría de ópera por su disco *Muera Cupido* junto a Fahmi Alqhai y Accademia del Piacere.

DANI ESPASA | DIRECCIÓN

Nacido en La Canonja, Dani Espasa es un músico ecléctico con multitud de intereses y actividad artística muy diversa: pianista, clavecinista, acordeonista, compositor, director, productor, profesor... Su carrera transcurre por caminos sorprendentes, y es igual de probable encontrarlo en espectáculos teatrales (ha colaborado con Lluís Pasqual, Calixto Bieito, Josep Maria Flotats, Joan Ollé, Sergi Belbel y Jordi Prat y Coll) como al frente de la orquesta barroca Vespres d'Arnadí, colaborando con Maria del Mar Bonet y Lídia Pujol, o bien en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) dando clase de improvisación o música de cámara.

Habiendo estudiado clave y bajo continuo en la ESMUC con Béatrice Martin, inició una intensa actividad en grupos de música barroca, renacentista y medieval, como Hespèrion XXI, Le Concert des Nations, L'Arpeggiata, Mala Punica, La Hispanoflamenca, The Rare Fruits Council, Les Sacqueboutiers de Toulouse, La Caravaggia o Musica Alchemica. Sin embargo, no tardó en ampliar su radio de acción y pronto fue posible verle dirigir la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC), con la que también colabora como pianista y clavecinista, el ensemble barroc de la orquesta del Gran Teatre del Liceu, l'Orquesta Nacional d'Andorra (ONCA) y el ensemble de música contemporània Bcn216. Como instrumentista, ha estrenado y grabado piezas para piano de Joan Albert Amargós y Enric Granados, y ha realizado más de 40 grabaciones para los sellos Aparté, Alia Vox, Erato, Passacaille, Pan Classics, Naxos, Armonía Mundi y BIS Records.

Espasa ha compartido escenario con artistas que representan estilos muy diversos: Juan Albert Amargós, Eliseo Parra, Silvia Pérez Cruz, Sting, Paul Simon, John Cale, Ute Lemper, Rolando Villazón, Philippe Jaroussky, Mayte Martín, Judit Neddermann, Dulce Pontes, Nina, Alfonso Villalonga, Kepa Junquera, María Farantouri, Santiago Auserón, Maika Makovski, Nigel Kennedy, Maya Plisetskaya y Blaumut. Además, en 2020 recibió el premio Butaca a la mejor composición musical de Teatro por la música de *La rambla de les floristes* (Teatre Nacional de Catalunya). Actualmente, compagina su actividad artística con la docencia como profesor en la ESMUC y es miembro del Programa de Interpretación Histórica en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, donde enseña clave y bajo continuo. Además, es director artístico del ciclo de conciertos en el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Así pues, Dani Espasa, aquel músico que iba para arquitecto, es un referente indiscutible de la música antigua en Cataluña y en el mundo.

©NOAH SHAYE

©MERCE RIAL

©ESTHER ADRIÁN

LA RITIRATA + NÚRIA RIAL & ALICIA AMO

I tesori nel giardino di rose
300 años de la muerte de Alessandro Scarlatti

España

Madrid
Basílica de San Miguel
J13 de MARZO | 19:30 h

Duración: 1 h 15 min

INTÉRPRETES

Núria Rial | soprano / Carità
Alicia Amo | soprano / Speranza

Tamar Lalo | flauta
Martín Ogando Airó | flauta
Hiro Kurosaki | violín concertino
Miriam Hontana | violín
Vadym Makarenko | violín
Sònia Benavent | violín
Lola Fernández | viola
Ruth Verona | violonchelo
Ismael Campanero | violone
Daniel Oyarzabal | órgano positivo y clave
Josetxu Obregón | dirección

PROGRAMA

I tesori nel giardino di rose

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Sinfonia di concerto grosso nº 10 en la menor, RosS 533.10 (1715)
Vivace
Adagio
Allegro
Adagio
Allegrissimo

Selección del oratorio "Il Giardino di Rose - La Santissima Vergine del Rosario" RosS 503.19 (1707):
Introduzione
Recitativo: Ecco negli orti tuoi (Carità)
Aria: Che dolce simpatia (Carità)
Recitativo: Se pur tardi (Speranza)
Aria: Chi del Cielo (Speranza)
Aria: Quell'ardore (Carità)
Aria: Il suo bel verde (Speranza)
Duetto: Perché care (Carità, Speranza)
Temporale (instrumental)
Aria: Vedi lo stuolo (Carità)
Aria: Sconsolato Rusignolo ***(*)***
Aria: Più del vago pellicano (Carità)
Aria: Mentr'io godo (Speranza)
Aria: La bella rondinella (Carità)
Aria: Fra gl'odori (Speranza)
Duetto: Come sempre intorno gira (Carità, Speranza)

(*) Aria para soprano, con flautino, dos violines, viola y bajo continuo
[Santini Sammlung, Diözesanbibliothek. Münster. müs hs 3934]

NOTAS AL PROGRAMA

Durante su segunda época de residencia en Roma, entre los años 1703 y 1709, cuando ejercía como maestro de capilla en la basílica de Santa María la Mayor, el compositor Alessandro Scarlatti dedicó una parte importante de su actividad compositiva a la elaboración de oratorios, forma musical dramática no representada, compuesta para voces solistas con acompañamiento instrumental y a veces coro, cuya temática es religiosa y desde el punto de vista formal se estructura en recitativos, arias y eventualmente alguna pieza instrumental introductoria o intermedia.

Entre los oratorios compuestos en esta época se encuentra el titulado *La religione giardiniera*, que se estrenó en la iglesia de San Pedro Mártir de Nápoles en 1698 y cuya partitura se ha perdido, aunque conservamos la edición impresa del libreto. Posteriormente, el compositor decidió retomar el citado oratorio, enriqueciéndolo con una instrumentación más florida, para cumplir con el encargo del aristócrata Francesco Maria Ruspoli, que se lo había encomendado para celebrar la Pascua en la Semana Santa de 1707, y lo renombró con el título *Il giardino di rose. La Santissima Vergine del Rosario* (*El jardín de rosas. La Santísima Virgen del Rosario*). La primera interpretación de la obra, con los mejores cantantes e instrumentistas de los que se podía disponer en aquel momento y gran presencia de público nobiliario, tuvo lugar el domingo 24 de abril en la residencia del marqués Ruspoli, el Palacio Bonelli, que desde 1705 hasta 1713 cada domingo de Cuaresma se convertía en escenario de interpretaciones oratoriales que culminaban con el oratorio estrenado el Domingo de Resurrección. Y curiosamente se da la casualidad de que el ensayo previo de *Il giardino di rose* del 3 de abril coincidió con el cuarto domingo de Cuaresma o domingo *Laetare*, también llamado *Dominica rosata*, porque desde la época medieval era el día que el papa bendecía la rosa dorada, una ofrenda simbólica que se regalaba a otros gobernantes.

El libreto del oratorio, escrito por Filippo de Raimo, nos presenta un argumento que se desarrolla en un bello jardín de rosas, cuidado por los personajes alegóricos de la Caridad y la Esperanza, encarnadas por dos sopranos. Pero el huerto se encuentra permanentemente amenazado por el gélido vendaval provocado por Lucifer, enmascarado como Borea, que intenta destruirlo. Será la Virgen del Rosario quien protegerá los rosales y destruirá definitivamente al enemigo. Sin duda se trata de una metáfora sobre la vida cristiana y la oración del rosario, en unos tiempos difíciles causados por las inundaciones del río Tíber en 1702 y los terremotos en Roma de ese año y el siguiente, pero también cabía una segunda lectura alegórica en clave política que entreveía los Estados Pontificios bajo el papa Clemente XI intimidados por el emperador José I del Sacro Imperio Romano Germánico.

Desde el punto de vista musical, el oratorio está considerado como una de las páginas más excelsas del compositor y un auténtico modelo para la creación de oratorios en Europa. Los mayores medios con los que contaba Scarlatti para la *premiere* de la composición le permitieron desplegar una paleta muy variada de colores, conseguidos gracias a la diversidad de timbres instrumentales de un orgánico muy rico. Las arias de las sopranos son casi todas *da capo*, es decir, desarrolladas en la forma ternaria típica del Barroco, en la que la primera parte suele contrastar con la segunda en su carácter y tempo, y la tercera repite la primera con ornamentaciones y no se escribe, ya que basta con las iniciales D. C. (desde el principio) colocadas al final de la segunda parte. Estas intervenciones vocales suelen finalizar con un *ritornello* conclusivo y en ellas predominan los modos mayores luminosos y, como en toda la partitura, deslumbra la sobresaliente belleza y expresividad de la música.

SOBRE LA FORMACIÓN

NÚRIA RIAL

Frecuentemente reseñada por su pureza y luminosidad vocal, la naturalidad y emotividad de su canto, y la elegancia de su fraseo, Núria Rial es una de las voces paradigmáticas del repertorio barroco y clásico de los últimos años. Con una actividad que tiene su epicentro en el ámbito concertístico y discográfico (ha publicado más de treinta álbumes y desde 2009 es artista exclusiva de Sony Classical), los amplios intereses artísticos de Rial incluyen también la música del Romanticismo y los siglos XX y XXI, la fusión con estilos como el jazz y el flamenco, el diálogo con otras disciplinas, y expresiones musicales como el *lied* y la ópera, habiendo actuado de la mano de directores como René Jacobs y Iván Fischer, y directores de escena como Peter Sellars, en teatros como la Monnaie, la Staatsoper unter den Linden, el Théâtre des Champs Elysées, el Grand Théâtre de Genève, el Teatro Carlo Felice de Genova y el Teatro Real de Madrid, interpretando roles de tan amplio espectro como la Euridice de Monteverdi, Pamina de Mozart y Nuria en *Ainadamar* de Osvaldo Golijov.

Formada en Basilea con Kurt Widmar, actúa frecuentemente en las principales salas de concierto y festivales europeos, como el Salzburger Festspiele, el Lucerne Festival, el Bachfest Leipzig, la Berliner Philharmonie, el Berliner Konzerthaus, el Theater an der Wien o Wiener Musikverein, y con directores como Antonini, Bonizzoni, Capuano, Cummings, Currentzis, Equilbey, Fischer, Goodwin, Hengelbrock, Jacobs, Leonhardt, Marriner, Minkowski y Pinnock, y es solicitada con regularidad por grupos historicistas como la Accademia del Piacere, la Akademie für Alte Musik Berlin, el Bach Stiftung St. Gallen, el Balthassar Neumann Ensemble, el Café Zimmermann, la Camerata Köln, el Concerto Köln, Il Giardino Armonico, Il Pomo d'Oro, Les Musiciens du Louvre, la Orchestra of the Eighteenth Century y The English Concert, así como por orquestas como la Bayersiche Rundfunk, la Budapest Festival Orchestra, la Insula Orchestra, la Kammerorchester Basel, la Orchestre Philharmonique de Luxembourg, la Orchestre National de France, la Orquesta Nacional de España y la Sinfonieorchester Basel.

Su vasta discografía, que incluye también álbumes con sellos como Harmonia Mundi France y Erat, y conciertos para los canales Mezzo y Arte, ha sido premiada con galardones como el Orphée d'Or, por su trabajo sobre las arias alemanas de Händel con Michael Oman y la Austrian Baroque Company, así como con diversos premios en los Echo Classical Music Awards y los Opus Klassik Awards en diferentes categorías, como la de Joven Artista Femenina del Año en 2009 por su disco de Haydn con la Orfeo Barockorchester y Michi Gaigg, y el premio al Mejor Disco de Ópera por su CD sobre Telemann junto a la Kammerorchester Basel. En 2020 recibió el premio Opus Klassik a la Mejor Solista en Álbum Vocal en la categoría de ópera por su disco *Muera Cupido* junto a Fahmi Alqhai y la Accademia del Piacere.

ALICIA AMO

Tras estudiar violín en el conservatorio burgalés Antonio de Cabezón compaginándolo con ballet y percusión clásica, Alicia Amo obtiene el título superior de violín en Musikene con las más altas calificaciones, continúa en la Universidad de Graz y estudia Bachelor y Máster de canto histórico en la Schola Cantorum Basiliensis consiguiendo Matrícula de Honor. Realiza dos *operastudio* con A. Zedda (*bel canto*) y R. Jacobs (Mozart) y es ganadora del Manhattan & Berliner Internacional Music Competition, Concurso Internacional Mozart de Granada, el Concorso Internazionale di Canto di Napoli y las residencias de Ambronay, Royaumont y Fundazione Cini de Venecia. Entre sus maestros de canto cabe destacar a Gerd Türk, Richard Levitt, Rosa Domínguez, Margreet Honig y Jean-Ronald Lafond.

Canta como solista repertorio desde el siglo XVI hasta el siglo XXI con agrupaciones de cámara y junto a orquestas como la Nacional de España, la Sinfónica de RTVE, la Sinfónica de Bilbao, la Sinfónica de Euskadi, la Ciudad de Granada, el Principado de Asturias, la Oviedo Filarmonía, la Sinfónica del Vallés, Islas Baleares, Tenerife, la Real Filharmonía de Santiago, la Comunidad de Madrid, la Düsseldorfer Philharmonie, la B'rock Orchester, la Bochumer Philharmonie, la Haydn Philharmonie, la Barroca de Sevilla, Il Pomo d'Oro, La Cetra Basel, la Zürich Kammerorchester, la Danish Chamber Orchestra, la Insula Orchestra, Balthasar Neumann, Pygmalion, I Gemelli, Le Banquet Céleste, la Israel Camerata Jerusalem, la Wroclaw Baroque Orchester, y bajo la dirección de A.Fischer, R.Jacobs, J.Pons, D.Afkham, J.Pons, C.Rovaris, P.Daniel, G.Andretta, V.Pablo Pérez, J.R.Encinar, G.García-Calvo, P.González, M.Romea, M.A.Gómez-Martínez, P.Heras-Casado, E.Onofri, A.Marcon, T.Hengelbrock, C.Zacharias, A.de Marchi, J.Cohen, A.Biron, R.Pichon, M.Emelyanychev, R.Howarth, L.Equilbey y F,Corti, Se ha presentado en salas y teatros como La Maestranza de Sevilla, La Zarzuela, el Auditorio Nacional de Madrid, el Teatro Campoamor, el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el Teatro Arriaga y el Euskalduna de Bilbao, el Palacio de Carlos V y Auditorio Manuel de Falla de Granada, el Kursaal y Victoria Eugenia de San Sebastián, el Palau de la Música y el Liceu de Barcelona, el Colón de La Coruña, San Lorenzo de El Escorial, la Opera Royale de Versailles, La Seine Musicale y Les Champs Elysées de París, Bordeaux, Lyon, Nancy, Rennes, Capitole de Toulouse, Montpellier, Ambronay, Victoria Hall de Ginebra, Massimo de Palermo, Colonia, De Singel Antwerpen, Innsbruck, Schloss Esterházy Eisenstadt, la Essen Phiharmonie, la Tonhalle Düsseldorf, la Semperoper Dresde, la Wiener Konzerthaus, el Theater an Der Wien, Lima, Guanajuato, Tel Aviv y Jerusalén.

Funda junto a A. Mercero el ensemble Musica Boscareccia, cuyo primer trabajo discográfico es nominado a los premios ICMA. Realiza grabaciones para Harmonia Mundi, Alpha, Arcana, Tactus, Naïve, Ibs y Glossa, y es profesora en las *operastudio* de la Universidad de Burgos y la Universidad de Murcia.

LA RITIRATA

Toda visión musical puede ser potencialmente válida, pero cuando los instrumentos utilizados y su manera de interpretarlos se corresponden con las vivencias del compositor en su época, de alguna manera las piezas del puzzle encajan creando una sinergia indiscutible. Partiendo de este principio, el violonchelista bilbaíno Josetxu Obregón crea La Ritirata, una formación dedicada a la interpretación histórica con la intención de redescubrir repertorios del Barroco, Clasicismo y primer Romanticismo, desde la aparición del violoncello hasta que la línea entre la interpretación histórica y moderna del mismo se estrecha al terminar el Romanticismo. La Ritirata toma su nombre del último movimiento del quinteto *La musica notturna delle strade di Madrid* en honor al violonchelista y compositor Luigi Boccherini.

A lo largo de sus 14 años de trayectoria, actúa en festivales y salas de gran prestigio de Europa, América, Asia y Oriente Medio, como por ejemplo el Musikfestspiele Potsdam, el Ludwigsburger Schlossfestspiele, el International Fasch Festival Zerbst, el Kulturforum Berlin, el Tage Alter Musik Regensburg (Alemania), el Internationalen Barocktage Stift Melk, el Alte Musik Feldkirchen (Austria), el Eszterházi Vigasságok (Hungría), el Banchetto Musicale Vilnius (Lituania), los Varaždin Baroque Evenings (Croacia),el Teatro Nacional de China (Beijing), el Felicja Blumental de Tel Aviv (Israel), el Centro Studi Boccherini en Lucca (Italia), el Sligo Festival of Baroque Music (Irlanda), el Valletta International Baroque Festival (Malta), así como numerosas giras americanas por México, Chile, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Perú, Ecuador, etc. En nuestro país es habitual de los principales festivales y escenarios como Universo Barroco y el Liceo de Cámara del CNDM en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Musika-Música/La Folle Journée del Palacio Euskalduna de Bilbao, el Festival de Música Antigua de l'Auditori de Barcelona, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, la Fundación Botín y el Festival Internacional de Santander, etc.

Subvencionado por el INAEM desde 2011, La Ritirata tiene en su haber varias grabaciones para las discográficas Verso, Arsis, Columna Música y Cantus, y desde 2013 forma parte del sello Glossa, uno de los más relevantes para la música antigua en la actualidad. Sus grabaciones han cosechado un gran éxito de crítica en las principales publicaciones europeas, recibiendo el sello Recomendado CD Compact, la calificación de Disco Excepcional del Mes de la revista Scherzo y disco "especialmente recomendado" de la revista Ritmo, Melómano de Oro, Supersonic Pizzicato (Luxemburgo), 4 étoiles en Classica (Francia), y estupendas críticas en Toccata y Fono Forum (Alemania), Gramophone y BBC (Reino Unido), Diapason (Francia), etc.

En marzo de 2018, La Ritirata fue galardonada con el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid de 2017 en la categoría de música clásica, que premia la labor de investigación y difusión de música antigua que ha realizado Josetxu Obregón en esta década, que ha llevado a La Ritirata a ofrecer más de 230 conciertos en 22 países de 4 continentes.

La Ritirata ha recibido también el Premio Ojo Crítico 2013 de RNE, en la modalidad de Música Clásica, concedido por primera vez en su historia a un grupo de música antigua, el Premio Codalario al "Mejor Producto musical 2014" y ha sido premiada hasta en cinco ocasiones en los Premios GEMA (Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua): Mejor Grupo de Clasicismo Musical (2015), Premio de la Crítica (2018), Premio del Público al Mejor Grupo (2019), Premio al Mejor Grupo de Música Barroca del S. XVIII y Clasicismo (2019) y Premio a la Mejor Producción/Gestión (2020).

En 2023 La Ritirata celebró su XV aniversario e interpretó los Conciertos para 4 claves de Bach con Pierre Hantaï, Diego Ares, Daniel Oyarzabal e Ignacio Prego en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el oratorio *Il Giardino di Rose* de A. Scarlatti junto a Núria Rial en Basilea, el programa de encargo *Bach. Cantatas 49 y 152* en el FIAS Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid en el Palacio Real con Lucía Martín-Cartón y Ferran Albrich, y varios conciertos en el Festival Internacional de Santander, el Festival Clasclas de Vilagarcía de Arousa, la Semana de Música Sacra de Martos (Jaén), así como recitales de CelloEvolution a cargo de Josetxu Obregón en el Festival Seviqc Brežice de Ljubljana (Eslovenia), el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el Festival Música Antigua Madrid y Festival de Música Antigua de Sevilla, y otras apariciones como solista en el Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid, Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla, el Festival de Órgano de Álava y el Festival de Órganos de La Rioja y dos conciertos con el violoncello Stradivarius 1700 del Palacio Real de Madrid y dos conciertos con su programa *Festeggiando Mancini* en el Festival Internacional de Santander.

En 2024 han actuado en el Festival de Música Barroca de Albacete (*Antonio Caldara y el cello,* con la soprano Eugenia Boix y la mezzo Beatriz Oleaga), la Fundación BBVA (*El arte de la fuga* de J. S. Bach), la Fundación Juan March (*Amor divino,* con la actriz Manuela Velasco y Beatriz Oleaga), el Festival Bilbao Musika-Música (*Les arts florissants* de Charpentier y los Conciertos de la Capilla Palatina de Nápoles), el Festival de Música Antigua y Sacra de Getafe (*Antonio Caldara y el cello* con Eugenia Boix), una gira con el oratorio de A. Scarlatti *Il giardino di rose* junto a Núria Rial, Alicia Amo, Luciana Mancini, Víctor Sordo y José Coca Loza en Oviedo (Auditorio Príncipe Felipe), Madrid (Auditorio Nacional) y Valencia (Palau de les Arts), el Festival Brunetti en Colmenar de Oreja (programa dedicado a Brunetti y Boccherini), el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial (sonatas de Bach y Telemann), el Festival de Música en Segura, el Festival Internacional de Música de Marvao (Portugal), el Festival Clásicos en verano de Madrid, el Festival Internacional Camino de Santiago, la Quincena Musical de San Sebastián, el Festival de Música de Torreciudad, la Fundación Juan March de Madrid y el Festival de Música Antigua de Plasencia. En septiembre presentaron su décimoquinto disco, *Fandango: Boccherini string quintets (*Glossa/Note1 Music), que fue nominado en la categoría de Música de cámara de los premios ICMA 2024.

©MICHAL NOVAK

ARS ATLÁNTICA

Amor humano, amor divino
Obras de Juan Hidalgo y sus sucesores

España

Madrid
Capilla del Palacio Real
V14 de MARZO | 19:30 h

ESTRENO EN TIEMPOS MODERNOS
ENCARGO DEL FIAS

Duración: 1 h 20 min

INTÉRPRETES

Belén Vaquero | soprano
Lidia Vinyes Curtis | mezzosoprano

Pablo Fitzgerald | guitarra barroca
Manuel Minguillón | guitarra barroca
Laura Puerto| arpa de dos órdenes
Manuel Vilas |arpa de dos órdenes y dirección

PROGRAMA

De lo humano…

Juan Hidalgo (1614 - 1685)
Cortesanos del Tajo. Dúo humano

Juan Hidalgo
Oíd, troncos, oíd, selvas. Tono humano de la zarzuela
Alfeo y Aretusa (1672) de J. B. Diamante

Juan Hidalgo
Ay, que es fineza de amor. Dúo humano

Antonio Martín y Coll (ca.1680 - ca.1734)
Españoletas (El baile del Gran Duque)

Juan Hidalgo
Rompa el aire en suspiros. Recitativo al humano

Juan Hidalgo
*Escuchad, atended**. Dúo de clarines de
Los juegos olímpicos (1673) de A. de Salazar y Torres

Improvisación sobre la chacona portuguesa

…y lo divino

Juan de Navas (1647 - 1719)
Flores, a escuchar los dos ruiseñores.
Dúo al Santísimo Sacramento

Matías Veana (ca.1656 - 1705)
*Encarceladito está**. Solo al Santísimo Sacramento

José Asturiano (1640 - ca.1710)
*Puesto que son tan sabios**.
Dúo a la Purísima Concepción

Improvisación sobre la jácara

Juan del Vado (ca.1625-1691)
*Qué armonía se escucha en el cielo**.
Dúo de clarines divino (1677)

*Estreno en tiempos modernos.
Programa y ediciones:
Raúl Angulo y Antoni Pons (Ars Hispana)

NOTAS AL PROGRAMA

Juan Hidalgo fue una figura crucial de la música vocal hispana del siglo XVII. Miembro de una familia de violeros (constructores de guitarras y arpas), llegó a ser arpista de la Real Capilla y “maestro de toda la Real Cámara”. Compuso numerosos tonos sacros para la Real Capilla, música profana para la Cámara de Felipe IV y Carlos II y, por último, varias comedias y zarzuelas mitológicas. A él se debe la adaptación de la monodía acompañada de origen italiano a las convenciones poéticas y musicales hispanas. Sus propuestas sirvieron de modelo, hasta bien entrado el siglo XVIII, no solo a los músicos de la Real Capilla, sino a los maestros de todo el mundo hispano. Para ilustrar esta influencia, después de una primera parte dedicada íntegramente a la música de Hidalgo, se han seleccionado diversas obras de algunos compositores que gozaron de fama en su época, a pesar de que hoy en día apenas se escuchen en concierto. Se han elegido obras de Juan de Navas, discípulo de Hidalgo y su sucesor como arpista de la Real Capilla, de Matías Veana, maestro del Monasterio de la Encarnación de Madrid, y de José Asturiano, organista de la Real Capilla y maestro en el Real Colegio de Niños Cantorcicos de Madrid.

El principio estructurador de la música vocal hispana del siglo XVII, tal como la cultivó Hidalgo, gira en torno a la distinción de dos secciones, llamadas “estribillo” y “coplas”, aunque podemos encontrar algunos ejemplos de piezas escritas en estilo recitativo. En la sección del estribillo se expresan determinados afectos o se ilustran algunas imágenes recurriendo a procedimientos musicales, mientras que en la sección de coplas se explica, desarrolla o amplifica el tema tratado en el estribillo, aunque esta vez no por medios musicales, sino a través de un texto dispuesto en varias estrofas. El esquema métrico y la estructura gramatical del texto perfilan las melodías, siendo responsabilidad del cantante manifestar su sentido mediante inflexiones en la voz, pausas y otros recursos que tienen que ver más con el arte del actor que con lo que exigimos hoy en día a un cantante lírico.

Mientras que los compositores italianos recurrían a la disonancia y al virtuosismo vocal para expresar los afectos o las imágenes del texto, Hidalgo y sus sucesores prefirieron trabajar con el ritmo prosódico del texto, bien alargando o contrayendo las sílabas, bien desplazando los acentos cuando querían destacar alguna palabra. Este procedimiento, que da a las composiciones un especial vigor rítmico, estaba vinculado con la práctica de la declamación oral de los textos. Los compositores esperaban que los intérpretes supieran recrear el arte de los recitadores de romances o de los actores, que subrayaban lo patético del texto mediante frases musicales entrecortadas, interjecciones o exclamaciones.

SOBRE LA FORMACIÓN

ARS ATLÁNTICA

El ensemble Ars Atlántica fue creado en 2007 por el arpista Manuel Vilas. Se dedica a la investigación e interpretación de repertorio de los siglos XII al XVIII de ámbito latino: portugués, español, italiano e hispanoamericano, centrándose sobre todo en obras barrocas para voz sola y continuo e instrumentos melódicos y continuo.

Ha actuado en el festival Via Stellae (Santiago de Compostela), el Real Coliseo de Carlos III (El Escorial-Madrid), el Museo del Teatro de Almagro, el Festival Bijloke en Gante (Bélgica), Música-Músika (Bilbao), el Festival de órgano de Cascante (Navarra), el Festival de Arte Sacro de Madrid, el Festival de Música Española de Cádiz, el Festival de Música Antigua de Gijón, el Festival de Arte Sacro (Quito-Ecuador), el Festival Ateneo Barroco (Santiago), el Festival de los Pirineos, la Quincena Donostiarra (San Sebastián), el Festival de Vélez-Blanco, el Festival Internacional de Santander, la Semana de Música Antigua de Álava, la Semana de Música del Corpus (Lugo), etc.

El primer disco de Ars Atlántica supuso la primera grabación mundial de las cantatas venecianas procedentes del palacio Contarini en Piazzola Sul Brenta (Padova), interpretadas junto a la mezzosoprano Marta Infante, registro que recibió excelentes críticas, así como el galardón Prelude Award Music (Holanda) como uno de los mejores discos de música antigua del 2010.

Ars Atlántica y su director llevan adelante el proyecto de grabación de los 100 tonos humanos procedentes del llamado *Manuscrito Guerra* (segunda mitad del siglo XVII), que contiene piezas vocales del barroco español para una voz y continuo. El proyecto aborda la grabación de la totalidad de las piezas de este manuscrito en seis discos compactos para la discográfica inglesa Naxos, habiendo recibido excelentes críticas y varios premios: Disco Excepcional de la revista Ritmo (España, 2011), disco del mes de la Musicweb Internacional (EEUU, diciembre 2012), disco del mes de la revista Ritmo (abril 2022) y premio GEMA (Asociación de grupos españoles de música antigua) a la mejor investigación y al mejor proyecto discográfico (2018).

Entre sus proyectos están el espectáculo *La palabra oculta,* junto a la actriz Mónica de Nut, dedicado a músicas y textos de monjas de clausura del barroco español y americano; *Rinaldo at home*, la célebre ópera de Haendel en su versión reducida de 1711; *Vivir la vida airada*, recreación de un sarao español en el siglo XVII; *Baladas del gran canal*, dedicado a canciones de gondoleros del siglo XVIII; monográficos dedicados a Juan del Encina, Barbara Strozzzi, etc.

Uno de sus proyectos más peculiares es el titulado *Monte/Verdi*, con la soprano Roberta Invernizzi, centrado en arias de ópera en versiones reducidas desde Claudio Monteverdi hasta Giuseppe Verdi.

Realiza varios trabajos dedicados a los tonos humanos polifónicos junto al conjunto vocal Vandalia. Uno de ellos, sobre el Cancionero de la Sablonara, recibe la beca Leonardo de la Fundación BBVA.

Otro de sus proyectos tiene como objetivo dar una nueva visión de ciertos aspectos de la música del Perú, siempre trabajando desde las fuentes originales y otorgando un importante papel a la música tradicional. Sus primeros frutos son los discos *Castilla del oro*, centrado en la música de los conquistadores del Perú, y *Yaya Kuntur* (Padre Cóndor) dedicado al himno en latín y en quechua de los siglos XVI al XIX. Asimismo ofrece recitales con la cantante y multiinstrumentista Vanesa Muela, procedente del mundo de la música tradicional de Castilla y León, para dar una nueva y a la vez muy documentada visión del mundo de los tonos humanos del barroco español.

BELÉN VAQUERO | SOPRANO

Nacida en Ourense, Belén Vaquero comienza sus estudios musicales en las especialidades de oboe y piano. Su estrecha relación con la polifonía y su gusto por el repertorio barroco la llevaron a realizar el Grado Superior de Canto Histórico en la Escola Superior de Música de Catalunya. Allí se graduó en 2019, obteniendo Matrícula de Honor en el Recital Fin de Grado bajo la tutela de Francesc Garrigosa. Posteriormente realiza el Máster en Musicología de la Universidad de La Rioja. Actualmente continúa su formación lírica en la Escuela Superior de Canto de Madrid con Juan Lomba y Duncan Gifford.

Galardonada con el Sello Festclásica 2025, junto a Pérgamo Ensemble ha sido también premiada por la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid con la participación en el Ciclo de Jóvenes Cantantes de 2023 y con la beca PromesaSMADE 2022 otorgada por la Semana de Música Antigua de Estella-Lizarra junto al clavecinista Ramón Pérez-Sindín Blanco, con quien forma el dúo L'Affetto Umano. Ha sido becada por la Fondazione Cini, recibiendo clases de Vivica Genaux, Sophie Daneman y Lisandro Abadie. En 2017 la Fundación Victoria de los Ángeles le concedió una de sus becas a la excelencia para estudiantes de canto. Además, ha enriquecido su formación con cursos y masterclasses de artistas como Ermonela Jaho, Katia Ricciarelli, Carlos Mena, Carlos Aragón y Roberto Balconi.

Ha ofrecidos conciertos por Europa y América, en importantes festivales y salas como el Auditorio Nacional de Música, la Temporada Lírica de A Coruña, el Auditorio de Zaragoza, Laus Polyphoniae, el Wratislawia Cantans, La Cité Bleue Genève, el Collegium Vocale Crete Senesi, el Festival Jordi Savall, la Semana de Música Religiosa de Cuenca, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el Festival Internacional de Música de Santander, el Festival Camino de Santiago, Músicas Históricas de León, el Festival MAS, la Settimane Musicali Ascona, la Galleria dell'Accademia di Firenze y el Teatro del Museo del Prado.

Canta habitualmente con grupos como Al Ayre Español, Pérgamo Ensemble, Concerto 1700, Delirivm Musica, Ensemble VN y Mala Punica. Como solista ha ofrecido conciertos en Estados Unidos junto a la Louisiana Philharmonic Orchestra, bajo la batuta de Pedro Memelsdorff y con el apoyo de Acción Cultural Española y el Williams Research Center.

Dentro del repertorio escénico, ha participado en la recuperación llevada a cabo por el ICCMU de la zarzuela *Los celos hacen estrellas* de Juan Hidalgo en 2023. Ha cantado el rol de Miss Jessel en la ópera *The turn of the screw* de Britten y el papel de Brinco en la ópera *Las amazonas de España* junto a Concerto 1700 en el Auditorio Nacional de Música. Ha colaborado con el guitarrista Samuel Diz en la clausura de las Letras Galegas 2022, explorando la canción de concierto gallega de compositores exiliados.

En el género del oratorio ha sido solista en la *Petite messe solennelle* de Rossini junto al coro de Radio Televisión Española dirigida por Marc Korovitch, el *Requiem alemán* de Brahms y el *Lobgesang* de Menselssohn. Su repertorio como solista incluye además obras como *La pasión según San Mateo* de Bach, *El Mesías* de Händel, Clarina en *La cambiale di matrimonio* de Rossini y Teodosia en *Il martirio di santa Teodosia* de Alessandro Scarlatti.

LIDIA VINYES-CURTIS | MEZZOSOPRANO

Nacida en Barcelona y violinista profesional, estudió canto lírico con el maestro Jorge Sirena y repertorio con David Mason. Se especializó en música antigua en el Conservatoire National de Toulouse. Como violinista barroca, ha colaborado en formaciones de prestigio tales como l'Ensemble Baroque de Limoges y Al Ayre Español.

Durante sus años en Alemania y tras una Bachwoche Stuttgart, se convierte en una de las solistas habituales de Helmuth Rilling para interpretar las pasiones, cantatas, misas y el Oratorio de Navidad de J.S. Bach, de gira por lugares emblemáticos como la Thomaskirche de Leipzig, el Auditorio Tchaikovsky de Moscú y el City Hall de Hong-Kong. Con el mismo repertorio y con el maestro Sigiswald Kuijken ha realizado una gira por Japón y actuado en el Concertgebouw de Amsterdam. También es solista habitual en la producción de la integral de las cantatas de J.S. Bach bajo la dirección de Kay Johannsen en Stuttgart.

Se lanza al ruedo en el Gran Teatre del Liceu, entre otros títulos cantando Ascanio en *Benvenuto Cellini* bajo la dirección escénica de Terry Gilliam, en Le Théâtre des Champs Élysées con *L'italiana in Algeri* bajo la dirección de Jean-Claude Malgoire, en el Teatro Campoamor siendo Siebel en *Faust*, así como en el Teatro de la Zarzuela cantando Cofieta en *Iphigenia en Tracia* de José de Nebra. En el Auditorio Nacional de Madrid junto a la ONE canta la versión de concierto de *Elektra* bajo la dirección de David Afkham y en el Teatro Real, entre otras producciones, destaca en el rol de Eduige en *Rodelinda* de G.F. Händel dirigida por el maestro Ivor Bolton, rol que repite en La Ópera de Lyon dirigida por Stefano Montanari y en el Théâtre de Caen junto al Concert d'Astrée bajo la dirección de Emmanuelle Haïm. Interpreta Annio en la producción de David McVicar de *La clemenza di Tito* en el Liceu y canta la novena sinfonía de Beethoven junto a la OSG y *el Sueño de una noche de verano* de Mendelssohn con la Mahler Chamber Orchestra, ambas obras bajo la dirección de Gustavo Dudamel.

Canta *L'Atlàntida* de Manuel de Falla junto a la ONE, invitada por Josep Pons, con quien también graba *Goyescas* de Granados con la BBC Symphony Orchestra para Harmonia Mundi. Junto al arpista Manuel Vilas forma dúo y graba un disco de tonos humanos del siglo XVII español para el sello discográfico Naxos.

Debido a la pandemia por covid-19, la ópera de Weinberg *Die Passagierin* que esperaba cantar en el Teatro Real, se canceló. Pero recupera la actividad en julio con una de las joyas de la música medieval española: el Códice de las Huelgas bajo la dirección de Jordi Savall en la Catedral de Santa María de Burgos. Estrena la obra *Cállate* para mezzo sola compuesta por Francesc Prat con texto de Oriol Plà en el marco de Òpera de Butxaca i Nova Creació en el Liceu. J.S. Bach sigue siendo un pilar en su agenda y canta la Misa en Si menor en el Palau de la Música Catalana dirigida por Xavier Puig así como cantatas y el Oratorio de Navidad en Stuttgart con Kay Johannsen. También estrena la ópera *Tránsito* compuesta por Jesús Torres, basada en la pieza teatral de Max Aub ambientada en el exilio mexicano de finales de los cuarenta.

PATRIMONIO NACIONAL

BALLARTE ENSEMBLE

El gran sarao del mundo

España

Galapagar
Iglesia Nª Sª Asunción
S15 de MARZO | 20:00 h

Madrid
Capilla del Palacio Real
D16 de MARZO | 19:30 h

ESTRENO EN ESPAÑA

Duración: 1 h

PROGRAMA

Anónimo (S.XVII): *Marizápalos*
Luis de Briceño (1610-1630): *Dime de qué te quejas*
Luis de Briceño (1610-1630):
Dança o Entrada de sarao español
Henry Le Bailly (c.1590-1637): *Yo soy la locura*
José Marín (c.1619-1699): *No piense menguilla ya*
Luis de Briceño (1610-1630): *La danza de la hacha*
Francisco Berxes (c.1668-1702): *Ay qué mal*
Anónimo (S.XVII): *Solo a la vida humana*
Luis de Briceño (1610-1630):
Consideraciones y preceptos de un casado
Luis de Briceño (1610-1630): *Serrana si vuestros ojos*
Juan Hidalgo (1614-1685): *Esperar, sentir, morir*
Juan Arañés (c.1580-c.1649): *Un sarao de la chacona*

INTÉRPRETES

Irene Serrano (El autor) | dirección escénica y dramaturgia
Luis Sorolla (El Mundo) | dirección escénica y dramaturgia
Berta Ares (El Pobre) | dirección musical, violín barroco
Nacho Laguna (El Rey) | dirección musical,
tiorba y guitarra barroca
Giulio Tanasini (La Discreción) | viola de gamba
Ana Nicolás de Cabo (El Labrador) | percusión
Mèlina Perlien-Féliers (La Hermosura) | arpa
Jaume Guri Batlle (El Rico) | violín barroco
Laia Blasco (La Voz) | soprano
Arthur Baldensperger (La Ley de Gracia) | barítono

Paola de Diego | plástica escénica

NOTAS AL PROGRAMA

SINOPSIS

Aparece el Autor. Se pasea por el escenario, lo observa... De pronto se le antoja hacer una fiesta: una representación de la vida humana. Nada le divertiría más. Invoca para ello al Mundo, su ayudante de dirección, que se encargará del escenario, las luces, el vestuario, la utilería... Todo está a punto para la entrada y la salida de los intérpretes, las vidas humanas que entrarán a este espacio por la cuna y saldrán por el sepulcro. Los personajes contarán con la ayuda del tenaz y riguroso apuntador, la Ley de Gracia, que se asegurará de que todo vaya acorde al plan, acorde al libreto. Pero en cuanto llegan los personajes, todavía informes, que van a representar este sarao, acompañados por sus instrumentos, pronto queda claro que nada va a salir como se espera.

Tras un reparto de papeles desigual y conflictivo, estas vidas humanas van ejerciendo su libre albedrío y alejándose cada vez más de lo que marca el texto: se vienen demasiado arriba en sus papeles, o se convierten en unas divas, o se pasan la función entera quejándose, o se niegan a decir sus monólogos... Hasta empiezan a meter sus propias morcillas, desesperando así al dilecto apuntador, que solo quiere que se hagan las cosas como Dios manda. La única constante en esta representación es la música, la fiesta y un grupo de personajes (el rey, la hermosura, el rico, el pobre, el labrador y la discreción) intentando resolver cómo quieren interpretar los papeles que les ha tocado representar en la vida y cómo hacerlo de la mejor manera posible, mientras la conciencia de la muerte va estando cada vez más cerca.

SOBRE EL PROYECTO

El gran sarao del mundo nace del deseo no solo de reivindicar, sino de explorar la relación inherente entre música y texto en la dramaturgia y la puesta en escena del teatro del Siglo de Oro español. En su origen, estas obras, especialmente los autos sacramentales, eran piezas con una fuerte carga musical que acompañaba y hacía avanzar la acción, y que operaba como elemento expresivo junto a la palabra hablada, en verso.

Este proyecto aspira a poner de nuevo en diálogo el texto de Calderón con composiciones musicales de compositores de su época, dentro de un marco escénico y expresivo contemporáneo que prioriza lo comunitario, lo lúdico y lo festivo (el sarao), tal y como entendemos que sucedía en el siglo XVII.

El auto sacramental de *El gran teatro del mundo* de Calderón sirve como marco para articular una pieza que es más que una obra de teatro musicalizada, y más que un concierto teatralizado: ambos lenguajes conviven y se vuelven inseparables en la experiencia del espectador. No estamos ante músicos que tocan para acompañar, son estos mismos cuerpos en escena los que encarnan los personajes del auto sacramental y cantan, tocan e interpretan. La música no es un paréntesis en la acción dramática, ni un acompañamiento sonoro para construir atmósferas, sino parte de la trama y de la gran fiesta que nos presenta este sarao. Una fiesta lúdica, profunda, gamberra y hermosa. Hemos privilegiado la vertiente más humanista y universal del auto, eliminando la carga litúrgica, para despejar esas preguntas esenciales que Calderón nos propone: ¿Cómo vivimos de la mejor manera posible con el papel que nos ha tocado interpretar en este mundo? ¿Cómo actuamos con el prójimo y con nosotros mismos sin un libreto que nos guíe, con libre albedrío? ¿Cómo nos relacionamos y reconciliamos con el hecho de que hemos llegado aquí sin saber muy bien por qué y para qué, sabiendo que finalmente todas y todos vamos a morir? ¿Y cómo aceptar esta realidad y seguir haciendo de la vida un gran sarao?

EL REPERTORIO MUSICAL

El repertorio musical del teatro del Siglo de Oro Español se basaba principalmente en el aprovechamiento de tonadas ya existentes, que se adaptaban según las conveniencias de la trama que se iba a representar.

Dichas tonadas se construían a partir de esquemas rítmicos y armónicos de gran popularidad en la sociedad española, como son la jácara, el villano, la danza del hacha, pasacalle, folías, etc., y se aprendían y transmitían de memoria, lo que explica en buena medida la ausencia de partituras. Sin embargo, se conservan algunos ejemplos musicales que pudieron servir para la creación teatral de la época. Es el caso, por ejemplo, de Luis de Briceño y su *Método facilísimo para tañer la guitarra*, compuesto por muchos de los sones anteriormente mencionados. La práctica musical en el teatro de la época y los sones de Luis de Briceño y otros compositores contemporáneos de Calderón, como son Francisco Berxes y Juan Hidalgo (destacado por haber trabajado directamente con Calderón en muchas de sus obras), han sido los principales elementos sobre los que se ha elaborado el imaginario musical y sonoro de *El gran sarao del mundo*. En este sentido, el acercamiento musical destaca por su naturaleza filológica. Al trabajar con fuentes originales, en las que figuran solamente el texto y los acordes que debía tocar la guitarra, el verso ha sido un factor determinante de muchas decisiones musicales, es decir, la pauta del ritmo silábico, muy a menudo nos ha indicado qué tipo de soluciones buscar a nivel musical. Como resultado de este proceso en el que música y teatro se convierten en un sólo elemento, los músicos se acercan del mismo modo al texto musical y al verso del propio Calderón. En escena, la música hace avanzar la trama y participa de la caracterización del desfile de personajes al que asistimos como espectadores.

SOBRE LA FORMACIÓN

Ballarte Ensemble nace en 2020 con el objetivo de explorar las posibilidades escénicas de la música barroca y contemporánea a través de su diálogo con otras disciplinas como el teatro, la dramaturgia y la danza. Su plantilla, de carácter interdisciplinar, está conformada por músicos, bailarines, dramaturgos, actores y actrices. En tan solo cuatro años el ensemble cuenta con siete creaciones escénico-musicales originales: *El banquete: the musical* (2021), *La liberación de Francesca Caccini* (2021), *Sueño-verso* (2022), *El gran sarao del mundo* (2022) *Silencio en la sala que el fuego va a hablar* (2023), *Murmuros* (2023), *Transhumancias* (2024). Sus creaciones se han representado en España y en Suiza y han contado con el apoyo de instituciones como la Embajada de España en Suiza o el Swisslos Fonds Basel Stadt. Ballarte Ensemble ha sido galardonado con el primer premio de Jóvenes Creadores Aragoneses en 2021, en 2022 fue finalista en los premios Rema dentro de la categoría Cross-border Project of the Year y en 2024 fue seleccionado dentro del programa de residencias artísticas europeas EFFEA.

©SILVIA POCH

©SILVIA POCH

FAJARDO
Trecho

+

RAMPER
Solo postres

España

Madrid
Teatros del Canal - Sala Roja
J20 de MARZO | 20:00 h

Duración FAJARDO: 45 min
Duración RAMPER: 1 h 30 min

AVISO: son dos conciertos diferentes incluidos dentro de la misma entrada

INTÉRPRETE

José Antonio Fajardo | voz y guitarra

INTÉRPRETES

Jose Alberto «Joserto» López Rosales | batería
Antonio Martín Ruiz | bajo y coros
Ángel Oreste Rodríguez Romero | guitarra eléctrica y sintetizador
Álvaro Romero Sepúlveda | voz principal y guitarra eléctrica
Cipriano Montes Aranda | violonchelo
Ana Pérez Gallego | flauta
Miguel Ángel Robles Urquiza | trompeta
Elvira Simancas Fernández | clarinete, saxofón y coros
David Otero Fuentes | visuales

PROGRAMA — FAJARDO

Viento
Qué quiere el hombre
Mil muros
Isla Perdida
Arrullo magnético
Volcán
La agarrada
Deidad
Batalla vencida

PROGRAMA — RAMPER

Se interpretará el disco *Solo postres* por orden y al completo.

Un miembro fantasma
Día estrellado
Reina de farolas
En nuestros últimos días
Solo postres
Los ojos de los demás
Poderoso puño

NOTAS AL PROGRAMA — RAMPER

Solo postres, título de un disco y de este espectáculo, a través de Humo Internacional, es la confirmación de que Ramper ya es una banda enorme, capaz de articular su propio lenguaje sin ser deudora de nadie.

En el disco *Solo postres* todo es enorme. Empezando por su duración, un doble LP de más de una hora. No se asusten ante el minutaje: en estos siete temas no hay un solo momento de complacencia; la ornamentación y el preciosismo están totalmente a merced de unas canciones profundas y emotivísimas. También ha sido enorme su proceso de creación, con una fase de composición que ocupó tres años, pensando siempre en dar un paso adelante, en ir más allá de sus influencias. Grabado en 2023 entre Granada, Dúrcal y Madrid, *Solo postres* es la cristalización de una visión artística inquebrantable. Los cuatro músicos de Ramper se plantearon el álbum como la creación de un mundo propio, tan humano como místico. Y es que es ahí donde reside buena parte de la paradoja de las canciones de Ramper, en las que la delicada vulnerabilidad de las letras se encuentra con un envoltorio musical que remite a lo sobrenatural, a una orfebrería textural en la que los elementos electrónicos y orquestales se van conjugando para crear paisajes de terror y esperanza.

Es tentador enmarcar a Ramper dentro de esa compleja etiqueta que es post-rock, dado su gusto por lo atmosférico y por los desarrollos largos, pero si encaja en el género es por coincidir en espíritu con las bandas de la primera hornada, con una búsqueda más allá de cualquier canon o cualquier ejercicio de estilo. Un paso de Semana Santa, un villancico o una melodía popular son tan válidos en su libro de estilo como una textura que pueda evocar a Xiu Xiu, a Jesu o a Black Country, New Road. *Solo postres* es, ante todo, un universo tan personal como el que aparece retratado en su bellísima portada, obra de Ana de la Cuadra, y expandido en el arte del disco, creado por Tumulus Design. Lo infantil, lo onírico y lo terrorífico se cruzan para convertirse en una metáfora del crecer (como personas y como banda) y hablar del miedo y de cómo lo superamos a golpes. De cómo nos hacemos grandes. Enormes.

SOBRE LAS FORMACIONES

FAJARDO

José Antonio Fajardo procede de Fuerteventura y reside en Las Palmas de Gran Canaria. Desde que en 2009 se embarcara por primera vez en una gira por la península, su carrera no ha hecho más que madurar hacia lo intransferible, proyectada a lo largo de varios sencillos y *splits*, un EP y tres álbumes, el último de los cuales, *Intuición*, es de 2021.

Fajardo ha desarrollado una dicción y un (no) control de su propia voz fuera de todo alcance comparativo. El majorero lo ha dejado todo al margen y es capaz de embargar su propio cuerpo, de disponer la palabra al servicio de unas canciones que persiguen verdad por todas partes. Desde la visceralidad hasta la delicadeza más jonda, la voz de Fajardo enfunda su propia estampa compositiva de forma hermosa y necesaria. Como cauce para el arroyo, las piezas viven de otras mitades complementarias.

Dichas tablas aplican en igual medida al acuñe compositivo, con un discurrir métrico que resulta tan preciso como natural, y unas estructuras en las que muestra y esconde según demande el discurso. Tensión y dulzura, suspense y reposo en canciones tan complejas en lo armónico como sencillas para la percepción del oyente (difícil empresa). Aunque, si bien medida y austeridad puedan funcionar como antesala formal, llegar a dar con el contenido es otra cosa… Ahí se trasluce toda una pátina de emociones. Un arcoíris que redime solemnidad, que se difunde desde la sinceridad y que, poco a poco, va conformando formas estéticas esenciales.

RAMPER

Hace siete años, en Granada, Joserto, Antonio, Álvaro y Ángel se embarcaron en un viaje. Le pusieron como nombre Ramper. Con la humildad y la ambición en un perfecto (y difícil) equilibrio, sin perder de vista ni quiénes son ni lo que quieren conseguir, los músicos de Ramper juegan a un preciosismo exquisito y florido, se arriesgan a ser más serios de lo que está permitido sin ni siquiera rozar lo pretencioso, y, con una vocación de trascendencia poco habitual en nuestros tiempos, conjugan ruido, densidad, vulnerabilidad y pop. Haciendo honor a su modestia, a Ramper no se le caen los anillos en advertir que entre sus influencias están Slint, Low, Swans y My Bloody Valentine, como faros alumbrando en la noche, y es cierto que las cadencias opiáceas, la pesadez meticulosamente medida, la calidez del sonido, el riesgo y las metas que apuntan más allá de trayectorias fugaces se pueden palpar en cada corte.

SOFÍA COMAS & SONAKAY

Barlachí Lorea

ESTRENO ABSOLUTO

+

CRUDO PIMENTO & PABLO EGEA

Tacón en proceso de ruido

ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

España

Madrid
Teatros del Canal - Sala Roja
V21 de MARZO | 20:00 h

Duración SOFÍA COMAS & SONAKAY: 50 min
Duración CRUDO PIMIENTO & PABLO EGEA: 1 h 10 min

AVISO: son dos conciertos diferentes incluidos dentro de la misma entrada

INTÉRPRETES

Sofía Comas Oliván | voz y percusión
David Escudero Jiménez | guitarra española
David Bernárdez | percusión
David Escudero | bajo
Jonatan Camacho Borja | voz

INTÉRPRETES

Raúl Frutos | batería, guitarra y voz
Inma G.Pardo | bajo
Pablo Egea | bailaor y guitarra
Ana Mar García Dequero | cantaora

NOTAS AL PROGRAMA

SOFÍA COMAS & SONAKAY

Barlachí Lorea es una propuesta musical que conecta el flamenco con la música tradicional vasca. Como es sabido, el euskera es un idioma especialmente poético, lo que permite a Sofía Comas continuar su investigación poético musical vinculada a lo popular junto a Sonakay, compañeros perfectos para este viaje con los cuales se adentrará en un imaginario compartido.

Sofía Comas es una compositora, cantante y actriz de origen español/canadiense. Participa como compositora y cantante en proyectos escénicos vinculados con la poesía y el teatro y cuenta con dos discos editados, *El verano será eterno* y *A un pájaro rojo*.

Sonakay es un grupo de flamenco de Donostia con profundas raíces gitanas y euskaldunes, que destaca por su capacidad para fusionar la música tradicional vasca con las rumbas más animadas.

CRUDO PIMENTO & PABLO EGEA

Es un honor para nosotros poder presentar el fabuloso proyecto que han armado en los últimos tiempos Crudo Pimento y Pablo Egea.

Pablo Egea, bailaor, bailarín y coreógrafo murciano residente en Sevilla (en la actualidad, en el Ballet Flamenco de Andalucía, y Premio Lukas 2019 en el Reino Unido, entre otros galardones y decenas de espectáculos) se une a Crudo Pimento, el inclasificable dúo también murciano que recientemente ha editado su hercúleo disco *El carmen 13:7* (Mejor Álbum de Otras Músicas en los Premios Alfonso X en 2023), para un proyecto que recoge raíz y tradición con la máxima de la experimentación y la búsqueda de nuevos lenguajes sonoros por delante.

La base de esta colaboración es retorcer el compás y el melisma por medio de instrumentos primitivos de fabricación casera, siempre en comunicación directa con lo eléctrico y lo electrónico. Y hacerlo con valentía y sin prejuicios.

En los últimos meses han ido compartiendo ideas y ya están listos para mostrar esta poderosísima creación. Bienvenidos a *Tacón en proceso de ruido* (TPR).

COLLEGIUM MUSICUM MADRID

Il pianto della Madonna

España

Las Rozas
Parroquia de San Miguel Arcángel
V21 de MARZO | 20:15 h

Galapagar
Iglesia San Antonio de la Navata
S29 de MARZO | 20:00 h

Duración: 1 h 5 min

INTÉRPRETES

María Espada | soprano
Manuel Minguillón | cuerda pulsada

PROGRAMA

Canzonetta spirituale sopra alla nanna
Tarquinio Merula

Laudate dominum
Claudio Monteverdi

Figlio dormi
Avrilla mia
Giovanni Girolamo Kapsberger

Il pianto della madonna
Claudio Monteverdi

Amarilli mia Bella
Tu ch'hai le penne
Dalla porta d'oriente
Giulio Caccini

Jubilet
Claudio Monteverdi

O quam pulchra es
Alessandro Grandi

Exulta filia Sion
Claudio Monteverdi

NOTAS AL PROGRAMA

Il pianto della Madonna es una selección de obras sacras de los más grandes compositores italianos del siglo XVII, como Claudio Monteverdi, Giovanni Felice Sances, Alessandro Grandi y Tarquinio Merula. La música es de tal profundidad y de belleza tan poco común que invita al espectador a disfrutar y meditar a partes iguales.

SOBRE LA FORMACIÓN

MARÍA ESPADA

Nacida en Mérida (Badajoz) María Espada ha estudiado canto con Mariana You Chi y con Alfredo Kraus, entre otros. Se ha presentado en salas como la Philharmonie de Berlín, el Konzerthaus de Viena, el Concertgebouw de Amsterdam, el Théâtre des Champs Élysées de París, el Teatro Real de Madrid, el Palais des Beaux Arts de Bruselas, el Auditorio Nacional de Madrid, el Gasteig de Múnich, Santa Cecilia de Roma, el Vredenburg de Utrecht, el Teatro del Liceo de Barcelona, el Palau de la Música Catalana de Barcelona, L'Auditori de Barcelona, la Maestranza de Sevilla, el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el Kursaal de San Sebastián, el Euskalduna de Bilbao y el Auditorio de Galicia

Ha cantado con directores como Mariss Jansons, Iván Fischer, Frühbeck de Burgos, Giovanni Antonini, Diego Fasolis, Andrea Marcon, Fabio Biondi, Frans Brüggen, Ton Koopman, Enrico Onofri, Frans Brüggen, Juanjo Mena, Jesús López Cobos y Aldo Ceccato.

Ha actuado con orquestas y grupos como la Royal Concertgebouw Orchestra, la BBC Philharmonic Orchestra, la Munich Philharmonic Orchestra, la Netherlands Radio Chamber Philharmonic, la Orquesta de la Radio Húngara, Il Giardino Armonico, la Venice Baroque Orchester, la Orchestra of the 18th century, Les Talens Lyriques, I Barocchisti, La Cetra, L'Orfeo Barockorchester, Al Ayre Español, la Helsinki Baroque Orchestra y prácticamente la totalidad de orquestas sinfónicas españolas.

Ha grabado para los sellos Harmonia Mundi, Chandos, Naxos y Challenge, entre otros.

MANUEL MINGUILLÓN

Nace en Madrid, donde estudia con Gerardo Arriaga, Jesús Alonso y Jesús Sánchez, obteniendo tanto el título de profesor de guitarra como el de instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y barroco. Seguidamente se traslada a Basilea, Suiza, para estudiar con el maestro Hopkinson Smith. Posteriormente es becado por la Eastman School of Music en Rochester, Nueva York, donde estudia un máster y un doctorado en interpretación de instrumentos antiguos de cuerda pulsada con el maestro Paul O'Dette.

Minguillón ha colaborado con grupos como el Gabrieli Consort & Players, el Monteverdi Choir, el English Baroque Soloist, Florilegium, La Nuova Musica, The Kings Singers, Charivari Agreable, Al Ayre español, la Compañía de Teatro Clásico de España, Nereydas, Vespres d'Arnadi, Impetus, la Orquesta Barroca de Sevilla, Musica Alchemica, Ludovice Ensemble, la Accademia del Piacere, La Madrileña, Harmonia del Parnás, los Afectos Diversos, Tiento Nuevo, Musica Ficta, Concerto 1700 o La Grande Chapelle, lo que le lleva a tocar por toda Europa, Norteamérica y Australia.

Ha tocado para algunos de los más prestigiosos directores y solistas como Paul McCresh, John Elliot Gardiner, Paul O'Dette, Laurence Cummings, Eduardo López Banzo, Carlos Mena, Vivica Genaux, Filippo Mineccia y María Espada.

Minguillón tiene más de una docena de grabaciones discográficas para sellos como Glossa, Pan Classics, Brilliant Classics, Signum Records, Enchiriadis y IBS Classical, grabando con grupos como The King Singers, Nereydas, Los Afectos Diversos, Musica Alchemica, el Ludovice Ensemble y su propio grupo Collegium Musicum Madrid, con el que ha grabado recientemente dos discos, *Per voi ardo* junto a Carlos Mena, publicado en 2021, y otro junto a María Espada, que vio la luz en 2023, ambos para el sello IBS Classical. En 2025 aparecerá su tercer disco, *Capriccio*, junto a Guillermo Turina y Daniel Garay.
Como gerente de Alma Music Management, gestiona y produce varios de los grupos más importantes de la escena musical española como Nereydas y Collegium Musicum Madrid, además de gestionar diversos programas con Carlos Mena, María Espada, Jone Martinez, Lucía Caihuela y Filippo Mineccia.

En la actualidad vive y trabaja en Madrid, donde es profesor titular en Mingui Estudio y director artístico de Collegium Musicum Madrid y Alma Music Management.

PEPE VIYUELA & SARA ÁGUEDA

Los milagros de Nuestra Señora

España

Pinto
Parroquia de San José
V21 de MARZO | 20:00 h

Parla
Teatro Jaime Salom
D23 de MARZO | 19:00 h

Becerril de la Sierra
Sala Real
S29 de MARZO | 20:00 h

San Sebastián de los Reyes
Pequeño Teatro
V4 de ABRIL | 20:30 h

Duración: 1 h

INTÉRPRETES

Pepe Viyuela | actor
Sara Águeda | arpa medieval y voz

PROGRAMA

Textos:

***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 él 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 Maria (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.

SOBRE LA FORMACIÓN

PEPE VIYUELA

Pepe Viyela es 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 oenegé Payasos sin Fronteras, con la que ha viajado a numerosos lugares en conflicto, como Kosovo, Palestina, Irak y a los 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

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 Opera Royal de Versailles. 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, Freiburger Barockorchester, Capella de Ministrers, Capella Sanctae Crucis, Le Poème Harmonique...

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

Cuenta con más de cuarenta discos a sus espaldas en sellos como Glossa, Alpha, Harmonia Mundi, Panclassics, Warner y Dux. *Un viaje a Nápoles*, *El teatro del arpa*, *Stravaganza* e *Imposibles* (con la agrupación Tañer) son sus proyectos discográficos a solo. Musicum Madrid y Alma Music Management.

EMILIA Y PABLO

Isla Virtuosa

Chile / España — ESTRENO ABSOLUTO

+

ANNA COLOM

Cayana

España

Madrid
Teatros del Canal - Sala Roja
S22 de MARZO | 20:00 h

Duración EMILIA Y PABLO: 1 h 10 min
Duración ANNA COLOM: 1 h 10 min

AVISO: son dos conciertos diferentes incluidos dentro de la misma entrada

INTÉRPRETES

Pablo Cáceres | voz, guitarra, charango, ronroco y guitarra eléctrica
Emilia Lazo | voz, guitarra.
Óscar Trujillo | violonchelo, sintetizador y voz
Eva Catala | batería y percusiones
Marco Niemietz | contrabajo, bajo eléctrico y voz

INTÉRPRETES

Anna Colom | voz, guitarra y panderos
Exequiel Coria | guitarra, voz y panderos
Pablo Gómez Molina | percusión y voz
Lucas Balbo | percusiones
Karen Lugo | baile, voz y panderos

PROGRAMA EMILIA Y PABLO

Presentación galáctica
Desdibújame
Negra Atilia
A lo lejos
Sonrío
Luchín
Pájaro
Estela
Sembrando flores
Territorio de delirio
Muchacha

Fin del primer acto

Temblor
Alma vieja
Guerras del mundo
Flores muertas
El villano
Desastre total
El derecho de vivir en paz
Húyanle

Fin del segundo acto

BIS *Silencio devorao*

NOTAS AL PROGRAMA

Isla Virtuosa es un viaje hacia el naufragio del ser, hacia ese espacio interno libre donde nos conectamos con la virtud, y a través de ella nos acercamos lúcidamente a la belleza y pureza de este lugar no contaminado, donde nos confesamos a través de canciones que poseen infinitas texturas, recuerdos, conflictos, anhelos, esperanzas y caos.

Un viaje hacia un microcosmos que posee movimiento en sus profundidades, una erupción, un volcán, donde todo nace y muere, donde todo se recrea, un lugar de conexión con el cielo y el infierno.

Lo virtuoso como lo verdadero, susurrado por la intuición.

PROPUESTA ESCÉNICA

El concepto de *Isla Virtuosa* como una cápsula o un mundo subterráneo y misterioso de donde nace cada una de las canciones de este nuevo disco propone un marco teatral lleno de escenarios sutiles y etéreos, que tomarán las tablas a través de los cuerpos, las luces y la proyección.

Concebimos el espectáculo como un viaje (el viaje del loco, el viaje del héroe) por cada una de las islas transformadoras que van destruyendo poco a poco el Yo consciente. De esta forma, el individuo, protagonista del periplo, irá accediendo de a poco a una nueva manera de estar en escena, donde la identidad antigua es algo anecdótico y donde la razón se rinde ante el fuego y el misterio.

Al igual que en *La tempestad* de Shakespeare los náufragos encuentran en la isla de Próspero un sinfín de seres mágicos y monstruosos, esta Isla Virtuosa habilita el encuentro con todo tipo de criaturas que transforman al músico y a quienes lo escuchamos desde la butaca.

En *La isla de cemento* de J. G. Ballard, el protagonista sufre un accidente de tráfico y naufraga en una suerte de rotonda entre peligrosas carreteras y pasos de nivel. Allí permanecerá olvidado, en un rincón inaccesible y olvidado de la civilización. Hostiles y amables, unos seres inverosímiles le ayudarán a sobrevivir en el delirio y no dejarán que se marche.

Estas islas, que el viajante encuentra por accidente y que pueden ser auténticas pesadillas, acaban resultando el inicio de algo nuevo y transformador.

Estas islas poblarán el escenario, y estos seres mitológicos tocarán los instrumentos, bailarán lenguajes nuevos y abrirán fuerte las bocas donde tiemblan las canciones para olvidar.

SOBRE LA FORMACIÓN

Emilia y Pablo, actores y músicos chilenos, asentados en Madrid desde hace nueve años, fusionan la música latinoamericana con tintes flamencos adoptados en España.

Para dar forma a su proyecto utilizan sus herramientas actorales haciendo uso del cuerpo en el espacio escénico integrándolo en sus conciertos y vídeos.

En 2019 lanzan sus dos primeros singles, *Territorio de delirio* y *Pájaro,* ganando el Certamen de Jóvenes Creadores de Madrid en la categoría de música.

Ese mismo año crean el Colectivo Delirio junto al director de fotografía Carlos Guijarro. Emilia y Pablo comienzan a dirigir y escribir sus propios videoclips para darle una dimensión cinematográfica a sus canciones.

Son finalistas del Festival de Cine de Andorra con *Territorio de delirio*, ganadores de los Premios Pulsar con *Temblor*, mejor videoclip de la música chilena, y nominados al mejor videoclip en el Festival de Videoclips de Buenos Aires y Bogotá.

En 2021 *Territorio de delirio* es reconocido por la revista Mondo Sonoro como el tercer mejor álbum de música de raíz en España y en 2022 es finalista en los Premios MIN como Mejor Álbum de Raíz.

Han compartido escenario como *openers* de Diego el Cigala, Estrella Morente y José Mercé en *Caprichos musicales* y de Silvana Estrada en el Festival Jazz en el Palacio Real.

Han presentado sus sonidos en distintos rincones del mundo como Praga, Berlín, Barcelona, Budapest, Marsella y Madrid, pasando por su punto de origen, Santiago de Chile. En Madrid se han presentado en espacios como Condeduque, Teatros del Canal y Joy Eslava.

PROGRAMA ANNA COLOM

Caracoles de la Gomera
La niña del columpio
Fandango de las Indias
Seguiriya de las danzas Rumanas
Petenera
Trébole
Parranda y colombiana
Teresita
De quererte tanto
Corraleras de Lebrija
Nana a Martí
Mosca granaina
Tientos de la memoria Negra
A mi Mariana

NOTAS AL PROGRAMA

Anna Colom presenta *Cayana*, un repaso por los folclores y ritmos que han influenciado el flamenco a lo largo de la historia. Un álbum con referencias que van desde la samba brasilera al candombe uruguayo, desde el fandango veracruzano al de Huelva. Un paseo por la guajira y el cabal, por la zamba argentina y la soleá. Un homenaje a Cádiz desde las bulerías a las bamberas y cantes de columpio. Una mirada al pasado a través de los cantes de trabajo; temporeras, trillas flamencas y cantos camperos de Segovia y Extremadura. Una sentida ofrenda a una madre a través de unos abandolaos lucentinos.

Cayana es flamenco y mestizaje. Es historia de la música contada a través de la música.

SOBRE LA FORMACIÓN

Anna Colom nació en Barcelona en 1985. Músico, cantaora, compositora y arreglista, se licenció en Cante Flamenco en la Esmuc (Escuela Superior de Música de Catalunya) y se formó en la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco de Sevilla. Cuenta con un largo recorrido trabajando en teatros y tablaos de Barcelona, Madrid y Andalucía como el Palau de la Música Catalana, Tarantos Barcelona, Casa Patas, Café de Chinitas y la Bienal de Flamenco de Sevilla. Ha realizado giras y conciertos por más de una decena de países, entre ellos Estados Unidos, China, Nueva Zelanda, México, Argentina y Suiza. En septiembre y octubre de 2023 presentó su *show* en dos espacios muy representativos: La Catedral de Barcelona, dentro de las fiestas de La Mercé, y la plaza de Callao de Madrid, en el Festival de la Hispanidad.

En los últimos años ha trabajado como corista en la gira de *El mal querer* de Rosalía y ha actuado y/o grabado con artistas como Juan Gómez Chicuelo, Sílvia Pérez Cruz, Las Migas, Rafael Lechowski, La Tana, Alfonso Villalonga, Toni Mir, Carles Dénia, Karen Lugo, Filarmónica de Oviedo y un largo etcétera. Ha formado parte de proyectos musicales muy diversos como *Numen* de Melodie Gimard (flamenco jazz) *Joncol4* (música clásica y española) *Laboratoria* (flamenco performático y electrónica) *Lotería* (flamenco y folclore mexicano para niñ@s) y *Federico García* de Pep Tosar (teatro y música).

©DAVID MUDARRA

ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Priez pour nous

Josep Vila i Casañas, director

España

Madrid
Iglesia del Santísimo Sacramento
D23 de MARZO | 21:00 h

Duración: 1 h

PROGRAMA

Francis Poulenc (1899 - 1963)
Letanías a la Virgen Negra

Gabriel Fauré (1845 - 1924)
Misa de los Pescadores

Gabriel Fauré (1845 - 1924)
Requiem - *Introït et Kyrie, Offertoire, Sanctus, Pie Jesu, Agnus*

NOTAS AL PROGRAMA

Tres joyas de la música religiosa francesa se dan cita en este programa.

Con la primera viajamos al sur de Francia, al antiguo santuario en la ladera de Rocamadour, donde el encuentro de Poulenc con su famosa Virgen Negra precipitó no solo su fe, sino también su primera pieza de música religiosa: *Letanías a la Virgen Negra.* Está pensada para ser cantada «rudimentariamente», como explicó su autor, y esa gran simplicidad en su interpretación la hace tremendamente conmovedora.

La cautivadora música de Poulenc es para muchos una continuación del estilo distintivamente francés que inició Fauré. La *Misa de los pescadores de Villervill*e y el *Réquiem* son las únicas obras religiosas de este último, si no contamos unos quince motetes de dimensiones bastante modestas. El agnóstico Fauré escribió la primera mano a mano con el compositor y director André Messager. Ambos se encontraban veraneando en casa de unos amigos, la familia Clerc, en Normandía, y para ayudar a una asociación local que apoyaba a los pescadores del pueblo, decidieron componer e interpretar esta misa que terminó por convertirse en una pieza única en el repertorio coral. La partitura combina la delicadeza característica de Fauré con la frescura de Messager.

Sin duda una de las piezas de música sacra más queridas jamás escritas es el *Réquiem* de Fauré. El compositor supo alejarse de una tradición de grandes misas de difuntos para crear su propio concepto de réquiem: «Se ha dicho que no expresaba el horror de la muerte, y algunos lo han denominado arrullo de la muerte. Pues bien, es así como yo veo la muerte: como una feliz liberación, una aspiración a la felicidad del más allá, más que como un tránsito doloroso».

SOBRE LAS FORMACIONES

ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La Orquesta de la Comunidad de Madrid, fundada en 1987 con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, desarrolla su actividad a través de numerosos proyectos y ciclos artísticos en diferentes instituciones.

Destaca su programación en el Auditorio Nacional de Música, donde desarrolla el Ciclo Sinfónico y Tiempo de Cámara, siendo también habitual su presencia en otros espacios como la Fundación Canal, Teatros del Canal y el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. Además de participar en numerosos festivales y eventos en la Comunidad de Madrid, desde 1998 es la orquesta titular del Teatro de la Zarzuela, haciendo de este género uno de sus sellos identitarios.

Internacionalmente ha actuado en algunos de los teatros más relevantes del mundo, como el Carnegie Hall de Nueva York y el Teatro La Fenice de Venecia, así como en festivales latinoamericanos y asiáticos, con directores invitados como Leopold Hager, Lorin Maazel y Jesús López Cobos.

En sus casi cuarenta años de trayectoria, la Orquesta de la Comunidad de Madrid ha realizado numerosas grabaciones discográficas para algunos de los sellos más destacados como EMI, Deutsche Grammophon, Stradivarius y Decca.

Tras el paso de Miguel Groba (1987-2000), José Ramón Encinar (2000-2013), Víctor Pablo Pérez (2013-2021) y Marzena Diakun (2021-2024), a partir de la temporada 24/25, su directora titular y artística es Alondra de la Parra.

CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Reconocido como uno de los mejores y más dinámicos coros españoles, y dirigido por el maestro Josep Vila i Casañas, el Coro de la Comunidad de Madrid se ha distinguido desde su creación, en 1984, por la versatilidad de sus actividades, que abarcan tanto conciertos a capella y con orquesta, como la presencia constante en la escena lírica y en los estudios de grabación.

Su prestigio creciente ha impulsado su presencia en los más importantes escenarios nacionales e internacionales. La crítica ha destacado siempre la “cuidada calidad de sus voces y el calibrado empaste del conjunto”.

Entre los países que han sido testigos de sus actuaciones figuran Alemania, Bélgica, Francia, Polonia, China, Japón y México. Y en su haber destaca el estreno absoluto de numerosas obras de compositores como Román Alís, Alfredo Aracil, Antón García Abril, Cristóbal Halffter, Carmelo Bernaola, Tomás Marco, Ángel Oliver, Claudio Prieto, José Luis Turina y Luis de Pablo.

En el apartado escénico destacan sus colaboraciones en el Teatro Real, donde ha participado, entre otras, en la coproducción de *Fidelio*, bajo la dirección de Claudio Abbado, junto a los teatros de Reggio Emilia, Baden Baden, Módena y Ferrara.

Su actividad en el ámbito del repertorio sinfónico coral le ha permitido colaborar con orquestas como la Sinfónica de Madrid, la Orquesta Nacional de España, la Sinfónica de Galicia, la Orquesta Nacional Rusa, la Bach Akademie, así como la Mahler Chamber Orchestra y el Coro Arnold Schoenberg. Esta temporada tiene, además, un carácter especial de celebración pues la agrupación festeja su 40º aniversario.

THE MINISTERS OF PASTIME

Fides

España

Madrid
Basílica de San Miguel
L24 de MARZO | 19:30 h

Duración: 1 h 5 min

INTÉRPRETES

Ignacio Ramal Viejo | violín
Sara Balasch Lozano | violín
Ángela Moro Saura | viola
Alaia Ferran Abaigar | viola
Marc de la Linde Bonal | viola de gamba
Rocío López Sánchez | violonchelo
Alberto Jara Piedra | contrabajo
Jeremy Nastasi | tiorba
Joan Seguí Mercadal | órgano

PROGRAMA

FIDES. *Fidem in Fidibusfacturus*
Sonatas sacro-profanas del *stylusphantasticus*

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704)

Sonata no.1, “La Anunciación “, C.90:
Preludio (Rosenkranzsonaten, ca.1674)
Sonata III a 6 en Sol menor, C.116
(SonataetamAris, quamAulisservientes, Salzburgo, 1676)
†
Johann Heinrich Schmelzer (1620/23-1680)

Sonata tertia en Do mayor
(Sacro-profanusConcentusMusicus, 1662)
†
H.I.F. Biber
Sonata no.6 en La menor, C.83
(Fidicinium sacro-profanum, Nuremberg, ca.1683)
†
J.H. Schmelzer
Sonata a violín solo no.2 en Fa mayor,
(Sonataeunarunfidium, Nuremberg, 1664)
H.I.F. Biber
Sonata no.9 en Si bemol mayor, C.86
(SonataetamAris, quamAulisservientes, Salzburgo, 1676)
†
J.H. Schmelzer
Sonata septima en La mayor
(Sacro-profanusConcentusMusicus, 1662) - versión
para 2 violines y bajo continuo del Códice Rost (1680-88)
†
H.I.F. Biber
Sonata no.11 en Do menor, C.88 - Sonata no.5
en Do mayor, C.82
(Fidicinium Sacro-profanum, Nuremberg, ca. 1683)
†
H.I.F. Biber
Sonata V a 6 en Mi menor, C.118
(SonataetamAris, quamAulisservientes, Salzburgo, 1676)
Sonata no.10 en Mi mayor, C.87
(Fidicinium sacro-profanum, Nuremberg, ca.1683)

NOTAS AL PROGRAMA

FIDEM IN FIDIBUS FACTURUS

Desde el inicio de los tiempos, la música ha tenido una profunda conexión con lo divino y lo espiritual, ya sea porque se concibe como un medio para comunicarse con una entidad superior, para la adoración o incluso para la meditación. Sin embargo, con el avance de la sociedad se empieza a delimitar el territorio religioso, y con ello el entendimiento del binomio sagrado/profano, cuya separación influye, según algunas concepciones, directamente en la creación artística.

¿Qué pasa cuando la música sacra no está compuesta para ser parte de estos espacios o contextos religiosos? ¿Qué sucede si carece de palabras que nos indiquen su conexión con lo sagrado? ¿Puede conseguir elevar y producir esa misma conexión si está fuera del contexto litúrgico?

Este programa está compuesto por sonatas instrumentales del siglo XVII de los violinistas y compositores austríacos Johann Heinrich Schmelzer (c.1620/23-1680) y Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704) que, justamente, se colocan *in media res* entre lo sacro y lo profano, no solo figurativamente, sino también en la exposición de forma literal en sus prefacios y dedicatorias.

En la colección de sonatas instrumentales Sacro-Profanus Concentus Musicus (1662) de Schmelzer, este utiliza una palabra derivada del latin, *fides,* para describir el grupo instrumental para el cual están escritas las obras. En la época, esta palabra servía para crear juegos de palabras, entre los significados “fe” y “fídulas” (refiriéndose a instrumentos asociados al violín en el siglo XVII). En el caso de Biber, éste inicia la dedicatoria de Sonatae tam Aris, quam Aulis servientes (Salzburgo, 1676) con la frase *fidem in fidibus facturus*, que se puede entender como “hacer fe con violines”.

En estos textos queda claro que no son sonatas estrictamente para interpretarse en la iglesia, sino también para la corte. Para ambos compositores, el estatus que esta otorga está absolutamente al servicio de algo más grande, incluso haciendo ciertas promesas de trascendencia. En ella encontramos cualidades que presentan una connotación religiosa, como texturas corales tanto homofónicas como contrapuntísticas, melodías *quasi* recitadas, figuras simbológicas y otros gestos retóricos.

Al ser en su mayoría colecciones para varios instrumentos, no todas contienen el mismo virtuosismo solista que encontramos en sus respectivas colecciones de sonatas para violín solo, pero las cualidades que suelen encontrarse en el *stylus phantasticus* están presentes y, por las oportunidades que ofrece el grupo instrumental, contribuyen en crear una variedad muy amplia de afectos y emociones.

SOBRE LA FORMACIÓN

The Ministers of Pastime es un grupo de músicos especializados en la práctica históricamente informada, centrado en la interpretación de repertorio de los siglos XVII y XVIII.

Debe su nombre a una expresión con la que el embajador de Francia en la Inglaterra de Enrique VIII describe la búsqueda de músicos en el continente europeo. Como resultado de esta búsqueda, el Rey consiguió atraer a su corte, entre otros, a un grupo de músicos de cuerda provenientes del norte de Italia, aunque posiblemente sus orígenes se encontraran realmente en el exilio de la península ibérica. Quedó así establecido el primer grupo de instrumentos de la familia del violín documentado en Inglaterra, que recogía por un lado tradiciones instrumentales cristalizadas en los países mediterráneos y por el otro sembraba el germen de una institución musical de relevancia creciente cuyo eco alcanzaría todo el continente europeo.

The Ministers of Pastime busca reflejar esta realidad que habla de la riqueza de las influencias culturales en Europa. Para ello su propuesta tiene como eje principal la música para consort de violines y su evolución, así como la importancia de estos instrumentos en otros géneros musicales posteriores.

Tras finalizar nuestros estudios e iniciar carreras individuales en diferentes centros musicales de Europa y América, nuestros caminos se encontraron en Barcelona, donde llegamos para profundizar en el estudio de la música barroca y los instrumentos históricos. De este encuentro y del deseo común de crear nuestro propio espacio para experimentar y crear, nació The Ministers of Pastime.

Además de formarse en la Escola Superior de Música de Catalunya, Conservatorio Real de La Haya, Conservatorio A. Scarlatti de Palermo, Abbaye aux Dames de Saintes, Schola Cantorum Basiliensis y Conservatorio de Lyon, entre otros, sus miembros han colaborado con algunos de los más destacados conjuntos de música antigua, como Le Concert des Nations, Orchestra of the Eighteenth Century, Bachvereniging, Holland Baroque, Academia Montis Regalis, European Union Baroque Orchestra y Orchestre des Champs-Elysées. Así mismo, han trabajado con músicos como Jordi Savall, Rinaldo Alessandrini, Philippe Herreweghe, Alessandro de Marchi, Amandine Beyer, Pedro Memelsdorff y Enrico Onofri.

The Ministers of Pastime fue escogido en 2020 como vencedor en la convocatoria para grupos emergentes de música antigua NEWTRACKS@FBAS 2020, en el marco del Festival Barocco Alessandro Stradella. En 2021 fue seleccionado como ensemble integrante del prestigioso programa EEEMERGING+, que da soporte y promociona grupos jóvenes emergentes dentro de la escena europea de interpretación de la música antigua. Recientemente, ha sido seleccionado como ensemble “Trampolín” en la convocatoria EFFEA para colaborar con diversos festivales de prestigio durante 2023, liderada por el Festival Jordi Savall. También forma parte de la Xarxa de Joventuts Musicals de Catalunya en la temporada 2022-23 y ha participado en el Festival Emergents de l’Auditori de Barcelona. Su siguiente compromiso es el próximo 10 de abril de 2025, dentro del Festival Llums d’Antig de l’Auditori de Barcelona, en el cual presentarán el programa “Dolentes”, junto a María Hinojosa y Francesco Corti.

MUSICA ALCHEMICA

Las cuatro estaciones

España

Madrid
Basílica de San Miguel
X26 de MARZO | 19:30 h

Duración: 1 h 10 min

INTÉRPRETES

Timoti Fregni | violín
Valerio Losito | violín
Natan Paruzel | viola
Marco Testori | violonchelo *
Margherita Naldini | contrabajo
Matteo Messori | clave
Jadran Duncumb | laúd *
Lina Tur Bonet | violín * y dirección

* solistas

PROGRAMA

Antonio Vivaldi (1678-1741):
Obertura de *La veritá in cimento* RV 739 ’

Antonio Vivaldi: Concierto para violonchelo en si menor, RV 424 (ca. 1729)
Allegro non molto - Largo - Allegro

Antonio Vivaldi: Concierto para laúd en re mayor RV 93
Allegro giusto - Largo – Allegro

Antonio Vivaldi: *Le Quattro stagioni* Opus 8 Nos. 1-4

La Primavera Concierto en mi mayor [rv 269]
Allegro - Largo e pianissimo sempre - Allegro con Sordine. Danza pastorale

L’Estate Concierto en sol menor [rv 315]
Allegro ma non molto - Adagio e piano / Presto e forte - Presto

L’Autunno Concierto en fa mayor [rv 293]
Allegro - Adagio molto - Allegro

L’Inverno Concierto in fa menor [rv 297]
Allegro non molto - Largo - Allegro

NOTAS AL PROGRAMA

Con frecuencia, cuando pensamos en Vivaldi nos viene inmediatamente la imagen de la hermosa Venecia. Evocamos a Vivaldi y probablemente escuchamos en nuestra memoria algún pasaje (¿el inicio?) de *Las cuatro estaciones*.

Y sin embargo, y para sorpresa de muchos, estas dos imágenes primeras, Venecia y *Las cuatro estaciones*, no parecen estar relacionadas.

Antonio Vivaldi fue una figura de enorme fama internacional. En toda Europa se compraban, estudiaban e interpretaban sus conciertos. Su éxito de esos momentos era comparable a cualquier estrella del rock o del cine actualmente, y aparecía hasta en las guías turísticas de la ciudad.

Así que, tomándose una pausa del bullicio de la cosmopolita Venecia y de su ocupación en la Orquesta de las niñas del Ospedale de la Pietà, así como de los quebraderos de cabeza del teatro Sant’ Angelo, el compositor se instaló en la corte de Mantova en 1718. Dicha corte estaba relacionada con los Habsburgo y quizá Vivaldi pretendía así conquistar el Imperio.

A diferencia de Venecia, cuyo edificado espacio ganado al mar no permitía grandes espacios verdes, la provinciana Mantova ofrecía al compositor un marco bien distinto, de contacto con la naturaleza y con los animales.

En esta corte -donde por ejemplo había ya trabajado el gran genio Claudio Monteverdi- Vivaldi encontró un gobernador, el príncipe Philipp von Hesse-Darmstadt, que no sólo era melómano, sino también músico. Von Hesse le ofreció el puesto de Maestro di Cappella di Camera a Vivaldi, dejándole absoluta libertad creativa.

Vivaldi dispuso así de una pequeña orquesta -prácticamente como la que se escuchará en este concierto- a la que se añadían dos oboes, cuatro trompetas y nueve cantantes masculinos cuando la ocasión lo requería. En esta localidad rural, *il prette rosso* compuso numerosas cantatas y conciertos de cámara para las veladas en el castillo, y en ellas introdujo a menudo elementos rústicos o folclóricos.

Vivaldi dedicó su Opus 8. *Il cimento dell’armonia e dell’inventione* al conde de Morzin, noble afincado en Praga, y de quien se sabe que visitó Italia en 1718. En su dedicatoria al noble, Vivaldi se disculpa por haber publicado en esta colección, “composiciones antiguas”, entre otros conciertos *Las cuatro estaciones,* que Morzin conocía “desde hacía mucho tiempo”, pero que, gracias a los poemas añadidos, “describen ahora todo lo que contienen”.

Estos y otros elementos llevan a los máximos expertos en la materia a la seguridad de que esta música fue compuesta en Mantova, e inspirada en esa naturaleza circundante que permitía al compositor gozar de las sutilezas de cada estación, sus aromas, sus sonidos, sus emociones… sublimando así una de las máximas del barroco, que consiste en expresar y comunicar de manera teatral, expresiva y tan llena de matices como sea posible.

Curiosamente, en la cornisa del Palacio Morzin de Praga (construido en 1713-14) hay cuatro estatuas representando las estaciones, lo cual hasta podría sugerir una solicitud o idea del propio conde a Vivaldi para componer esta obra maestra que es a día de hoy, y con justicia, una de las obras más interpretadas, grabadas y escuchadas de la historia, así como inspiración para tantísimas otras en los últimos 300 años.

Trinos de aves diversas, ladridos, murmullos de frondosas fuentes, truenos, mosquitos, animales de caza, fieras que huyen, hielo que resbala, que se resquebraja ante nuestros pies, tormentas de aire y de granizo, crepitar del fuego, vientos y boreas, borracheras, siestas, melancolías, danzas, celebración, temor, sueños… con tal despliegue de evocaciones, reconocibles y familiares para todos nosotros… ¿cómo no va a ser esta una de las obras, por más que conocida, más queridas de la historia?

LA PRIMAVERA

Llegó la primavera y de contento
las aves la saludan con su canto,
y las fuentes al son del blanco viento
con dulce murmurar fluyen en tanto.

El aire cubren con su negro manto
truenos, rayos, heraldos de su adviento,
y acallándolos luego, aves sin cuento
tornan de nuevo a su canoro encanto.

Y así sobre el florido ameno prado
entre plantas y fronda murmurante
duerme el pastor con su fiel perro al lado.

De pastoral zampoña al son chispeante
danzan ninfa y pastor bajo el techado
de primavera al irrumpir brillante.

EL VERANO

Bajo dura estación del sol ardida
mústiase hombre y rebaño y arde el pino;
lanza el cuco la voz y pronto oída
responden tórtola y jilguero al trino.

Sopla el céfiro dulce y enseguida
Bóreas súbito arrastra a su vecino;
y solloza el pastor, porque aún cernida
teme fiera borrasca y su destino.

Quita a los miembros laxos su reposo
el temor a los rayos, truenos fieros,
de avispas, moscas, el tropel furioso.

Sus miedos por desgracia son certeros.
Truena y relampaguea el cielo y grandioso
troncha espigas y granos altaneros.

EL OTOÑO

Celebra el aldeano a baile y cantos
de la feliz cosecha el bienestar,
y el licor de Baco abusan tantos
que termina en el sueño su gozar.

Deben todos trocar bailes y cantos:
El aire da, templado, bienestar,
y la estación invita tanto a tantos
de un dulcísimo sueño a bien gozar.

Al alba el cazador sale a la caza
con cuernos, perros y fusil, huyendo
corre la fiera, síguenle la traza;

Ya asustada y cansada del estruendo
de armas y perros, herida amenaza
harta de huir, vencida ya, muriendo.

EL INVIERNO

Temblar helado entre las nieves frías
al severo soplar de hórrido viento,
correr golpeando el pié cada momento;
de tal frió trinar dientes y encinas.

Pasar al fuego alegres, quietos días
mientras la lluvia fuera baña a ciento;
caminar sobre hielo a paso lento
por temor a caer sin energías.

Fuerte andar, resbalar, caer a tierra,
de nuevo sobre el hielo ir a zancadas
hasta que el hielo se abra en la porfía.

Oír aullar tras puertas bien cerradas
Siroco, Bóreas, todo viento en guerra.
Esto es invierno, y cuánto da alegría.

Una teoría propone que estos sonetos escritos por Vivaldi pudieran ser un intento de ingresar en L'Accademia della Arcadia romana, pues aparecen en el manuscrito de la colección del cardenal Ottoboni, actualmente en Manchester.

Estos poemas no aparecen en la versión original, por lo que esta "confesión" de sus inspiraciones puede leerse como explicación de sus fantasías para todos los futuros violinistas que hemos jugado a disfrazarnos con esta música maravillosa y genial.

Vivaldi no escribió solamente conciertos para violín, sino para muchos otros instrumentos solistas, aunque en número considerablemente más reducido. Muestra de ello son las obras que en este concierto serán interpretadas al inicio del programa, conciertos para laúd y para violonchelo.

Una vez más, son muestra de la maestría del genio de Vivaldi, quien consolidó la forma concierto tal y como continuó durante los siguientes siglos, y también muestra del conocimiento de los instrumentos y de sus posibilidades tanto técnicas como expresivas.

Vivaldi estableció que los movimientos externos de los conciertos supusieran un espacio para desarrollar las posibilidades creativas y virtuosas de cada instrumento, alternando el solista sus pasajes con los *ritornelli* de la orquesta. En sus segundos movimientos, sin embargo, se ofrece al verdadero virtuoso el marco perfecto para el despliegue de su emocionalidad y su capacidad de conmovernos, cualidades necesarias para cualquiera que desee adquirir tal adjetivo.

Lina Tur Bonet

SOBRE LA FORMACIÓN

LINA TUR BONET

Considerada internacionalmente por su virtuosismo ("Fiery virtuoso", The Strad; "Verdadera violinista del diablo", Bayerische Rundfunk; "Superbement joué", Diapason; "Echte Virtuosin", Rondo), su musicalidad poco común ("Honest and heartfelt music-making", Gramophone; "La violinista del alma", Sankei Shibun), su mezcla de creatividad ("Grande habileté à ornamenter, véritable feu d'artifice", Classica), energía ("Lina shines", San Diego Tribune) y rigor estilístico, ("Streng historisierenden Spielweise", Rondo; "Palette de coleurs étendue, une rhétorique finement construite", Classica), Lina Tur Bonet ha desarrollado una versátil y personal carrera como violinista y directora.

Desde muy joven trabajó en ensembles de primer nivel mundial bajo la batuta de Abbado, Gardiner, Harding, Minkowski, Christie, Currentzis, Gatti, Marriner, Nagano, Biondi, Dantone, Goebel, Egarr y Carmignola, y compartió escenario en música de cámara con Zacharias, Pressler, de Figueiredo, Onofri y Kossenko, actuando en la Sydney Opera, el Lincoln Center, el Bunkamura Hall, los London Proms y la Berliner Philharmonie.

Es concertino de Le Concert des Nations con Jordi Savall y ha liderado Il Complesso Barocco, el Liceo de Barcelona, el Concerto Köln, la Hofkapelle Munich, la Orchestre d'Auvergne, la ONE y un largo etc.

En su vertiente como directora, Lina Tur Bonet dirige a la Tafelmusik Toronto, la Barokkanerne Oslo, la Orchestre de Chambre Toulouse, el Haydn Philharmonie Eisenstadt, la Orquesta del Teatro de Kaiserslautern, la Orquesta Barroca de Sevilla, la Orquesta del Festival de Montreal, la Jerusalem Baroque Orchestra, la Camerata Villa Musica Mainz, el Ciudad de Granada, la Recreation Orchestre del Festival Styriarte Graz y un largo etc.

Recorre como solista todo el mundo, presentándose en el Wigmore Hall, el Concertgebouw Amsterdam, la Philharmonie Sant Petersburg, el Potsdamer Festival, el Trigonale Klagenfurt, el Bachfest Leipzig, el Potsdamer Festspiele, el Musashino Hall Tokyo, Israel, NYC, Montreal Baroque, el Musikverein, la Konzerthaus Wien…

Sus 18 cedés como solista han sido elegidos Best version por la BBC, Referencial para Gramophone, Mejor versión para Radio France Musique y Scherzo, Recomendadas por las radios alemanas, obteniendo varios Diapason d'Or, E de Scherzo, R de Ritmo y Melómano de Oro, Choc de Classica, Joker de Crescendo, 5* Rondó, 10 Luister, nominaciones para los Opus Klassik y los ICMA. Su grabación de Ravel fue Mejor CD del año en Japón.

Recupera música inédita de Matteis, Pisendel, Wratinzki, Montali, Reynaldi e incluso *premières* de los grandes compositores Vivaldi, Boccherini y Mendelssohn. Sánchez Verdú, Mauricio Sotelo y Guix han escrito para ella. Interpreta obras para violín y orquesta del barroco y de Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Max Bruch, Brahms, Chausson, Ravel, Bartok y Piazzolla.

Es profesora de la Escuela Reina Sofía de Madrid y catedrática de Violín y Viola barrocos en la MHS Franz Liszt Weimar.

MUSICA ALCHEMICA

Musica Alchemica es un ensemble creado por Lina Tur Bonet durante su estancia en Viena, que debutó en Vila Musica Mainz y en el Festival de Potsdam con la ópera *Alessandro* de Handel, dirigida por Alan Curtis.

El grupo, con actividad constante desde 2014, es actualmente reconocido internacionalmente gracias a sus premiadas grabaciones, y nace de la idea de interpretar músicas de todos los tiempos, siempre con instrumentos originales. Su actividad se reparte entre Europa, América, Australia y Asia, y cuenta entre sus filas con grandes intérpretes internacionales, siendo un verdadero grupo de solistas.

Musica Alchemica ha actuado en festivales y auditorios de todo el mundo, incluyendo el Musashino Hall Tokyo, el City Hall Sydney, el Potsdamer Festspiele, el Early Music San Petersburgo, el Melbourne Concert Hall, la Sala de la Radio ORF de Viena, el Festwochen Innsbruck, el Auditorio Nacional de Madrid, la Sala de la Musica de Roma, la Capella dei Turchini, el Teatro Cervantes de Londres, el Brecize Festival, la Fundación Juan March, el Brunnenthal Festival, el Festival de Chiquitos en Bolivia, los festivales de música antigua en Santiago de Chile, Lima, Panamá y recientemente en toda Australia. Ha sido grupo residente del CNDM y también de la Bach Biennale de Weimar.

Ha grabado música de Legrenzi, Biber, Bach y Haendel para la radio austríaca ORF. Además ha grabado en vivo para RTVE, la NHK japonesa, varias radios australianas y alemanas, siendo sus conciertos retransmitidos en todo el mundo. Sus registros discográficos incluyen nueve cedés, que han recibido numerosos premios, entre ellos el Diapason d'OR, y el CHOC de la Musique de Classica.

En su vertiente multidisciplinar, Musica Alchemica colabora con el poeta Antonio Colinas en *La tumba negra* (homenaje a J. S. Bach), con el artista Ángel Haro en *Folia* en residencia artística del Centro Párraga, y actúa en importantes museos y espacios culturales como el MuVIM, el Matadero de Madrid y el MACE, donde el grupo integra técnicas audiovisuales con su música, en colaboración con videoartistas, pintores, cineastas, actores, orfebres y marionetas. También ha colaborado en proyectos educativos internacionales en Panamá y Bolivia, impartiendo clases magistrales y compartiendo escenario con jóvenes músicos. Lina Tur estrenó *Far water* para violín y cantante de teatro *noh*, dedicada a ella por el compositor José Maria Sánchez Verdú, como parte de una residencia artística en Tokio.

Los vídeos de Musica Alchemica gozan de gran aprecio por su carácter artístico e innovador. El de la *Follia* de Corelli fue presentado en Roma, Londres y RTVE con gran éxito, así como otro realizado en Viena con el productor Michael Seeber de la Sonata a Kreutzer de Beethoven.

DELIRIVM MUSICA

Alessandro en Roma, Nápoles y Madrid
300 años de la muerte de Alessandro Scarlatti

España

Madrid
Basílica de San Miguel
J27 de MARZO | 19:30 h

ESTRENO EN ESPAÑA

Duración: 1 h 5 min

INTÉRPRETES

Lorea Agustí | soprano
Paloma Friedhoff | soprano
Manon Chauvin | soprano
Evelyn Johnson | soprano
Andrea Rey | alto
María Morellà | alto
Ariel Hernández | tenor
Fran Braojos | tenor
Manuel Quintana | bajo
Simón Millán | bajo
Diego Fernández | órgano
Jon Wasserman | tiorba
Alberto Jara | violone
Juan Portilla | dirección

PROGRAMA

Alessandro Scarlatti (1660 – 1725)

1. Toccata per órgano

Domenico Scarlatti (1685–1757)

2. Missa quatuor vocum (Misa de Madrid)

Kyrie eleison I / *Christe eleison* / *Kyrie eleison II* / *Gloria* / *Qui tollis* / *Quoniam* / *Cum Sancto Spiritu* / *Credo* / *Et incarnatus est* / *Et resurrexit* / *Et in Spiritum Sanctum* / *Sanctus* / *Benedictus* / *Agnus Dei*

Alessandro Scarlatti

3. Fuga del I Tono per órgano

4. Magnificat

Magnificat / *Quia respexit* / *Quia fecit* / *Fecit potentiam* / *Deposuit potentes* / *Esurientes implevit bonis* / *Sicut locutus est* / *Gloria Patri*

NOTAS AL PROGRAMA

Alessandro Scarlatti (Palermo, Reino de Sicilia, 2 de mayo de 1660 – Nápoles, Reino de Nápoles, 22 de octubre de 1725) fue un compositor y clavecinista nacido en la actual Italia, entonces bajo control del Imperio Español, en el período Barroco. Fue uno de los representantes más importantes de la escuela napolitana y jugó un papel fundamental en la historia de la música, principalmente en el desarrollo del lenguaje de la ópera, contribuyendo a perfeccionar las formas del aria da capo y de la obertura italiana de tres movimientos. Fue uno de los primeros compositores en utilizar el recitativo con orquesta, denominado recitativo acompañado, y el concertato al final del acto.

Su *Magnificat* muestra una síntesis compositiva única entre el modelo romano palestriniano y el lenguaje expresivo y moderno del siglo XVIII, conocimiento que sin duda trasmitirá a su hijo Domenico Scarlatti. En esta partitura, Alessandro Scarlatti explota la gran riqueza y variedad del texto mariano, particularmente en la relación entre las palabras y las esferas emocional y descriptiva.

Este programa permite acercarnos a la poco conocida música sacra de los Scarlatti, donde la tradición renacentista se une a la sensibilidad barroca.

La Misa a cuatro voces, referida como Misa en Sol menor o Misa Madrid es la única misa auténtica de Domenico Scarlatti (Nápoles, Reino de Nápoles, 26 de octubre de 1685 - Madrid, Reino de España, 23 de julio de 1757). Se desconoce el lugar y la fecha de composición, y el único manuscrito que sobrevive es una copia que se encuentra en el Palacio Real de Madrid, concretamente en uno de los libros de coro de la Real Capilla con fecha de 1754, es decir, todavía en vida del compositor napolitano.

Su entramado musical recuerda al de Palestrina o Victoria en cuanto a los temas, la imitación de las voces y el registro, aunque se pueden apreciar diferencias en la armonía, el ritmo y el tratamiento del texto por las posibilidades que ofrecen para manifestar ideas y formas.

Presenta una absoluta autoridad en cuanto al conocimiento del ya antiguo estilo polifónico del siglo XVI, pero Domenico Scarlatti sobrepasa esa sobriedad expresiva en una estructura impregnada de características barrocas (monodia y estilo concertante), y sobre todo de una preocupación por la comprensión de la melodía, entendida de una forma más dulcemente cantable.

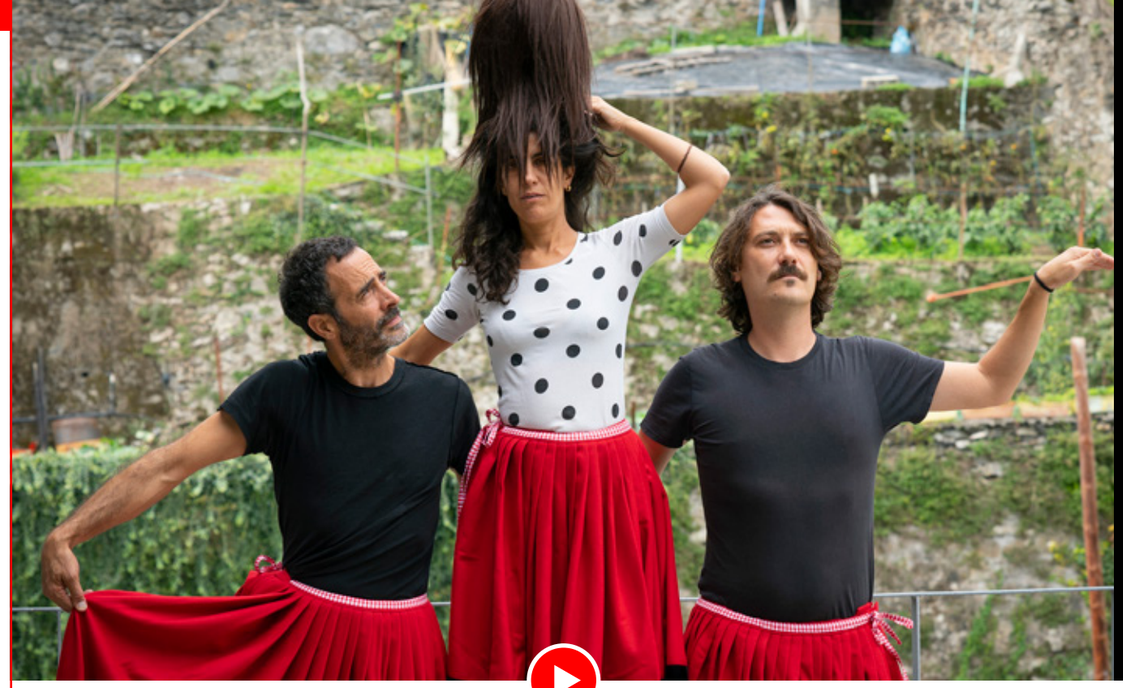
Siguiendo esta idea, según la trayectoria artística de padre e hijo y a través del profundo conocimiento sobre las premisas de la unión entre la música y la palabra de músicos, filósofos y teóricos de la época, es como los miembros de Delirivm Musica bajo la dirección de Juan Portilla, plantean el itinerario del presente programa.

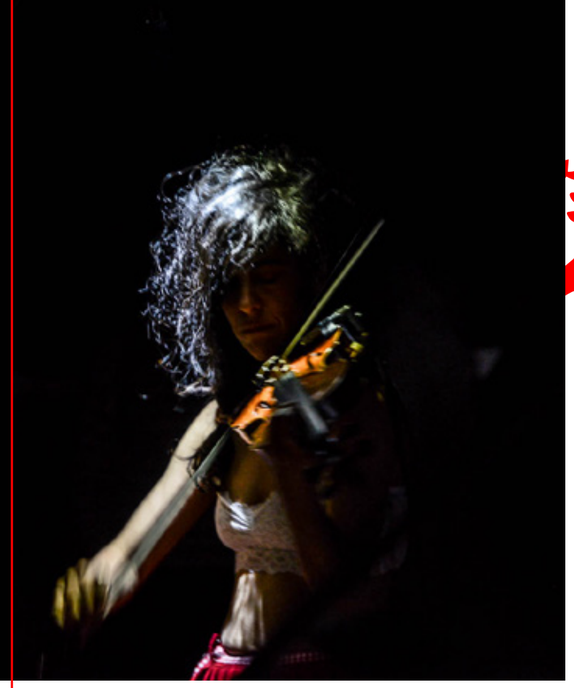
María del Ser

SOBRE LA FORMACIÓN

Fundado en 2007 por su director, Juan Portilla, Delirivm Musica es galardonado con el premio al mejor grupo barroco en la cuarta y sexta edición de los Premios GEMA (2020 y 2018). Entre sus proyectos cabe destacar *Domenico Scarlatti. Mitos y sombras* (espectáculo de música y teatro de sombras), *De profundis* (monográfico sobre M. A. Charpentier en torno a la figura de María Teresa de Austria), *Delirios. La influencia de las danzas del sur,* primer trabajo discográfico de la formación (2016), *Sacri profanis* (Misa de Madrid de D. Scarlatti y cantatas de cámara de A. Scarlatti), segundo trabajo discográfico de la formación (2019), *Danzas para dos reinas* (espectáculo de recuperación de danza histórica encargo de Patrimonio Nacional) y *King of silence* (obras de John Dowland y Matthew Locke), último trabajo discográfico estrenado en 2023.

Han actuado, entre otros escenarios, en la Fundación Juan March de Madrid, el Festival Internacional de Música Antigua de Peñíscola, el Festival de Música Antigua de Panamá, Música Antigua Madrid (MAM), el Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid (FIAS), el Festival Internacional de Santander (FIS), Música Antigua Santander (MAS+), Academias y Música de Salón de Patrimonio Nacional, el Festival Música Antigua Aranjuez, el Festival Encuentro Silva de Sirenas (FESS Madrid), la Semana de Música Antigua de Logroño, la Semana de Música Antigua de Estella, el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, la Semana de Música Religiosa de Cuenca (SMRC) y el Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco.





LOS SARA FONTÁN & AMORANTE

SO

España

Madrid
Teatros del Canal - Sala Negra
S29 de MARZO | 19:30 h

ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Duración: 50 min

Aviso: uso de luces estroboscópicas

INTÉRPRETES

Edu Pou | batería, set y percusión
Sara Fontán | violín, pedales y sintetizador
Iban Urizar | trompeta, pedales y sintetizador

NOTAS AL PROGRAMA

La tradición interpretada desde la modernidad, forzar los instrumentos analógicos hasta que se diluyan sus límites y la sobreposición de texturas sonoras. Los Sara Fontán y Amorante buscan con la propuesta *SO* recuperar la esencia ancestral de la música hasta encontrar un sonido primitivo, prácticamente gutural, con ritmos y armonías puras; haciendo un ejercicio de antropología musical humana.

"Escuchar sin ver.
En una sociedad dominada por lo que vemos, anteponer la escucha a la mirada puede suponer un acto de resistencia."

Alberto Bernal

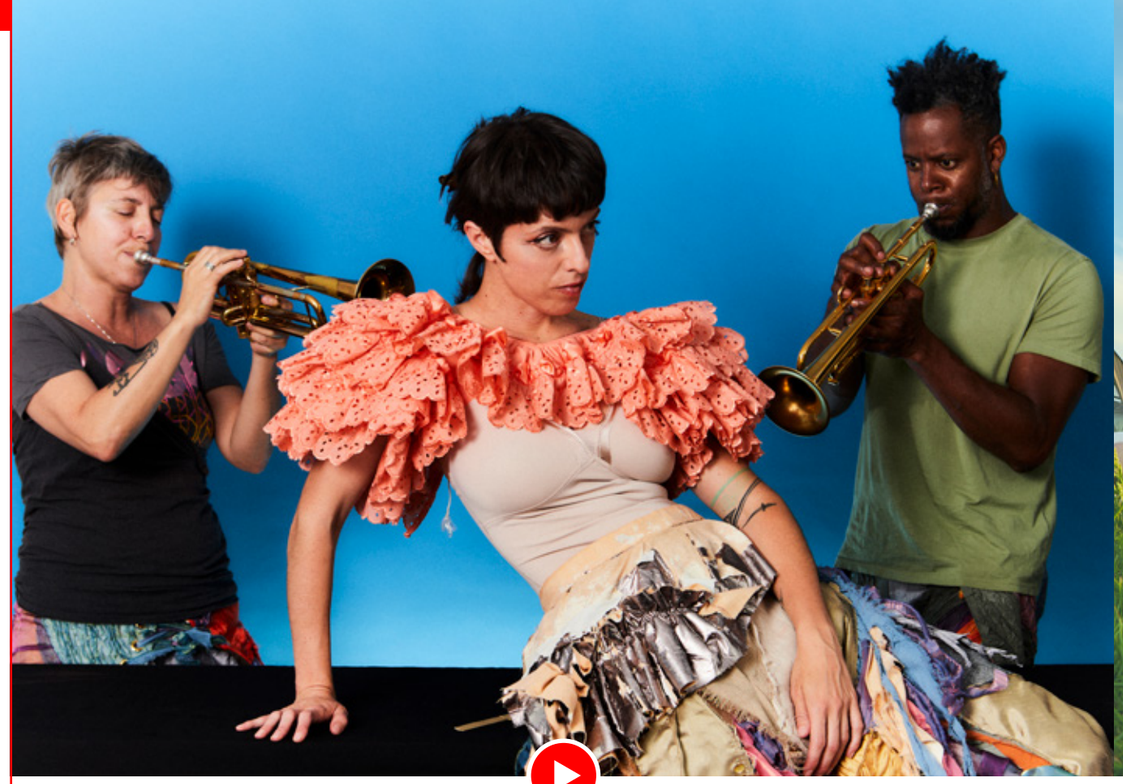
SOBRE LA FORMACIÓN

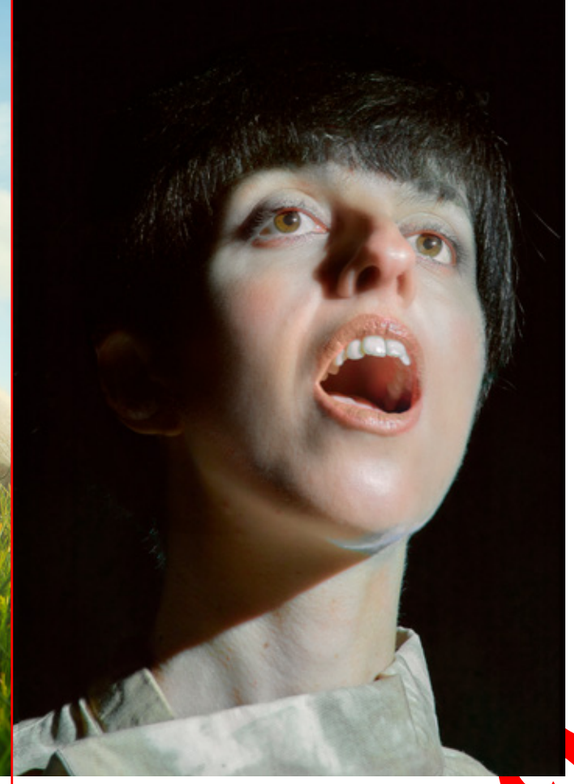
AMORANTE

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 armónium 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.

LOS SARA FONTÁN

Los Sara Fontán deciden explorar lo irracional, no usar la palabra y romper con las formas clásicas de producción y reproducción. El violín clásico y contemporáneo de Sara Fontán sumado a la energía polirítmica de Edu Pou conforman Los Sara Fontán. Han desarrollado una parte de su carrera artística sin grabar discos, por militancia, huyendo de las rutinas productivas de la industria. Su terreno es el directo, siempre físico, apasionado, punk, siempre cambiante y permeable en el entorno. Juntos son capaces de crear oasis minimalistas, garajes llenos de ruido y aceite, playas donde el tiempo se expande, muros sonoros infranqueables, bases para el rapero que vive en tu interior, precipicios románticos, acrobacias subacuáticas, discotecas hedonistas, jardines de flores olorosas... otorgando libertad al espectador para que dé vía libre a su imaginación.





©JUAN BORGOGNONI

LE PARODY

Remedios

España

La Cabrera
C. C. Humanidades Sierra Norte
S29 de MARZO | 20:00 h

Madrid
Centro Cultural Paco Rabal
D30 de MARZO | 19:30 h

ESTRENO ABSOLUTO

Duración: 1 h

INTÉRPRETES

Sole Parody | voz, samplers, electrónica
Frank Yuste | trompeta

PROGRAMA

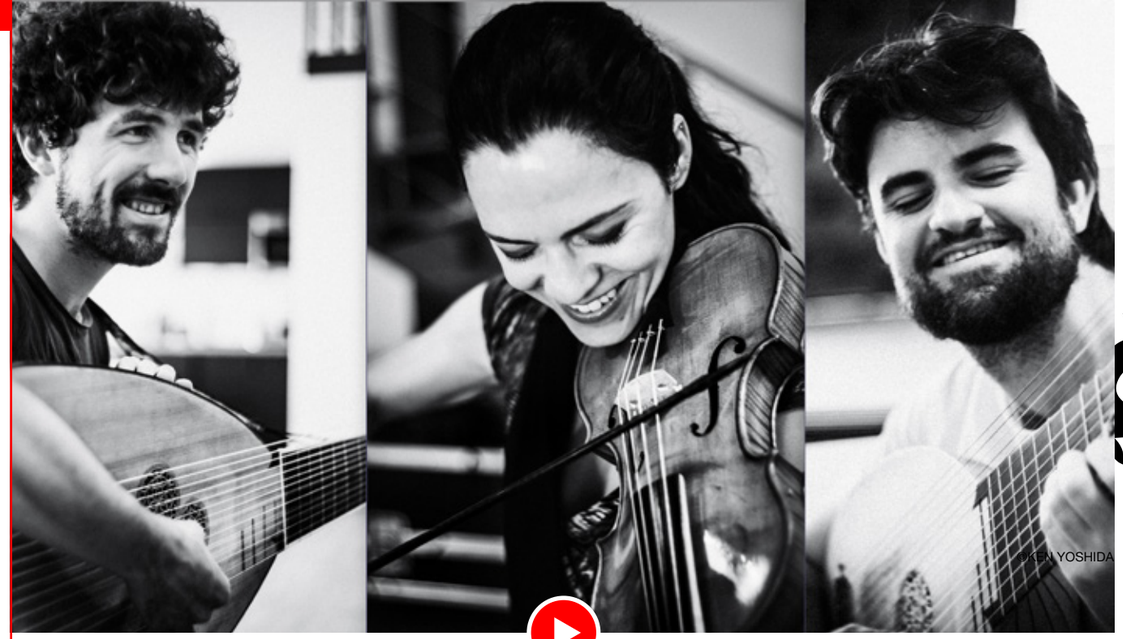
ADIVINANZA
UN REMEDIO
VIRTUDES
POR SABER DE DÓNDE VENGO
SE CLAVAN
CÁNTESE POR CANTAR
HONDO AGUJERO
BLÁCAUT
NANAS DE MAYRIT
ALEPO
DESIERTOS DEL OESTE
EL JUNCO
LA PUERTA
PLATA FINA
(BIS: EUROPA)

NOTAS AL PROGRAMA

Remedios es el nombre del nuevo disco de Le Parody. Después de un periodo experimental y musicalmente complejo, Sole Parody se impone un insólito reto: hacer canciones por el gusto de hacerlas, hermanar pop y folclore sin complejos y con alegría. *Remedios* es, efectivamente, más pop y más luminoso que los dos largos inmediatamente anteriores, sin dejar de tener por ello ciertos reflejos siniestros, melodías raras, giros complejos. El indiscutible sello de Le Parody ata con naturalidad la electrónica a los folclores íberos que la atraviesan. *Remedios*, además, no es solamente un disco, es una colección de poemas, con especial cuidado puesto en letras y voz.

SOBRE LA FORMACIÓN

Le Parody es el proyecto musical de Sole Parody, cantante y compositora española que combina en sus canciones pop oscuro, folclores tribales, flamenco y electrónica de baile. Entre lo tecnológico y lo melodramático, usando sílabas en castellano, estructuras sin estribillo y sólo instrumentos que quepan en una maleta de mano, conecta con un sinfín de influencias desdibujadas, de los Andes a la India pasando por los desiertos del norte de África. Hace canciones de amor y desamor, de revoluciones, cuerpos, bailes. Canciones que “suenan familiares” pero “no se parecen a nada”. La música que conecta los puntos entre Björk y Julieta Venegas. La que cabría en el hueco que separa una verbena de una *rave*. No menos genuino que sus composiciones es su singular formato de directo: Sole combina el manejo de sampler y pedales, mezclando en vivo las distintas capas de *loops* que componen sus canciones, con la presencia de una atípica cantautora folk, valiéndose de voz y ukelele para tejer melodías y ambientes que arrastran a la audiencia de la escucha más atenta al baile. Del frío al fuego. De casa a lo desconocido.



LEONOR DE LERA

Arcadia

España

Madrid
Capilla del Palacio Real
L31 de MARZO | 19:30 h

ESTRENO ABSOLUTO

Duración: 1 h 10 min

INTÉRPRETES

Leonor de Lera | violín barroco y dirección artística
Nacho Laguna | tiorba y guitarra barroca
Pablo FitzGerald | archilaúd y guitarra barroca

PROGRAMA

Giammatteo Asola 1524-1609
In una verde piaggia

Giuseppino del Biado ?-1616
Fuggi, fuggi, fuggi da questo cielo

Giaches de Wert 1535-1596
Ah, dolente partita

Andrea Falconieri ca.1550-1620
E viver, e morire

Claudio Monteverdi 1567-1643
Lamento della Ninfa

Francesco Rognoni 1570-1626
Vestiva i colli del Palestrina

Philippe Verdelot ca.1480-1552
Trist'Amarilli mia

Giulio Caccini 1551-1618
Al fonte, al prato

Andrea Falconieri ca.1550-1620
Begli occhi lucenti

Bartolomeo Tromboncino 1470-1535
Zephyro spira e il bel tempo rimena (alla Ganassi)

Riccardo Rognoni ca.1550-1620
Un gai berger (Thomas Crecquillon)

Andrea Falconieri ca.1550-1620
Pastorella ove ti ascondi

Vincenzo Ruffo 1508-1587
Liete piante, verdi erbe, limpide acque

Adrian Willaert 1490-1562
Vecchie letrose

Philippe Verdelot ca.1480-1552
Igno soave (alla Ganassi)

Claudio Monteverdi 1567-1643
Zefiro Zefiro torna

NOTAS AL PROGRAMA

La región de Arcadia (sur de Grecia) sirvió de base para muchos relatos de la mitología griega antigua. En ellos, la Arcadia ficticia era un lugar misterioso e idílico, descrito en muchos mitos como un paraíso en la Tierra; la tierra de Pan, el dios de la naturaleza, de los pastores, los rebaños y de la música rústica.

Los antiguos ambientaron muchas de sus obras literarias en Arcadia. A pesar de su popularidad, la idea de Arcadia desapareció de la literatura después de la época de Virgilio. Sin embargo, resurgió siglos más tarde, alrededor de 1480, con el libro *Arcadia* de Jacopo de Sannazaro, un prosimetrum de tema pastoral que se convirtió en un *best seller* en el siglo XVI.

En la música, no fue hasta la década de 1570 que emergió una renovada popularidad por el tema pastoral. Este nuevo apetito por todo lo pastoral significó que a finales de la década de 1580 fuera cada vez más difícil encontrar un madrigal que no contuviera textos pastorales.

En la poesía pastoral, los pastores representaban la sociedad noble y de élite del Renacimiento. Cantaron sobre amores no correspondidos, afectos traicionados y hasta la muerte; se acompañaban con el laúd y encarnaban la imagen del amor noble y melancólico. Los madrigales y canciones pastorales de la época eran, en todos los aspectos, canciones de amor bastante típicas.

Los compositores encontraron inspiración para su música en algunas de las famosas obras pastorales: *Il pastor fido (Ah, dolente partita*) de Guarini, *Canzionere* de Petrarca (*Zephyro spira e il bel tempo rimena*), *Poesie* de Ottavio Rinuccini (*Lamento della ninfa, Zefiro, Zefiro torna*).

Los villani (campesinos) formaban parte del género pastoral tanto como los pastores. La dicotomía entre las clases opuestas de la sociedad estaba muy presente: los pastores, que representaban la clase alta, y que se acompañaban con el laúd noble; y los campesinos, la clase baja que cantaba con el acompañamiento de la guitarra plebeya.

La villanesca o villanella fue una forma de música popular que se desarrolló a partir de una rica tradición de música improvisada y poesía rústica, cuyos entornos rurales se parecían mucho a los de Arcadia. Estas canciones se hicieron muy populares y ofrecieron una alternativa al serio madrigal como forma de recreación y entretenimiento.

En última instancia, los cantos pastorales fueron una plataforma para expresar pasiones elevadas y trágicas. Permitieron al oyente romper con el tedio y los problemas diarios de la vida y deleitarse con la belleza del mundo natural. El escenario perfecto de Arcadia transportaría al público al sereno entorno de la naturaleza, abrazando temporalmente la felicidad, disfrutando del cálido y reconfortante sol, respirando el aire fragante de los prados floridos, mientras escuchaba canciones de pastores y cuentos de amor.

Este programa es una extensión abstracta de la fantasía y la ilusión del mundo arcadiano, las canciones de pastores y campesinos y las historias de amor, reelaboradas en la fantasía del intérprete con el violín como cantante y narrador.

SOBRE LA FORMACIÓN

LEONOR DE LERA

Apasionada y entusiasta del repertorio italiano del Barroco temprano y del arte de la disminución, la violinista barroca Leonor de Lera ha sido calificada como una de las “mejores especialistas en el campo de la música de principios del siglo XVII y una de las violinistas más importantes del panorama nacional”.

De origen hispano-francés, la educación de De Lera estuvo muy influenciada por la fusión de estas dos culturas. Comenzó a estudiar violín en el Conservatorio de Ferraz de Madrid cuando tenía seis años y su pasión por la música no hizo más que crecer desde entonces.

Una vez finalizados sus estudios en Madrid, se trasladó a Londres para continuar su formación de grado superior en la reconocida Guildhall School of Music and Drama, donde tuvo el privilegio de estudiar con Yfrah Neaman. Fue durante este período que desarrolló un gran interés por la música antigua, lo que la llevó a especializarse en violín barroco, estudiando con Rachel Podger. Después de obtener su diploma de Bachelor in Music, recibió una beca para continuar sus estudios de posgrado en la prestigiosa Royal Academy of Music, donde continuó formándose con Rachel Podger. Más tarde, siguió perfeccionándose y ampliando sus conocimientos con el renombrado violinista Enrico Onofri.

A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de trabajar con algunas de las orquestas y conjuntos más destacados de Europa como la Accademia Bizantina, la Academia Montis Regalis, la Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles, L’Arpeggiata, la Cappella Mediterranea, I Gemelli, Capriccio Stravagante, el Ensemble Elyma, la Orquesta Barroca de Sevilla y el Euskalbarrokensemble, entre otros.

Impulsada por su amor y profunda conexión con la música instrumental del barroco temprano italiano, Leonor de Lera fundó su propio conjunto, L’Estro d’Orfeo, en 2015, con el que ha logrado notable reconocimiento. Su compromiso y dedicación en este repertorio ha convertido a L’Estro d’Orfeo en un conjunto de referencia en el repertorio de esta época. Su último álbum, *L’arte di diminuire,* ha sido galardonado con el sello francés La Clef ResMusica y nominado al Preis der Deutschen Schallplattenkritik 2020 en la categoría de Música Antigua, así como Mejor Álbum Instrumental Barroco en los Premios Internacionales de Música Clásica 2021.

NACHO LAGUNA

Nacho Laguna Navarro realiza su formación de grado superior en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, en la Universidad de Artes de Berlín, y en la Schola Cantorum Basiliensis (Suiza), junto a Pedro Mateo González, Àlex Garrobé, Daniel Zapico y Hopkinson Smith.

En su labor de continuista trabaja regularmente con formaciones como I Gemelli, Gli Incogniti, Artaserse, Les Musiciens du Louvre, La Cetra, la Venice Baroque Orchestra, Pulcinella y artistas como Amandine Beyer, Phillippe Jaroussky, Emiliano González Toro, Christina Pluhar, Ophélie Galliard, Andrea Marcon, Emöke Barath y Zach Wilder, realizando intensas giras concertísticas por Europa, América y Asia, en las que destacan, entre otras, salas como el Théâtre des Champs-Elysées, la Opera Royal de Versailles, la Tokyo Opera City, el Hong Kong City Hall, el Arsenal de Metz, la Angers-Nantes Opéra, el Concertgebouw Amsterdam y el Cirque Royal Bruselas.

Ha grabado para sellos discográficos como Harmonia Mundi, Aparte, Näive, Mediaphore Japon, Warner Classics y Gemelli Factory, y para diferentes medios de radio y televisión como la BBC Radio 3, Radio France, TV France, Medici.tv, Arte y RTVE.

En 2013 funda junto a Berta Ares el Ensemble Acciaccatura y diez años después sale a luz su primer trabajo discográfico, *Ferrarese,* galardonado recientemente con 5 diapasones por la revista francesa Diapason.

PABLO FITZGERALD

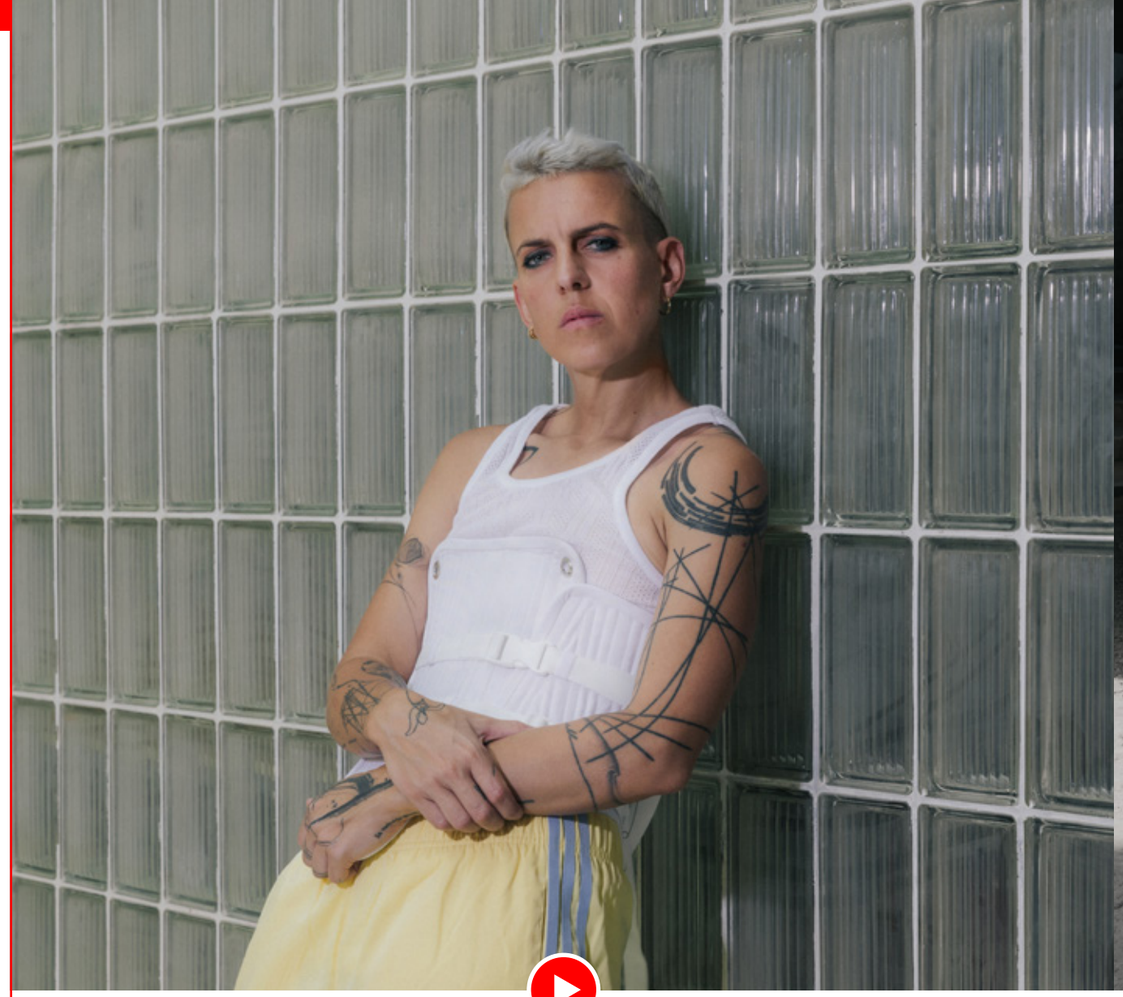
Pablo FitzGerald comenzó sus estudios de guitarra clásica a la edad de cinco años, primero en la Escuela de Música Creativa y, a partir de los siete años, en el Conservatorio Profesional de Arturo Soria (Madrid).

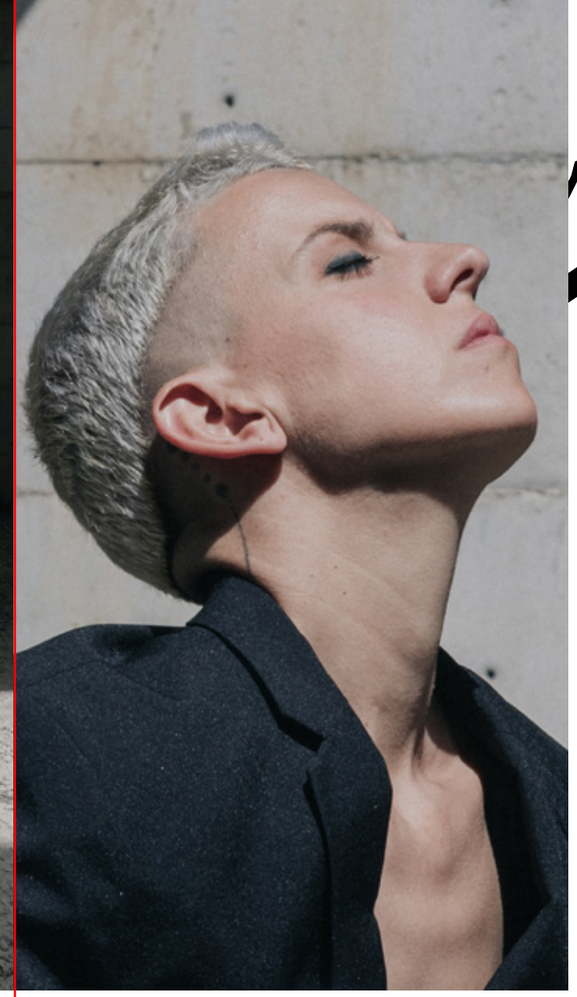
Pronto desarrolló un interés y sensibilidad hacia el repertorio renacentista y barroco. Después de obtener el diploma de Grado Medio de guitarra clásica, comenzó sus estudios de instrumentos de cuerda pulsada antiguos en el mismo conservatorio con Jesús Sánchez. Desde entonces, ha asistido a muchos cursos y clases magistrales de música antigua, recibiendo consejos de expertos como Paul O’Dette, Ariel Abramovich, Juan Carlos de Mulder, Eduardo Egüez, Pablo Márquez y Hopkinson Smith. En septiembre de 2017 se trasladó a Basilea, Suiza, para estudiar con Hopkinson Smith en la Schola Cantorum Basiliensis, graduándose en 2020 con los máximos honores, y continuó sus estudios de máster en Zúrich con Eduardo Egüez en la Zürcher Hochschule der Künste, especializándose en el repertorio renacentista para laúd y vihuela y en la interpretación de bajo continuo en instrumentos de cuerda pulsada.

Regularmente toca en reconocidas orquestas y conjuntos en Suiza (el Ensemble Los Elementos, el Ensemble Sonorità, La Cetra Barockorchestra), el Reino Unido (The English Concert, el Ensemble Marsyas), Irlanda (la Irish Baroque Orchestra), España (Vespres d’Arnadi, La Guirlande, Cantoría) y Francia (el Ensemble I Gemelli), actuando en lugares de Europa, Estados Unidos, Canadá e India. Ha participado en grabaciones para sellos como Glossa, Linn Records, Orpheus Musica, Vanitas y Ars Produktions, entre otros.

También es licenciado por la Universidad Complutense de Madrid en Musicología (grado y máster), con especialización en ópera de los siglos XVII y XVIII.

PATRIMONIO NACIONAL





©SILVIA POCH

CLARA PEYA

Corsé (fin de gira Madrid)

España

Madrid
Teatros del Canal - Sala Verde
M1 de ABRIL | 20:30 h

Duración: 1 h 30 min

INTÉRPRETES

Clara Peya | piano y sintetizadores modulares
Aina Zanoguera | voz
Carmen Aciar | voz
Adrià 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 para mí
Niña
El plor d'un caball

NOTAS AL PROGRAMA

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.

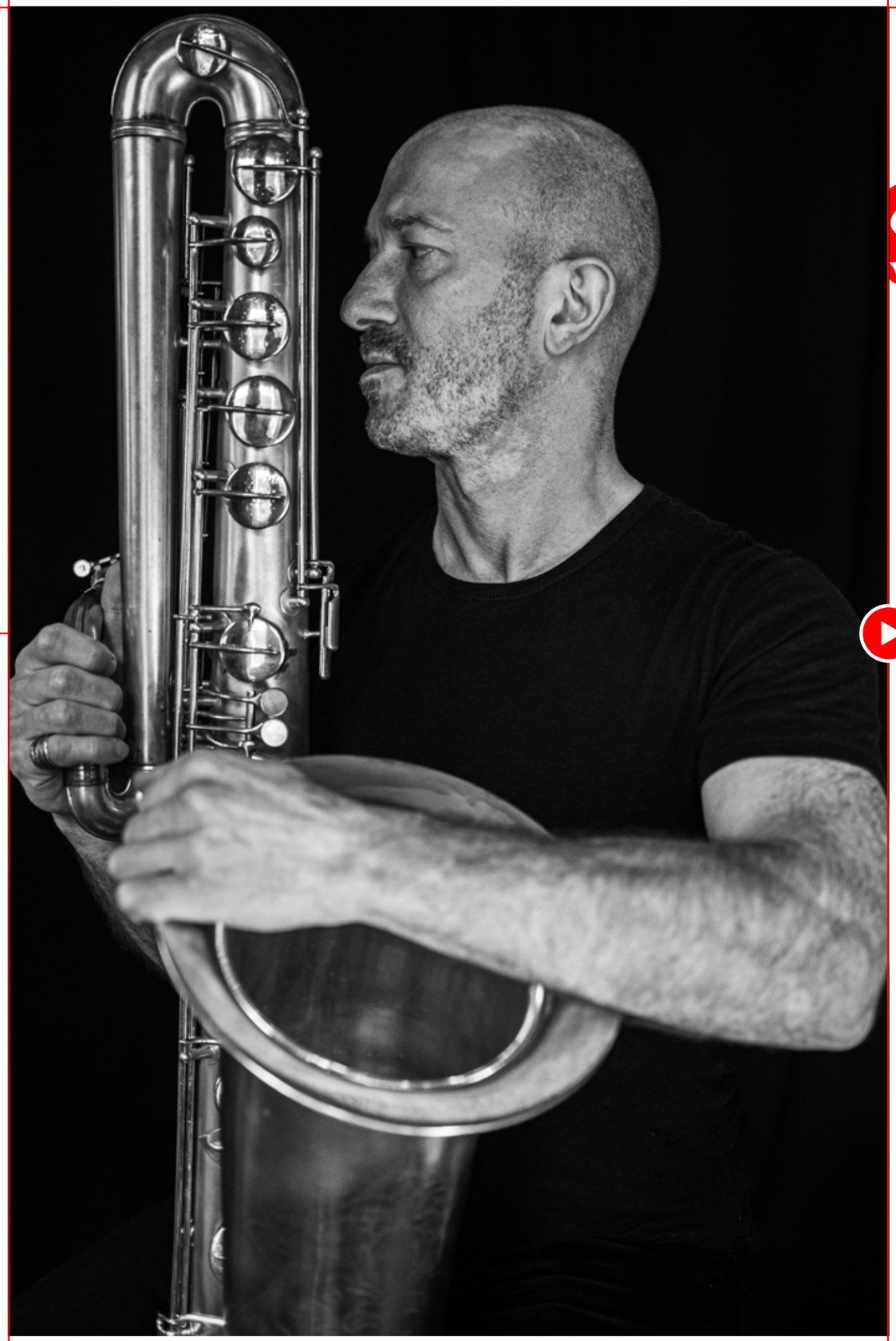
Corsé, el nuevo trabajo de la pianista, gira en torno a la violencia que lleva implícita el concepto de perfección. Un nuevo repertorio de canciones profundas y comprometidas para las que la pianista ha seleccionado a diferentes cantantes para que las interpreten y aporten su propio universo al disco. Las voces de Silvia Pérez Cruz, Salvador Sobral, Albert Pla, Ferran 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.

SOBRE LA FORMACIÓN

Clara Peya lleva más de una década saliéndose de la norma gracias a una música comprometida que hace caer cualquier barrera. Sin renunciar a nada, la artista defiende que el arte es la herramienta más poderosa de transformación social que existe. Fruto de ello, y con el piano como fiel compañero, logra componer temas que trascienden, abogando siempre por la libertad y por visibilizar lo invisible. El pop, la música de cámara, el jazz y la electrónica son un todo en su manera de crear y compartir su música, dejando claro que en el diálogo se consigue el verdadero crecimiento y enriquecimiento, tanto a nivel individual como colectivo. Cofundadora junto a su hermana Ariadna Peya de la compañía Les Impuxibles, en 2019 fue reconocida con el Premio Nacional de Cultura por su trayectoria musical y compromiso social.

Peya se ha convertido, sin duda, en una de las compositoras y pianistas más prolíficas, interesantes y transgresoras de la escena contemporánea actual de nuestro país, alguien que huye de los tópicos y una creadora única.



©JONATHAN DURAND

COLIN STETSON

The love it took to leave you

Estados Unidos

Madrid
Teatros del Canal - Sala Verde
X2 de ABRIL | 20:30 h

ESTRENO EN ESPAÑA

Duración: 1 h 10 min

INTÉRPRETE

Colin Stetson | saxo

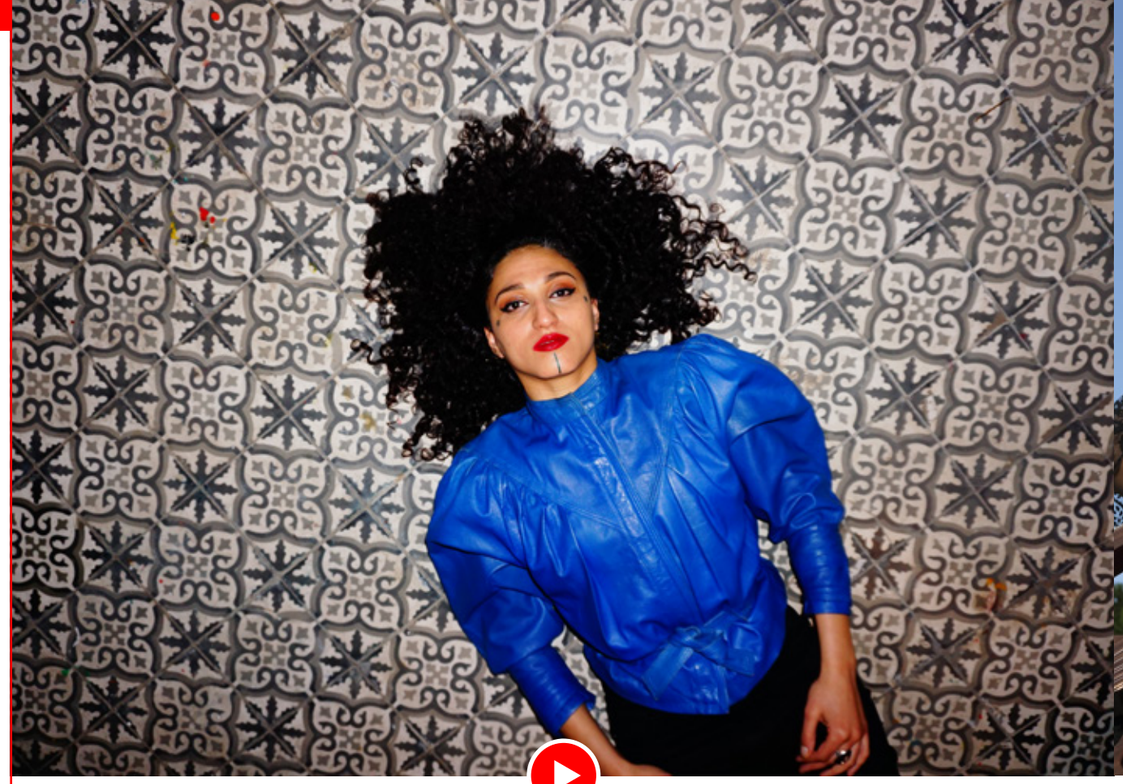
NOTAS AL PROGRAMA

“La primera canción que da título a mi último disco,
interpretada con saxofón alto solista,
The love it took to leave you, es una carta de amor
a uno mismo, a la soledad y a los árboles altos
y viejos que se balancean
y crujen con el viento y la lluvia”.

Colin Stetson

The love it took to leave you es la canción principal de la primera grabación en solitario de Colin Stetson desde 2017. Presenta nuevas formas de capturar su música e instrumentación, intensificando su práctica y continuando el desafío al canon histórico del saxofón bajo, mientras crea música emotiva, inquietante y armónicamente innovadora. Fue grabado durante una semana a principios de 2023 en The Darling Foundry, una antigua fábrica de metales de 144 años en Montreal, ahora transformada en un complejo de arte contemporáneo de 3500 m3, con una sala principal voluminosa, que aún mantiene su arquitectura cruda de ladrillo, hormigón y acero. “Estábamos usando la misma configuración en vivo que normalmente usaría para amplificar (un sistema de sonido completo en los espacios del edificio), por lo que realmente pudimos mover el tipo de aire que puedo mover, saturando realmente la sala, golpeando las paredes con fuerza. Y luego lo desarrollamos aún más”, explica Stetson.

En San Francisco y Brooklyn perfeccionó su formidable talento como trompetista y finalmente se estableció en Montreal en 2007. A lo largo de los años, ha trabajado extensamente, en vivo y en estudio, con una amplia gama de bandas y músicos, incluidos Tom Waits, Arcade Fire, Bon Iver, TV On The Radio, Feist, Laurie Anderson, Lou Reed, Bill Laswell, Evan Parker, The Chemical Brothers, Animal Collective, Hamid Drake, LCD Soundsystem, The National, Angelique Kidjo, Fink y David Gilmore. Mientras tanto, ha desarrollado una voz completamente única como solista, principalmente en saxofones y clarinetes, y su intensa destreza técnica se combina con sus emocionantes habilidades como compositor.



©BRICE BOTTIN

©KARIM CHATER

©SABRA BELMOKADEM

BAB L'BLUZ

Swaken

Marruecos / Francia

Madrid
Teatros del Canal - Sala Verde
J3 de ABRIL | 20:30 h

ESTRENO EN ESPAÑA

Duración: 1 h 10 min

INTÉRPRETES

Yousra Mansour | voz, awisha y mandole
Brice Bottin | guembri, coros, flauta y percusiones
Ibrahim Terkemani | batería, sampler y coros
Mehdi Chaib | flauta, percusiones y coros

NOTAS AL PROGRAMA

***Swaken** (origen: Darija marroquí):
Posesiones, inquietante, trascendencia.
Espíritus que habitan en los humanos.

Quienes han tenido la oportunidad de ver a Bab L' Bluz en directo no les habrá dejado indiferente el poderoso magnetismo de su *frontwoman* Yousra Mansour, una artista que, retomando un instrumento históricamente reservado a los hombres, nos transporta a una música ancestral y futurista, arraigada en blues psicodélico, funk, en los ritmos del rock y trance del Magreb: gnawa, amazigh, hassani y houara.

En mayo de 2024 Bab L' Bluz lanzó su álbum *Swaken*, que ha conquistado al público con su energía arrolladora. La voz de Yousra es más poderosa que nunca y los riffs de su *awisha* eléctrica son arrolladores. Sus compañeros de banda Brice Bottin, Ibrahim Terkemani y Mehdi Chaib tocan con una armonía casi telepática, creando un sonido cálido y analógico que se remonta a íconos del rock como Jimi Hendrix, Led Zeppelin y Nass El Ghiwane. Sus once temas empujan y sumergen al oyente en una dimensión que trasciende fronteras convirtiendo la música en energía y poder sin paliativos.

FOR THE FUN OF IT

El teatro del Mundo.
Auto Sacramental
de Calderón de la Barca

España

San Lorenzo de El Escorial
Real Coliseo Carlos III
J3 y V4 de ABRIL | 19:00 h

San Sebastián de los Reyes
Iglesia San Manuel González
S5 de ABRIL | 22:00 h

ESTRENO ABSOLUTO
ENCARGO DEL FIAS

Duración: 1 h 35 min

INTÉRPRETES

Mariví Blasco | Ley de Gracia, soprano
Antonio Castillo Algarra | El Autor, canto
Ignacio Rodulfo Hazen | El Mundo, canto
Pilar González Barquero | La discreción, soprano
Alejandra R. Montemayor | La hermosura, bailarina
Javier Turrientes Pedraza | El pobre
Miguel Álvarez Vadillo | El labrador, canto
Jaime Rodríguez Alonso | El rico, canto
Néstor Rubio | El Rey, canto
Asís Márquez | órgano positivo
Nicolás Casas | Sacabuche

FICHA ARTÍSTICA

Adaptación | Antonio Castillo Algarra e Ignacio Rodulfo Hazen
Dirección | Antonio Castillo Algarra
Dirección musical | Mariví Blasco, Nicolás Casas, Ignacio Rodulfo Hazen
Co-dirección escénica | Gala Vivancos
Diseño de vestuario y decorados | Antonio Castillo Algarra
Luces | Esther Zalamea
Sonido | Jose María Santurde
Realización de vestuario | María Jesús Gómez-Portillo (Petraporter)
Dirección técnica y elaboración de la escenografía | Carmen Arias
Atrezo y pelucas | Carmela Cristóbal Gil, Javier Botella, Carlos Pinilla
Telas | José María Ruiz
Foto | Rafa de Pazos

PROGRAMA

Canto gregoriano | Veni Creator
Letra atribuida a Rábano Mauro

Juan Hidalgo (1614-1685) | Quedito, pasito
Letra de Calderón de la Barca
Ni amor se libra de amor, 1662

Juan Cabanilles (1644-1712) | Son las fieras
(Tono al Santísimo)

Domenico Mazzocchi (1592-1665) | No me mueve, mi Dios, para quererte
Letra española del Siglo de Oro
Musiche sacri e morali, 1640

Canto gregoriano | Dies irae

Juan Bautista Comes (1582-1643) | Venid, mortales, venid
Danzas del Santísimo Corpus Christi, 1609

Juan Bautista Comes (1582-1643) | Pues que tanto bien tenemos
Danzas del Santísimo Corpus Christi, 1609

Miguel de Irízar (1635-1684) | Victorioso triunfa el amor
(Tono al Santísimo)

Juan Blas de Castro (1561-1631) | Desde las torres del alma
Letra de Lope de Vega
Cancionero de la Sablonara, 1624

Anónimo (siglo XVII) | Tanta copia de hermosura
Manuscrito Contarini, siglo XVII

Anónimo (siglo XVII) | Ay amargas soledades
Cancionero de Turín, ca. 1600

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) | Kyrie de la misa del Papa Marcelo

Francisco Guerrero (1528-1599) | Todo quanto pudo dar
Canciones y villanescas espirituales, 1589

Anónimo (siglo XVII) | Poderoso caballero es don dinero
Letra de Francisco de Quevedo
Sonate diverse, arie e canzoni en tablature italienne alphabétique de guitare, Biblioteca Nacional de Francia, ca. 1630-1660

Anónimo (siglo XVII) | Al villano se la dan

Domenico Zipoli (1688-1726) y **Martin Schmid** (1695-1772) | Es el mayor monarca de la tierra
San Ignacio de Loyola, ca. 1755

Juan del Encina (1468-1529) | Todos los bienes del mundo
Cancionero de palacio, ca. 1500

Georg Friederich Handel (1685-1759) | Tu del ciel ministro eletto
Il trionfo del tempo e del disinganno, 1707

Gregorio Allegri (1582-1652) | Miserere mei Deus

Canto gregoriano | Tantum ergo Sacramentum
(Himno eucarístico)
Letra de Santo Tomás de Aquino

Anónimo (siglo XVII) | Pasacalle de la vida
Canzonette spirituali e morali che si cantano nell'Oratori di Chiavenna, 1657

Francisco Guerrero (1528-1599) | Pan divino gracioso
Canciones y villanescas espirituales, 1589

Thomas Tallis (1505-1585) | Spem in alium nunquam habui

Mateo Romero (1575-1647) | Soberana María
Romanzes y letras de a tres vozes, siglo XVII

NOTAS AL PROGRAMA

A Calderón se lo ha descrito como el dramaturgo del catolicismo y sus autos como el género más propio para una síntesis de toda la doctrina cristiana. Al tiempo, es uno de los mejores filósofos del Barroco, y en sus autos expone su filosofía de la libertad. Y, en tercer lugar, Calderón es la esencia primera del teatro, que tiene sentido religioso, litúrgico y musical; y que, además, se anticipó incluso en varios siglos a la aparición de la luz eléctrica, gracias a su gusto por las *apariencias* y a su apelación plena a los sentidos, que no se entendería sin la música.

Esta es la apuesta de For the Fun of It: devolver el auto de Calderón en su forma original, incluso recuperando el título de la primera edición; sin olvidar que entonces el autor se dirigía al público no para enseñarlo, sino para celebrar juntos ese tesoro que tenían en común; nosotros hoy nos dirigimos a un mundo ayuno de teología, de Historia del Arte, de liturgia, del tesoro compartido con mil años de cultura en español; un tesoro al que el público tiene derecho. Por eso nuestro montaje incluye una renovada *Biblia de pobres*, que nos devuelve al origen del teatro en España.

El género del auto sacramental es el mayor exponente de un fenómeno fundamental para la música y el teatro en Occidente. En la segunda mitad del siglo XVI, cuando el canto y el arte en las iglesias se hallaba amenazado en toda Europa, frente los vientos de puritanismo, la Iglesia de Roma supo ver la belleza como salvación. Es el papel que juega el personaje de *la hermosura* en el auto de Calderón. Los padres españoles del Concilio de Trento fueron los más firmes defensores de la necesidad de la música polifónica en la misa; en las catedrales y conventos españoles se cultivó junto al baile, el teatro y todas sus formas mestizas.

Esta confianza en la sensualidad, enraizada en la religión, tuvo enormes consecuencias para las artes. La luz salvadora que se reconoció en los cuerpos más hermosos, en el espectáculo y los bailes populares, permitió su cultivo y su goce con una intensidad desconocida. En nuestra versión de *El teatro del mundo* traemos una muestra de las músicas religiosas de los siglos XVI y XVII entre España e Italia, incluido el canto gregoriano, todas las declinaciones de la polifonía, desde los maestros del Renacimiento, como Juan del Encina y Francisco Guerrero, hasta el barroco romano de Gregorio Allegri. Incluimos también todo el juego teatral de los *solos* al Santísimo y los villancicos, hasta llegar a uno de los primeros ejemplos de ópera religiosa, compuesta en las misiones bolivianas del siglo XVIII. No podían faltar las danzas del Corpus Christi, una de las manifestaciones más antiguas y originales de la fiesta religiosa en el mundo hispánico.

SOBRE LA FORMACIÓN

Desde 2014, For the Fun of It hace teatro culto y divertido, siempre con música y danza, de impecable factura estética, con el fin de llevar el legado de mil años de cultura en español, de España e Hispanoamérica, a las nuevas generaciones. El Siglo de Oro y la Edad de Plata constituyen una herencia irrenunciable y el germen de un nuevo teatro musical, que no imite, que no se acompleje, que innove sin renunciar a nada. For the Fun of It es también la historia de una amistad. La verdadera amistad alimenta: el joven Ignacio Rodulfo Hazen pasó sus ardores adolescentes en gracia de la música barroca; pero no conocía nada del jazz ni de sus hijuelos, los musicales. Entonces se encontraron alumno y profesor: Antonio Castillo Algarra, por su parte, no sabía nada de aquella música del Siglo de Oro, porque para él el Barroco solo estaba hecho de letras, ideas y brochazos, pero también había sobrevivido a su propia adolescencia gracias al jazz, y todos sus derivados de la música negra. Esa amistad, que ya va para tres lustros, culmina en hacer teatro musical barroco, jazz, con la música de los negros y la de los gitanos, siempre de plata y oro.

Hasta el momento, For the Fun of It ha producido *La crítica del amor* de Calderón de la Barca, primer musical barroco y de gran formato representado en España, que se inspira en las fiestas cantadas, originalísima innovación española del teatro musical, que dio lugar a la grabación del primer disco de música antigua editado por Warner Classics; *Oro y plata de Ramón*, un cabaret barroco, juguete musical hecho del romancero y la verbena, pasando por el *music-hall*, en el que quince siglos de canciones y baile pasan por el despacho del último juglar, genio de la vanguardia madrileña: Ramón Gómez de la Serna; *Más acá de los romances*, retablo biográfico dedicado a Ramón Menéndez Pidal, María Goyri y los romances cantados y bailados desde sus orígenes hasta el siglo XX; y, por fin, *El teatro del mundo*.

La compañía también ha escrito una versión de *Doña Rosita,* aún por representar, y grabado varios vídeos promocionales y videoclips, como *My funny Valentine, Marizápalos & John Donne, Yo soy la locura* y *Jácaras*, *Handel: Tu del ciel ministro eletto,* el vídeo promocional de la colección de Inés Figaredo y el patrocinio de Carlos Llavador, esgrimista olímpico que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020.

Durante diez años la productora ha sido también una academia que ha formado a sus intérpretes y equipo artístico: en el verso, el canto (renacentista, barroco y contemporáneo), en la danza, en literatura, historia y estética. En sus producciones conviven el talento de veteranos consagrados con intérpretes muy jóvenes que debutan con nosotros; los artistas de conservatorio y eruditos universitarios con los autodidactas y del mundo de la noche y las escuelas privadas: el talento de la calle. Su vocación docente continúa hoy con la organización de visitas, cursos y una nueva versión de las “conferencias cantadas”, a través de su asociación hermana, la Asociación para la Libertad y las Artes Príncipe Baltasar Carlos.

BIG BRAVE

A Chaos of Flowers

Canadá

Madrid
Teatros del Canal - Sala Verde
V4 de ABRIL | 20:30 h

ESTRENO EN ESPAÑA

Duración: 55 min

INTÉRPRETES

Robin Wattie | guitarra, voz
Mathieu Ball | guitarra
Tasy Hudson | batería

PROGRAMA

Canciones de su último trabajo
A Chaos of Flowers

SOBRE LA FORMACIÓN

Big Brave, formado por Robin Wattie, Mathieu Ball y Tasy Hudson, se caracteriza por su intensidad y minimalismo sonoro. La banda canadiense crea paisajes musicales densos que combinan el peso del drone y el post-rock con una energía cruda y emocional. En discos como *Vital* (Southern Lord, 2021), muestran su capacidad para equilibrar sutileza y explosión sonora, con la voz de Wattie como centro magnético. Su propuesta única se nutre de letras profundas y una aproximación artística que desafía convenciones, dejando espacio para la interpretación y la emoción. Big Brave no solo redefine el sonido pesado, sino que lo convierte en una experiencia emocional y física. Han logrado conectar con un público diverso e internacional, consolidando su reputación como referentes del rock experimental contemporáneo.

©RICCARDO CARPANESE

©ILENIA TESORO

MASSIMO SILVERIO

Hrudja

ESTRENO EN ESPAÑA

+

MARIA MAZZOTTA

Onde

ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Italia

Madrid
Teatros del Canal - Sala Verde
S5 de ABRIL | 19:30 h

Duración MASSIMO SILVERIO: 1 h 10 min
Duración MARIA MAZZOTTA: 1 h 15 min

AVISO: son dos conciertos diferentes incluidos dentro de la misma entrada

INTÉRPRETES

Massimo Silverio | voz, guitarra y violonchelo
Manuel Volpe | sintetizador
Nicholas Remondino | batería

INTÉRPRETES

Maria Mazzotta | voz, tamburello y percusiones
Cristiano Della Monica | batería, percusiones y electrónica
Ernesto Nobili | guitarra eléctrica y guitarra barítona

Colabora

ISTITUTO italiano DI CULTURA MADRID

PROGRAMA — MASSIMO SILVERIO

Ščhena
Criure
Nijò
Jevâ
Ščune
Grusa
Colâ
Algò
Piel
Grim
Prin

PROGRAMA — MARIA MAZZOTTA

La Fortuna
Libro D'amore
Sula nu pueis tare
Damme la manu
Navigar non posso… senza di te
Terra ca nun senti
Viestesana
Canto e sogno
Marinaresca
Nanna core
Pizzica de core (Malencunia)
Matonna te lu mare

NOTAS AL PROGRAMA - MARIA MAZZOTTA

Onde, que da nombre también al último trabajo discográfico de Maria Mazzotta, es una historia sobre el continuo cambio en la que el mar resuena por todas partes. Desde el suave movimiento que puede lograr la calma hasta su transformación en un maremoto que destruye, arrasando todo a su paso.

Contiene en sí numerosas metáforas y múltiples estados mentales que, como las olas del mar, pueden adoptar miles de formas.

Mientras toda el agua se mueve, cambiando de forma y fuerza, cada canción deja pasar sonidos dentro de un mar de frecuencias. La voz de Maria Mazzotta inicia esta travesía oceánica, a la que se unen la percusión de Cristiano Della Monica y las guitarras de Ernesto Nobili. La voz se aleja y zarpa, en la lontananza, hundiéndose antes de regresar de nuevo a la superficie y, finalmente, encontrar el descanso. No es casualidad que para estos tres músicos, que desde Lecce y Nápoles, siempre han tenido el mar como fuente de inspiración, este álbum signifique algo más que un viaje musical a través de las olas, sino una oportunidad única en la que compartir sus propias vivencias.

La interpretación visceral de Maria Mazzotta se encuentra con las sonoridades eléctricas del post rock, creando una original y profunda combinación. En *Onde*, Mazzotta, por primera vez en sus veinte años de carrera, elige expresar la fuerza vital y sincera de la tradición campesina a través de instrumentos contemporáneos y con un sabor suburbano.

SOBRE LAS FORMACIONES

MASSIMO SILVERIO

Massimo Silverio es un compositor y músico nacido en 1992 en Cercivento (Udine), en el corazón de la región histórico-geográfica de Carnia. Escribe y canta en su lengua materna, una lengua minoritaria llamada *cárnico*, que se habla en los Alpes Cárnicos de Friuli Venezia Giulia y Eslovenia.

Entre 2020 y 2021 lanzó dos EPs, *Ø* y *O*, y un sencillo, *Nijò (Yn Y Sŵn),* en colaboración con la banda galesa Adwaith. Ha tocado en diversas ciudades de Europa, participando en festivales como Focus Wales, Mittelfest, Kino Otok, Drèents Liedtiesfestival y SUNS Europe, un festival dedicado a las artes escénicas en lenguas minoritarias, donde ganó el premio del público en la edición de 2023. Ese mismo año lanzó su primer álbum, titulado *Hrudja*, fruto del encuentro con el ecléctico productor Manuel Volpe (Rhabdomantic Orchestra) y la contribución decisiva del músico y performer piamontés Nicholas Remondino (Lamie, Stefano Battaglia, Vieri Cervelli Montel). *Hrudja* recibió elogios inmediatos de la prensa italiana e internacional (Mojo, BBC6, France Inter, FIP, Clash, The Line of Best Fit, Rolling Stone, etc.) y fue nominado al prestigioso Premio Tenco italiano.

MARIA MAZZOTTA

Maria Mazzotta es, sin lugar a dudas, una de las voces más apreciadas en el panorama de la *world music* internacional. Desde el año 2020, que marcó su debut en solitario con el lanzamiento del álbum *Amoreamaro*, no se ha detenido, y ha recorrido miles de kilómetros, presentándose en más de 200 conciertos en más de 25 países de Europa, América Latina y Asia. Este constante viajar le ha dado la conciencia de poder dirigirse hacia la expresión auténtica de su vivencia de la música popular, con valentía y libertad, como una mujer que viaja entre las grandes capitales europeas como París y Bruselas hasta las grandes metrópolis mundiales como Yakarta y Bogotá, llevando siempre consigo misma al escenario, acompañada tanto de sus fragilidades como de su propia fuerza.

En su viaje a través de las emociones del alma encuentra en el canto, así como en la tradición popular, el vehículo perfecto para experimentar la catarsis, la fuerza, la desesperación, la soledad, el amor, el olvido… Los conciertos de Maria Mazzotta no dejan indiferente al espectador, atrapándolo desde el primer minuto y sumergiéndolo en este mundo de sentimientos.

En el amplísimo bagaje musical de Maria Mazzotta, cabe destacar su participación, entre 2000 y 2015, con el grupo Canzoniere Grecanico Salentino, con el que graba seis álbumes y participa en los festivales más importantes de *world music* internacionales. Ha actuado y colaborado con artistas de la talla de Ludovico Einaudi, Goran Bregovic, Miguel Ángel Berna, Ballake Sissoko y Rocío Molina, y como cantante en la película *La jota* del director Carlos Saura.

LA GRANDE CHAPELLE

Carlos Patiño (1600 - 1675). Música vocal en castellano
350 años de la muerte de Carlos Patiño

España

Madrid
Iglesia de Santa Bárbara
M8 de ABRIL | 20:00 h

ESTRENO EN TIEMPOS MODERNOS
ENCARGO DEL FIAS

Duración: 1 h 15 min

INTÉRPRETES

Raquel Mendes | soprano
Aurora Peña | soprano
Lorena García | soprano
Jorge Enrique García Ortega | contratenor
Gerardo López Gámez | tenor

María Alejandra Saturno | vihuela de arco
Manuel Vilas | arpa de dos órdenes
Manuel Minguillón | tiorba y guitarra
Jorge López-Escribano | órgano

Albert Recasens | director

PROGRAMA

Pensamiento, no presumas, a 4, tono al Santísimo Sacramento
No puede Amor, a 4, tono al Santísimo Sacramento
Matizada flor del campo, a 4, cuatro a Nuestra Señora
Lucas Ruiz de Ribayaz: Españoletas
(1650-¿?)
Contar las gracias de Flora, a 4, tono humano
[para la reina Isabel de Borbón, ¿1643?]
A vencer blancas auroras, a 4, tono humano
[para la reina Mariana de Austria, ¿1649?]
Hoy mis penas confirman, a 4, tono humano
En la más prolija noche, a 4, tono para Navidad
Hermosa zagala, a 4, [tono] humano
Salve, Regina, antífona a 4
Andrea Falconieri: La Borga, echa para el Señor Don Marquien de Borga
(1585/6-1656)
Labradora de Loeches, a 4, tono humano
[para la infanta María Teresa, 1641]
Altos álamos sombríos, a 4, tono humano
No duermas, no, a 3, tono humano
Si tus rayos me siguen, a 4, villancico al Santísimo Sacramento
¡A bailar, zagalejas!, a 4, tono humano
[para la reina Mariana de Austria]

NOTAS AL PROGRAMA

Un compositor de “poco donaire” que dominó “la ciencia de la música”

La vida de Carlos Patiño no difiere de la de cualquier maestro español del siglo XVII. Nacido en 1600 en Santa María del Campo Rus (Cuenca), se formó musicalmente en el coro de la catedral de Sevilla –entre 1612 y 1615– bajo la dirección de Alonso Lobo, entre otros. Su primer puesto de trabajo relacionado con la música, ya de carácter profesional, fue el de maestro de canto de órgano [polifonía] en la catedral hispalense, que desempeñó entre 1623 y 1628. En estos años un hecho trascendental marcó la vida de Patiño: el fallecimiento de su esposa en 1625. Esta penosa experiencia empujaría al futuro compositor al estudio de la carrera eclesiástica para dedicarse a la consecución de un puesto de maestro de capilla. En un primer intento, opositó a la catedral de Salamanca en 1628, sin éxito, y, en este mismo año, se presentó a la plaza de maestro de capilla en el monasterio de la Encarnación de Madrid, de fundación real. Consiguió el puesto sustituyendo a Gabriel Díaz Besón.

Durante los seis años en los que estuvo al frente de esta capilla, Patiño pudo relacionarse con el ambiente de la corte y darse a conocer en diversos estamentos con el firme propósito de acceder al tan preciado cargo de maestro de la Capilla Real. Sin embargo, en este tiempo no pudo librarse de sufrir la calumnia, la murmuración en su contra y el enfrentamiento con el poderoso “Capitán” Mateo Romero, quien en sus últimos años de actividad se resistía a dejar el cargo, argumentando que su presumible sucesor era un músico de escaso talento y “poco donaire”, apostilla cruel y vejatoria. Sea como fuere, Patiño fue nombrado maestro de la Capilla Real en 1634, cargo que simultaneó con el de vicemaestro y rector del Colegio de los Niños Cantorcicos. En 1660 solicitó la jubilación, pero Felipe IV no solo no accedió a concedérsela, sino que reivindicó a aquel músico de “poco donaire” con un argumento contundente: “Porque me hallo con satisfacción y agrado de su ciencia de la música”. Posiblemente dejó de componer a partir de 1668.

Pasó los últimos años de su vida entre vicisitudes de todo tipo y problemas económicos y de salud constantes, hasta su muerte, en Madrid, en 1675. Le sucedió en el cargo Cristóbal Galán, maestro que procedía del convento de las Descalzas Reales.

Según la musicóloga francesa Danièle Becker, las influencias musicales absorbidas por Patiño fueron “los estilos que imperaban entre los años 1580-1615, poco más o menos”. Adquirió “una formación seria en la escritura vocal religiosa y semihumana de los villancicos […] en la escuela hispalense, a la par que pudo conocer el estilo flamenco de la Corte y las obras portuguesas”. Precisamente cabe destacar que el rey João IV de Portugal manifestó en su día su pretensión de adquirir todas las obras posibles de Patiño y también de otros maestros como Mateo Romero y Gabriel Díaz, según estudió Lothar Siemens. El monarca portugués consiguió su objetivo y pudo engrosar así su formidable biblioteca musical, destruida por el terremoto que asoló Lisboa en 1755.

La obra conservada del maestro, quizá menos de la mitad del total de su producción, se halla diseminada en varios archivos y bibliotecas. Patiño cultivó todos los géneros de la música religiosa, tanto en latín (misas, motetes, himnos, letanías, salmos, etc.), como en lengua romance (tonos y villancicos). Su producción profana es menos extensa y menos conocida, y ahí radica, en buena parte, el interés de la presente grabación.

“Canta apaciblemente a lo moderno”[1]

El *Tesoro de la lengua castellana o española* (1611) de Sebastián de Covarrubias no incluye la definición de *tono*. Sí, en cambio, la de *tonada*, también interesante a nuestro propósito: “El aire del cantarcillo vulgar, como son las tonadas que hoy usan los músicos de guitarra”. Recordemos, en este sentido, el *Libro de tonadas* de Josep Garcés (1694), de clara adscripción teatral. Hemos de esperar al *Diccionario de Autoridades* (1737) para leer la definición de *tono* imperante desde hacía décadas: “Se llama también la canción métrica para la música compuesta de varias coplas”. En consecuencia, resultaba impensable que la aportación de los poetas a este género, diversificada en romances, coplas, estribillos y seguidillas, no tuviera como finalidad primordial ser puestos en música. Prueba de ello son las colecciones o antologías poéticas como los *Tonos a lo divino y a lo humano*, recogidos por Jerónimo Nieto Madaleno a principios del siglo XVIII, aunque pertenecientes a fuentes anteriores (mediados del siglo XVII o, incluso, antes). O como el interesantísimo manuscrito, aún inédito, conservado en la Hispanic Society of America (Nueva York), con el sugestivo título de *Letras armónicas puestas en música por los mejores maestros de España*. No podemos olvidar, tampoco, el *Libro de diversas letras,* recopilado por Josep Fontaner en Barcelona (1689).

El anonimato de estas fuentes poéticas es el denominador común. Por la investigación y el rastreo en catálogos podemos otorgar autoría a algunos tonos, obra de poetas reputadísimos, como Lope de Vega y Luis de Góngora. Otros poetas, epígonos de los mencionados y considerados menores, también tienen su representación en este corpus, como son Antonio Hurtado de Mendoza y Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache.

Antes de proseguir conviene diferenciar entre “tono a lo humano”, es decir, de temática profana, en contraposición al “tono a lo divino” con texto religioso, cuya similitud con el villancico es prácticamente absoluta. En el disco constan siete tonos humanos y cinco religiosos (tres eucarísticos, uno navideño y otro dedicado a la Virgen María). Los textos de los tonos humanos se caracterizan por una diversidad temática considerable, ya que actúan como transmisores de contenidos líricos, políticos, ideológicos y morales, con el fin de provocar en el oyente una experiencia estética más emotiva que racional, debido, en gran parte, a la íntima relación entre texto poético y discurso musical. Esta relación dio origen a una obra de arte unitaria y compleja, ya que al componente musical se añadió la propia expresividad de la poesía, sublimando así su exposición retórica.

La música tradujo en sonido y armonía el sentido de la palabra poética, funcionando a modo de ornamento musical del verso, al tiempo que aprendía del lenguaje poético la construcción de su propio lenguaje. El Barroco, como herencia natural también del Renacimiento, exigió a la música determinados giros melódicos, armónicos o rítmicos que tuvieran su equivalencia con las figuras retóricas consubstanciales a la poesía. Después, con el paso del tiempo, esos giros quedarían fijados y adquirirían carta de naturaleza en la mente y en la inspiración del compositor. Y la propia evolución musical los convertiría en procedimientos, en gestos que pasarían a conformar, como en la poesía, un fondo común de tópicos o lugares comunes, una especie –digámoslo así– de *koiné* musical.

La estructura formal de los tonos, tanto humanos como divinos, muestra sus dos secciones claramente diferenciadas, es decir, estribillo y coplas, aunque el orden de sucesión no siempre sea el mismo, puesto que hay tonos que empiezan por las coplas. El discurso narrativo del poema se desarrolla en las coplas, mientras que el estribillo puede actuar de dos maneras: tanto como síntesis lírica del argumento, cuanto, por el contrario, como expansión retórica o glosa del mismo. Por lo general, el compositor suele emplear la homorritmia u homofonía en los primeros versos de las coplas para la perfecta inteligibilidad del texto poético, reservando el estilo imitativo para el último verso, al final de las coplas, para dotarlas del necesario dinamismo. El estribillo suele ser la sección en la que el compositor muestra en mayor grado su inspiración con imitaciones de todo tipo, modulaciones y cambios de textura y de compás.

Todos estos recursos podemos apreciarlos en cualquiera de los tonos de este registro. Centraremos la atención en *Altos álamos sombríos*, texto que nos ofrece un diálogo con la naturaleza. Es obra de Francisco de Borja y Aragón, poeta próximo a Patiño en simpatía y sensibilidad, que floreció en los años centrales del apogeo del conde-duque de Olivares, el valido de Felipe IV. Patiño compone aquí una obra coherente y bien planteada. La música de la copla es majestuosa, de carácter homofónico. Cabe destacar una pausa general en todas las voces, denominada *aposiopesis,* muy acorde con el sentido del texto. El estribillo es mucho más variado y complejo, sobre todo, tonalmente, con utilización de cromatismos que facilitan las correspondientes modulaciones. Y también con el contraste métrico entre el compás binario y el ternario. De alguna manera este tono de Patiño nos recuerda aquel otro del maestro Capitán conservado en el *Cancionero de la Sablonara* y en el *Cancionero poético-musical hispánico de Lisboa*, titulado *Entre dos mansos arroyos* con texto de Lope de Vega, y que pasa por ser una de las obras más importantes del repertorio profano del siglo XVII.

El tono *Hermosa zagala,* igualmente con texto del Príncipe de Esquilache, posee una calculada expresividad y delicado contraste entre los valores breves y el ritmo puntillado de “cantarán sus aves, reirán sus fuentes” y la suspensión del movimiento en valores largos para “llorarán las fuentes, callarán las aves**”**.

La poesía de Antonio Hurtado de Mendoza, apodado el “discreto de palacio”, fue musicada y cantada en la corte con frecuencia. Fue secretario, ayuda de cámara de Felipe IV, favorito del ministro Olivares y gran amigo de Mateo Romero y buen conocedor del ambiente musical palatino. A todos estos calificativos habría que añadirle también el de gran murmurador contra Patiño, y sorprende que, a pesar de ello, el maestro pusiera música a uno de sus poemas. Tal es el caso del tono ¡A bailar, zagalejas!, una pieza adscrita temáticamente al género de teatro menor como es el baile y de la cual ha podido señalar Becker que se trata de un “canto de mayo para Anarda, o sea, para Mariana de Austria, segunda esposa de Felipe IV, en alguna fiesta de teatro entremesil”. El estribillo muestra gran dinamismo y optimismo, y contrasta con la música de las coplas, más reflexiva y reposada. Destaca el ritmo sincopado.

El *Libro de Tonos Humanos* (1656) es la mayor antología del género conocida hasta el presente. Diego Pizarro, su recopilador, añadió en ella varios tonos de Carlos Patiño. Tres de ellos se incluyen en la presente grabación. *A vencer blancas auroras* es una pieza que recrea la topografía de la dama con los atributos pertinentes para resaltar su hermosura. De poeta anónimo, la misteriosa “Sirena” que aparece en la primera copla es, con toda probabilidad, Mariana de Austria; y el estribillo “Y en su belleza, avecillas cantando la luz celebran” expresa la solemnidad de su real entrada en Madrid, en 1649. El énfasis expresivo del tono recae en esta sección, ya que ofrece variedad de recursos: compás ternario, solista en contraste con el resto de las voces, homofonía, imitaciones y modulaciones. La primera sección -las coplas- contiene más bien una música de carácter exhortativo en compás binario.

Labradora de Loeches es un tono laudatorio y conmemorativo compuesto en honor de la infanta María Teresa, hija de Isabel de Borbón y Felipe IV, por su designación como aldeana de honor de la villa de Loeches en 1641. El primer verso de la segunda copla dice así: “Hija del mayor planeta”. El mayor planeta es el sol, “el principal de los siete planetas, rey de los astros”, como lo define el *Diccionario de Autoridades*. El verso hace explícita la identidad de la labradora puesto que, al llamarla “hija” del “sol”, el anónimo poeta está recurriendo al tópico literario con que pasó a denominarse a Felipe IV, es decir, ”el Rey Planeta”. El planteamiento estilístico es similar al tono *A vencer blancas auroras,* si bien la tonalidad marca una diferencia entre ellas.

Contar las gracias de Flora es una obra compuesta específicamente para una fiesta organizada por la reina Isabel titulada *La reina de las flores*, en la que la infanta María Teresa interpretaría el papel de Flora, según refiere Becker, que data el tono en 1643. Flora, la diosa romana de las flores y de la primavera, tiene su equivalente en la mitología griega como Cloris, protagonista de numerosos tonos de la época. Es bellísima la música del estribillo de *Contar las gracias de Flora* con la delicada exclamación “¡Ay!”, seguida de un descenso melódico por grados conjuntos, alguno de ellos en intervalo de segunda menor, que nos recuerda el típico inicio del lamento, uno de los recursos expresivos habituales de este repertorio.

Los cinco tonos a lo divino (en realidad, villancicos) que contiene el disco son de poeta anónimo, norma general en este tipo de obras sacras. *Pensamiento, no presumas* (primer verso tomado de un poema de Góngora, pero sin más relación) está dedicado al Santísimo Sacramento. En el estribillo, el verso “sin que un (¡ay!) suspiro” ofrece la particularidad de interrumpir el discurso musical mediante una pausa. La teoría de la época (Cerone, *El Melopeo*, 1613) no contemplaba dicha interrupción salvo en casos concretos, es decir, únicamente sobre la palabra “suspiro”, como tiene lugar en este tono. Es este un tópico o lugar común entre los recursos expresivos de la música del siglo XVII.

No puede Amor es también un tono eucarístico cuyo estribillo consta de dos breves secciones, ambas con una música excepcional. El dístico “No puede Amor hacer fineza mayor” actúa como muletilla al final de cada copla. De la misma manera que su versión profana ·No puede Amor hacer mi dicha mayor” se incrusta entre los versos de *La púrpura de la rosa,* ópera con texto de Calderón de la Barca y música de Juan Hidalgo, o sirve, incluso, de texto completo para un tono de José Marín. La reutilización de versos y el trasvase de textos profanos y teatrales al ámbito religioso son normales en la época, como han demostrado diversos musicólogos (Carmelo Caballero, Louise K. Stein, María Asunción Flórez, entre otros), y todo ello forma una espesa jungla en la que conviven textos y poesías cuyas variantes, en muchas ocasiones, aparecen en los lugares más insospechados.

Matizada flor del campo es un tono dedicado a la Virgen María en el que podemos apreciar, una vez más, la utilización de compases diferentes en ambas secciones para resaltar su expresividad. La serena quietud y el sosiego son los parámetros esenciales para un estribillo que resalta el desamparo y la soledad del alma enamorada con un texto de carácter lastimoso: “¡Piedad, favor, socorro, cielos! ¡Ay, que me muero de amores!”.

El único tono a tres voces incluido en el presente disco es *No duermas, no,* una deliciosa pieza con ritmo de canción de cuna para su primer verso, que sirve de preludio a la gracia y el dinamismo con que inmediatamente se cantarán los versos “¡Despierta a correr, reír y saltar, que todo se alegra [en la] noche de San Juan!”. No en vano esta noche es un referente mítico en la cultura y literatura mediterráneas.

De los once tonos a cuatro voces que forman la presente grabación, cinco de ellos están compuestos para tres tiples y tenor; y los siete restantes para dos tiples, alto y tenor. Sobre las composiciones a cuatro voces, el teórico y compositor Francesc Valls, recogiendo ejemplos de los maestros que le precedieron, se pronunciaba de esta manera en su *Mapa armónico*: “La principal circunstancia de la música es saber componer a 4, pues quien la sepa bien practicar, sabrá lo más principal”. Y sobre las obras a tres voces decía lo siguiente: “De los maestros españoles referidos se hallan algunas obras de romance a tres muy sonoras y muy buenas”.

La presente grabación constituye una selecta muestra del repertorio en lengua romance bajo la inspiración compositiva de Carlos Patiño, un maestro que demostró siempre una excelente preparación, una inspiración y habilidad para expresar musicalmente los afectos, los sentimientos y las emociones de los textos poéticos.

Lola Josa
Mariano Lambea

[1] Lope de Vega. *El ruiseñor de Sevilla* (1604).

SOBRE LA FORMACIÓN

La Grande Chapelle es un conjunto vocal e instrumental de música antigua con vocación europea, cuyo principal objetivo es realizar una nueva lectura de las grandes obras vocales españolas de los siglos XVI a XVIII, con especial predilección por la producción policoral del Barroco. Al mismo tiempo, tiene el propósito de contribuir a la acuciante labor de recuperación del repertorio musical hispano.

La Grande Chapelle ha actuado en los principales ciclos de España y en festivales como el Haut-Jura, el de Música Sacra Maastricht, el Laus Polyphoniae de Amberes, los Rencontres musicales de Noirlac, el Cervantino de Guanajuato, Radio France, Ribeauvillé, el Saint-Michel en Thiérache, Saintes, Île-de-France, Van Vlaanderen, Lyon, Herne, Cremona, Estocolmo, La Valeta (Malta), el Resonanzen de Viena, etc., y en las temporadas de la Cité de la Musique de París, la UNAM de México, deSingel (Amberes), el Teatro Mayor (Bogotá) y el Gran Teatro Nacional de Lima.

Desde su fundación en 2005 y estimulado por la voluntad difundir el patrimonio musical hispano, creó su propio sello, Lauda, con el que edita cuidadas grabaciones de alto interés musical y musicológico, desde una posición independiente. Dos han sido los principales ejes: explorar la relación entre música y literatura de los Siglos de Oro y recuperar la producción de los más destacados compositores españoles del Renacimiento y el Barroco, siempre con primeras grabaciones mundiales, especialmente a través de recreaciones musicológicas que sitúan en su contexto una determinada obra o autor.

En 2010 recibió el I Premio FestClásica (Asociación Española de Festivales de Música Clásica) por su contribución a la interpretación y recuperación de música inédita española. Por su calidad y su solvencia artística, los discos de La Grande Chapelle/Lauda han obtenido galardones y premios nacionales e internacionales de reconocido prestigio en el mundo de la música antigua, tales como dos Orphées d’Or (Academia del Disco Lírico de París, en 2007 y 2009), Sello del año de los Prelude Classical Music Awards 2007, 5 de Diapason, Excepcional de Scherzo, Choc de Classica, Preis der deutschen Schallplattenkritik (PdSK), Editor’s Choice y Critic’s Choice de Gramophone, etc.

EL GRAN TEATRO DEL MUNDO

Lamentaciones para una reina exiliada

España

Madrid
Iglesia de Santa Bárbara
J10 de ABRIL | 20:00 h

ESTRENO EN TIEMPOS MODERNOS
ENCARGO DEL FIAS

Duración: 1 h 20 min + pausa

INTÉRPRETES

Cyril Auvity | tenor
Bastien Rimondi | tenor
Lisandro Abadie | bajo barítono

Alice Julien-Laferrière | violín barroco
Andrés Murillo Aydillo | violín barroco
Marta Gawlas | traverso
Marc de la Linde | viola da gamba
Halldór Arnarson | órgano
Julio Caballero Pérez | clave y dirección

PROGRAMA

Mathieu Aubery (fl. 1718-1735)

Primera Lamentación del Miércoles Santo
a voz sola con acompañamiento de flautas y de violines, y de bajo continuo

Segunda Lamentación del Miércoles Santo
a voz sola con acompañamiento de una flauta alemana (traverso) y una viola da gamba recitante, y de bajo continuo

Primera Lamentación del Viernes Santo
a voz sola y acompañamiento de dos violines y bajo continuo

PAUSA

Miserere mei Deus *a tres voces y sinfonía, acabado este 23 de febrero de 1728, y cantado ante la Reina Viuda de España.*

NOTAS AL PROGRAMA

La figura de la reina Mariana de Neoburgo ha sido durante largo tiempo maltratada por buena parte de la historiografía. Se ha transmitido una imagen negativa de ella, caracterizada como egoísta, altanera y manipuladora. Esta imagen se debe a las disputas partidistas del final del reinado de Carlos II en las que Mariana de Neoburgo se vio envuelta y también a las graves difamaciones que lanzaron contra ella los partidarios de la nueva Casa de Borbón. Estudios recientes, sin embargo, ofrecen una imagen más positiva y han destacado su faceta como protectora de las artes. Siendo princesa del Palatinado, Mariana de Neoburgo recibió una esmerada educación, especialmente en la música, y llegó a ser una importante mecenas de pintores como Luca Giordano, y de músicos como Sebastián Durón. A su muerte, dejó un impresionante legado de pinturas, esculturas, tapices y libros, entre los que se incluye la colección de música para Semana Santa que se presenta en este concierto.

Durante su matrimonio con Carlos II (desde 1689 a 1700), Mariana de Neoburgo fue una de las máximas responsables de la recepción de música italiana en la corte madrileña. La reina escribía a su hermano, el Elector del Palatinado, solicitando tanto partituras de música italiana como músicos que tocasen el oboe, la flauta, la viola de amor y la vihuela de arco (viola da gamba). Su hermana Dorotea Sofía, duquesa de Parma, también le enviaba partituras y músicos, entre los que destaca el compositor Bernardo Sabadini. Este músico dejó escrito sobre ella el siguiente testimonio: “La Maestà della Regina gusta molto la musica italiana, como che canta assai bene, avendo avuto l’onore de sentirla”.

Tras el fallecimiento de Carlos II el 1 de noviembre de 1700, la posición de Mariana de Neoburgo se volvió delicada, ya que se alineó con el partido austracista. Tuvo entonces que abandonar Madrid para instalarse en el Alcázar de Toledo, donde creó una pequeña corte en la que siguió cultivando su afición por la música. Sin embargo, las celebraciones de la reina en Toledo tras la proclamación del archiduque Carlos como rey de España en 1706 propiciaron su exilio a Bayona. Allí vivió rodeada de una numerosa corte y llegó a reedificar un palacio en las afueras de la ciudad: el Château de Marracq. La reina viuda mantuvo una intensa vida social en la ciudad, organizando fiestas, representaciones teatrales, ceremonias religiosas y conciertos de música.

A finales de 1738, Mariana de Neoburgo, enferma y contando ya con más de 70 años, regresó a España. Pasó sus últimos días en el palacio de los duques del Infantado de Guadalajara, donde falleció el 16 de julio de 1740, legando gran parte de su colección de arte a su sobrina, la también melómana reina Isabel de Farnesio.

En la Biblioteca Nacional de España se custodia un volumen de música, con signatura M/2222 y procedente de la biblioteca privada de Mariana de Neoburgo, que incluye la serie completa de nueve lamentaciones de Semana Santa y un *Miserere*. El autor, Mathieu Aubery, dedicó en 1728 a la reina las obras contenidas en el manuscrito. Conocemos muy pocos datos de la biografía de este compositor. Sabemos que empezó en febrero de 1722 a servir a la reina viuda como músico en su corte de Bayona, firmando como *ordinaire de la musique de Sa Majesté*.

Se ha apuntado que podría tratarse del violinista apellidado Aubery, que formó parte de la Académie Royale de Musique de la cercana ciudad de Pau entre 1718 y 1719. Según se desprende de los documentos conservados en el Archivo General de Palacio, a finales de julio de 1735 se le concedió una licencia de nueve meses para ausentarse de la corte de Bayona. Transcurrido este tiempo, Aubery no llegó a reintegrarse en su puesto. A partir de entonces, dejamos de tener noticias sobre su vida.

Las obras recogidas en el mencionado volumen parecen haber sido compuestas para el oficio de Semana Santa de 1728. De hecho, en el *Miserere a trois voix et simphonie*, compuesto por orden de la reina viuda, encontramos la siguiente indicación: “achevé ce 23.e fevrier 1728 et chanté devant la Reyne douairière d’Espagne” [acabado este 23 de febrero de 1728 y cantado delante de la Reina viuda de España].

La presente colección musical es, por tanto, el único ejemplo que nos ha llegado de la música que se compuso para Mariana de Neoburgo durante su exilio francés. Estas obras, a pesar de los juicios estéticos negativos que recibieron en el siglo pasado, muestran las excepcionales cualidades compositivas de Mathieu Aubery y, por tanto, son bien merecedoras de nuestra atención hoy día.

Antoni Pons
Ars Hispana

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 despertar las emociones universales que encierra el repertorio barroco, y de esta manera, llegar con fuerza al público de hoy.

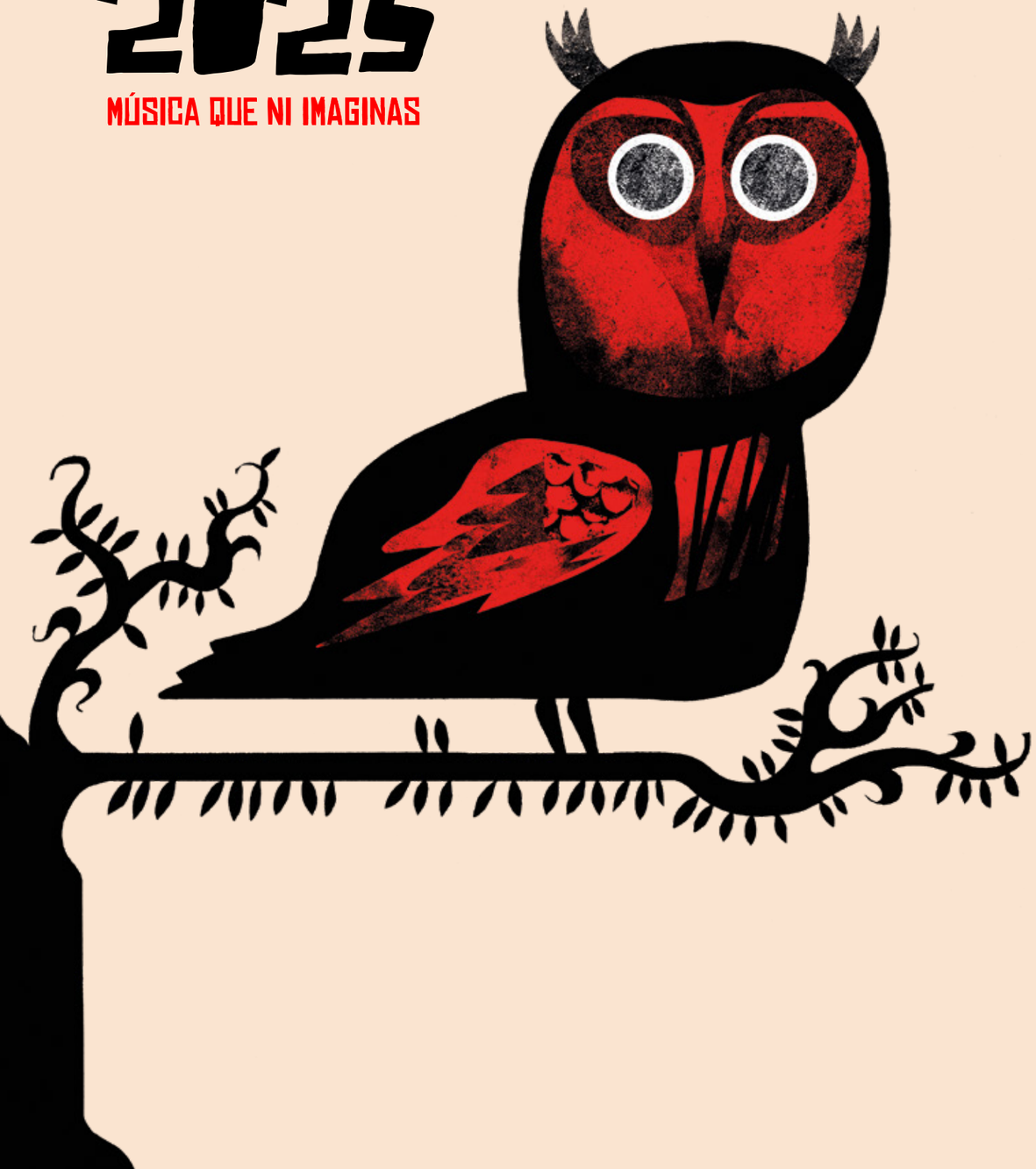
La agrupación, bajo la dirección de Julio Caballero Pérez, se especializa en el barroco francés, aunque sus programas comprenden repertorios desde el siglo XVII alemán hasta el repertorio clásico. Desde su fundación en 2016, han tocado en numerosos festivales y salas como la St. John’s Smith Square, el Oude Muziek Utrecht, el Festival Internacional de Santander, el Konserthuset Stockholm, el Palacio de Bellas Artes de Bruselas (Bozar), el Festival Llums d’Antiga de Barcelona, el Festival d’Ambronay, el Sibelius Museum (Finlandia), The National Centre for Early Music (Reino Unido), el festival Barroco de Tarentaise, el Urbino Musica Antica, el Korkyra Baroque Festival, el Festtage Alte Musik Basel y el Riga Early Music Festival.

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 Iullisten* y el Choc de la revista Classica que ha recibido recientemente su segundo álbum *La vida es sueño*.

La proyección del grupo continúa creciendo de la mano de sus actuaciones en los principales escenarios del continente, así como gracias a la sonada retransmisión del concierto semiescenificado de apertura de la edición de 2024 del Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid a través del renombrado canal franco-alemán ARTE.tv.

FÍAS 2025

MÚSICA QUE NI IMAGINAS



Organiza

Comunidad de Madrid

Medios colaboradores

radio 3

EL CULTURAL

mondo sonoro

Comunidad
de Madrid