

SAJAZARRA

14 AL 19 AGOSTO 2010 XXI FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA

XXI FMAS · La Rioja · 2010

Estamos convencidos de que crisis significa al mismo tiempo peligro y oportunidad. Precisamente por eso, y tras haber superado un buen número de adversidades, presentar este **XXI FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE SAJAZARRA**, es un verdadero orgullo. Además de contar con un exquisito listado de obras, compositores e intérpretes, nos hemos permitido el lujo de encargar un concierto de clausura a la altura de lo programado. Nos visita Furio Zanasi, el cantante monteverdiano por antonomasia. No se hace un *Ulisse* o un *Orfeo* en el mundo sin contar en primera instancia con él. Su concierto inaugural, homenaje a Francesco Rasi, es estremecedor. Sin orden cronológico, tendremos de nuevo al KASSIOPEIA QUINTET con dos monográficos de Gesualdo y Monteverdi, y a LA CARAVAGGIA de Lluís Coll, que nos ofrecerá su reciente y premiada grabación IN MANI DEI CATALANI. Dos bellísimas rarezas completarán la oferta: la personal visión de la música sefardita del grupo de Efrén López y un concierto de música perfecta, las MEMORIAS DE LEIPZIG de J. S. Bach, de mano del trío de violas de los hermanos Alqhai.

Permítaseme agradecer de manera muy especial el esfuerzo, tanto económico como de agenda, que han llevado a cabo todos y cada uno de los músicos que acuden a esta entrega del FMAS. Muchas gracias también a las Consejerías de Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja, al Ayuntamiento, Parroquia y Pueblo de Sajazarra, así como a las empresas colaboradoras, por su incondicional apoyo en estos tiempos difíciles.

Espero que lo disfruten. No será poco. Hasta agosto del 2011.

Gonzalo Ubani - Director del FMAS

FURIO ZANASI, barítono
GIULIO CASATI, narrador

LA CHIMERA

EDUARDO EGÜEZ, archilaúd, laúd, tiorba, guitarra baroroca y dirección
SABINA COLONNA PRETI, viola da gamba, violone y lirone
MARINA BONETTI, arpa triple

AMOR CHE DEGGIO FAR

Sinfonia

E. Egüez

Io son amante di un crin aurato

B. Ferrari (1603-1681) (Arr.: E Egüez)

Filli mia, Filli dolce

F. Rasi (1574-1621), G. Strozzi "il vecchio" (1505-1571)

Amor l'ali m'impenna

T. Tasso (1544-1595)

Vorrei baciarti, o Filli

S. d'India (1582-1629), G. Marino (1569-1625)

Passamezzo

E. Egüez

Dalla porta d'oriente

G. Caccini (1546-1618), M. Menadori (Arr.: E. Egüez)

VEDRÒ IL MIO SOL

Sinfonia

E. Egüez

Rosa del ciel

C. Monteverdi (1567-1643), A. Striggio jr. (1573-1630)

È si lieto il mio core

F. Rasi (1574-1621)

In morte di Madonna

M. A. Gondi

14 Agosto

Sábado, 20.30h

LA VOCE DI ORFEO
Gli Amori di Francesco Rasi

Dove misero omai

F. Rasi (1574-1621), G. Chiabrera (1552-1638)

Toccatà

F. Lambardo (?)

Cara mia cetra

S. D'India (1582-1629)

Un guardo ohime ch'io moro

F. Rasi (1575-1621)

Che vegg'io ohime

S. D'India (1582-1629)

VATTENE PUR CRUDEL

Sinfonia

E. Egüez

Et è pur dunque vero

C. Monteverdi (1567-1643)

Sfoga con le stelle

O. Rinuccini (1562-1621)

Sovente allor

S. d'India (1582-1629), T. Tasso (1544-1595)

Mille regretz

J. Desprez (1450-1521), disminución para laúd de E. Egüez

Non havea Febo ancora

A. Brunelli (1577-1630), O. Rinuccini (1562-1621)

Furio Zanasi

Eduardo Egüez

14 Agosto

Sábado, 20.30h

Orfeo del Orfeo de Monteverdi, también del de la Euridice de Peri, Francesco Rasi estuvo pues presente con lazos bien directos durante el nacimiento de la ópera al norte de Italia. Objeto de deseo de corte en corte por su voz, Rasi fue también compositor, poeta, laudista y... homicida. Al parecer inestable en su personalidad, acuchilló de muerte al sirviente de su madrastra y, a ella misma, que sin embargo logró sobrevivir, la estranguló con sus propias manos. Le condenaron a la horca y a morir descuartizado, pero su prestigio entre los Gonzaga le salvó la vida. Llegó a estar al servicio de Gesualdo - lo que son las cosas... - pero su mayor vinculación en lo musical fue la que le unió a Monteverdi y a Caccini; siendo este último, de hecho, su maestro. El concierto, más que centrarse en las obras supervivientes del tenor, ofrece un panorama bastante interesante de la monodia acompañada a inicios del seicento. El recital, subtítulo Gli amori di Francesco Rasi (los amores de Francesco Rasi) se divide en tres partes en función del contenido de los textos: del deseo, del lamento o, cómo no, de los deseos y lamentos de Orfeo, temática entonces de moda. En este punto cabría destacar un aria poco conocida de Sigismondo d'India de muy notable intensidad dramática. Junto a las obras de Rasi, Monteverdi, Caccini y D'India escucharemos también una pieza de Ferrari y otra de Brunelli.

Furio Zanasi, Orfeo contemporáneo, y Eduardo Egüez, laudista como Rasi, ejecutan mano a mano los números con la naturalidad como bandera, tanto en el cantar como en el tañer. Se añaden algunos fragmentos instrumentales elaborados por el propio Egüez para el grupo La Chimera y en consonancia con el estilo. Así como eventuales pasajes poéticos de Tasso, Gondi y Rinuccini narrados estupendamente por el actor Giulio Casati.

Pablo del Pozo

SPYRIDOULA BAKA, voz
EFRÉN LÓPEZ SANZ, ud, lavta, tanbur
MIRIAM ENCINAS LAFFITTE, bendir, viella, flautas
SOFIA LAMBROPOULOU, kanun
ELENI KALLIMOPOULOU, kemençe

Durme/Bana yücelerden seyreden dilber

(Anón. Balcanes/M. Şerif)

Me kemí y m'inflamí

(Anón. Esmirna)

La galana y el mar/Ajuar de novia galana

(Contrafacto) (Anón. Salónica/Sofia/E. López)

Aman moulinero/O milonas

(Anón. Estambul/Grecia)

Syen drahmas al día/Ekato drahmes tin mera

(P. Tundas/Trad. Grecia/Esmirna)

De las altas mares

(Anón. Estambul/E. López)

Sabazemzeme Saz Semaisi

(Tanburi Isak, Estambul 1745-1814)

Uşşak şarkı-Yalnız bırakıp gitme

(Mısırlı Ibrahim Efendi, Alepo/
El Cairo/Estambul 1872-1933)

Los caminos de Serkeci

(Anón. Estambul/E. López)

Todas mis esperanzas

(Anón. Esmirna)

Yo en estando

(Anón. Marruecos/E. López)

Ansi, ansi/Qué buena que fue la hora

(Anón. Turquía/Bulgaria)

15 Agosto

Domingo, 20.30h

LOS CAMINOS DE SERKECI
LA MÚSICA SEFARDITA

Efrén López

LOS CAMINOS DE SERKECI

La música sefardita

En el año 1492 los reyes cristianos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla decretaron la expulsión o conversión de todos los judíos que desde el siglo I habitaban la península. Vivieron, por tanto, más de quince siglos en ella. La noche que partían las carabelas hacia el Nuevo Mundo era la última noche que tenían los judíos para salir de Iberia. En unos pocos meses partieron más de 160.000 personas hacia el Imperio Otomano, Provenza, el norte de África, los Balcanes, Italia y Holanda.

Los judíos hispanos de la diáspora transmitieron a sus hijos su pasado español medieval: las costumbres, la música y la lengua. Así, de generación en generación estos elementos fueron conservándose y adoptando, como lengua viva, rasgos de las culturas con las que convivieron.

El estilo de vida sefardí fue fusionándose con la de los territorios de acogida, y fueron integrando melodías, ritmos, instrumentos, fórmulas cadenciales, ornamentos de estos a su repertorio.

Los cantos tradicionales de los judíos sefarditas, los descendientes de aquellos extraditados, eran y siguen siendo los romances en lengua judeo-castellana (*judezmo*) a la que se refieren, equivocadamente, como ladino, el cual hace referencia sólo a las traducciones hechas del hebreo al castellano designadas con el verbo *ladinar* los rabinos.

En la interpretación de la música tradicional actual predomina la voz femenina. Los hombres que conocen el hebreo participan en la liturgia de la sinagoga. Estos son los que llevan la voz cantante en las canciones para- litúrgicas y coplas transmitidas en fuentes impresas. Las mujeres no conocían en general la escritura hebrea y cantaban en *judezmo*, los cantos que hacen referencia al ciclo de la vida: nacimiento, crecimiento, casamiento y muerte.

A principios del siglo XVIII las colonias sefarditas del este y oeste del Mediterráneo constituían dos culturas claramente diferenciadas e independientes: la del Mediterráneo oriental influenciada por Turquía y los Balcanes y la del Mediterráneo occidental, claramente influenciada por elementos marroquíes e ibéricos. Así es como permanece hasta nuestros días siempre en continua evolución.

Actualmente la comunidad judía en el Estado Español es de 15.000 miembros. Además de miles de descendientes de judíos conversos que desconocen su ascendencia. Conocer y difundir estos cantos es conocer una parte de la historia del lugar que habitamos y enriquecer nuestra propia identidad humana y cultural.

Efrén López

Habitualmente escuchamos el repertorio sefardita interpretado desde dos perspectivas: La del mundo de los músicos clásicos, con todos sus *tics*: voces impostadas, músicos tocando con partitura y sin espacio para la improvisación... o bien desde una -según nuestro parecer- excesiva *autenticidad* consistente en ceñirse demasiado al sonido de las grabaciones de campo sin dar lugar a los arreglos o a una interpretación más *artística* y cuidada.

Nosotros, respetando cualquier otra opción, preferimos abordarla desde la óptica de las músicas tradicionales de aquellos países que acogieron a los sefarditas. Esta es, al fin y al cabo, la fuente de donde ellos mismos bebieron al llegar de su diáspora, y tratamos de embellecerla con los recursos más naturales y más al alcance en estas culturas, intentando conservar en la medida de lo posible el espíritu original de cada pieza. Las músicas, deben utilizarse para el disfrute del público actual y no tratando esta música como una intocable pieza de museo o material etnomusicológico, por cierto, disponible en el mercado por excelentes grabaciones de campo.

Pese al origen peninsular de los sefarditas, con el paso del tiempo, su música fue perdiendo lazos de unión con la tradición ibérica. De hecho es frecuente la adaptación al hebreo-castellano de canciones con el griego o el turco como idioma original -el *rebetiko* griego *O Ergatis Timiminos* o la canción turca *Gül Pembe*, entre otras-, donde se incluyen estribillos en estas lenguas dentro de coplas judeo-españolas, y por supuesto la composición de nuevos temas o la adaptación de antiguos romances o melodías con la utilización de los modos (*makam*) otomanos y norte-africanos, así como el uso de ritmos tradicionales de los países de acogida (*karsilamas*, *tsifteteli*, *curcuna*...).

Y la osadía nos lleva, en algunos casos, a mezclar músicas sefarditas con piezas turcas o griegas con las que tienen ciertas similitudes. E incluso, practicamos la penetración de fragmentos de composición propia que creemos, humildemente, están dentro del espíritu original de cada pieza. Comparte nuestro juego de pecados y alabanzas.

16 Agosto

Lunes, 20.30h

LA CARAVAGGIA

IN MANI DEI CATALANI

Cancionero de Barcelona

Pedro de Pastrana (ca. 1490-después de 1558)
Llenos de lágrimas tristes
Lope de Baena (fl. 1476-c 1506)
Virgen reina gloriosa
Mateu Fletxa (1481-1553)
Gloria... pues nació

Cancionero de Montecassino

Pere Oriola (1440-80)
O vos homines qui transite in pena
Anónimo (s. XV)
La vida de culin
Anónimo (s. XV)
Zappay lo campo

Manuscritos italianos

Anónimo (s. XV)
La spagna
Josquin Desprez (ca. 1440-1521)
Recordaus de my, signora

Cancionero del Duque de Calabria

Anónimo (s. XV)
No soy quien veys bivir

Mateu Fletxa (1481-1553)
Bella, de vós som amorós
Nicolàs Gombert
(ca. 1500-después de 1556)
Dezilte al Caballero

Cancionero musical de Palacio

Fr. De la Torre (fl. 1483/1504)
Danza Alta Juan Ponce
(ca. 1476- después de 1520)
Cómo está sola mi vida
Diego de Fernandes (†1551)
De ser mal casada
Gabriel (s. XVI)
De la dulce mi enemiga

Manuscritos italianos

Johannes Cornago
(ca. 1400-después de 1475)
Kyrie de la Missa Mappamundi
Anónimo (s. XVI)
Per la absència
Heinrich Isaac (ca. 1450/55-1517)
La Morra

Cancionero del Duque de Calabria

Mateu Fletxa (1481-1553)
Què farem del pobre Joan
Bartomeu Cárceres (fl. medio s. XVI)
Soleta só jo ací
Anónimo (s. XVI)
Rey a quien Reyes

Cancionero musical de Palacio

Gabriel (s. XVI)
A sombra de mis cabellos
Juan del Encina? (1468-1529/30)
Pues que tu, Reyna del cielo
Pedro Escobar
(ca. 1465-después de 1535)
Las mis penas, madre

Cancionero de Barcelona

Lope de Baena (fl. 1476-ca.1506)

Amor pues tú nos das plazer
Gabriel Mena († 1528)
A la caça, sus a caça
Pedro de Pastrana
(ca. 1490-después de 1558)
Ay, dime señora

16 Agosto

Lunes, 20.30h

IN MANI DEI CATALANI Música instrumental del Renacimiento

Con la conquista del Reino de Nápoles por Alfonso V el Magnánimo en 1442 y su anexión a la Corona de Aragón se inicia un intenso periodo de relaciones entre Italia y la Península Ibérica en el que la documentación de la tesorería napolitana se redactaba en catalán. El vicecanciller y consejero real que acompañó a Alfonso en su entrada triunfal en Nápoles se convertiría en 1455 en el primer papa Borgia, Calixto III, tras cuya elección los italianos al parecer exclamaron: *Oh, Dio mio! La chiesa in mani dei catalani*; su papado duraría sólo tres años y habría que esperar hasta 1492 para la elección del Borgia más famoso, Alejandro VI, en cuya capilla musical cantó Josquin des Prez. Mientras tanto, las alianzas políticas de los miembros de la dinastía alfonsina se extendieron por toda Italia, especialmente a través de enlaces matrimoniales y pactos con los Sforza en Milán, los d'Este en Ferrara e incluso los Medici en Florencia. Las pretensiones francesas sobre el Reino propiciaron el declive de la dinastía alfonsina y la conquista de Nápoles por parte de Fernando el Católico con la ayuda de Gonzalo Fernández de Córdoba, *El Gran Capitán*. Fernando de Aragón, Duque de Calabria y biznieto de Alfonso el Magnánimo, que de joven vivió el ambiente poético-musical de la corte napolitana, lo recreó años más tarde en su corte virreinal de Valencia entre 1526 y 1551.

El grupo instrumental *La Caravaggia* nos propone una selección de obras de cancioneros musicales italianos y españoles recopilados entre la segunda mitad del siglo XV y mediados del siglo XVI. La mayor parte de las piezas incluidas en esta grabación son vocales, pero este repertorio en aquella época admitía tanto la interpretación *a cappella* como con instrumentos. *La Caravaggia*, como si de un grupo de ministriles de mediados del XVI se tratara, nos descubre esta interesante selección musical en versión instrumental, con la riqueza de combinaciones y variedad tímbrica que proporcionan los instrumentos musicales característicos del Renacimiento.

Emili Ros-Fàbregas

LA CARAVAGGIA

MARC CLOS, percusión

JOAQUIM GUERRA, bajón, y chirimías

TIAM GOUDARZI, flautas

FRANCESC XAVIER BANEGAS, sacabuches

JORDI GIMÉNEZ, sacabuche

ARNAU RODÓN, flautas y corneta

LLUÍS COLL, corneta y dirección

Lluís Coll i Trulls, corneta y dirección

Nace el año 1977 en Manresa (Cataluña), donde comienza sus estudios musicales. A los 15 años deja el Conservatorio e inicia una breve aproximación al jazz que le abre las puertas del mundo del rock, que ya no abandonará. En el 2001 ingresa en la ES-MUC (Escola Superior de Música de Cataluña) como alumno de Jean Pierre Canihac. El año 2005 obtuvo el título de grado superior e inicia los estudios de postgrado en el CNSMD de Lyon. Ha tocado con importantes grupos y orquestas bajo la dirección de Jordi Savall, William Christie, Christoph Rousset, Diego Fasolis, Pierre Cao, Antoni Ros Marbà, Martin Gester, Simon Carrington, Sergio Vartolo. Ha grabado con *Hespèrion XXI*, *La Caravaggia*, *Forma Antiqua*, *Los Musicos de su Alteza*, *Graindelavoix*, Sergio Vartolo, *La Reverencia* y con la *Compañía Nacional de Teatro Clásico*. Ha dado conferencias en la UAB (Bellaterra, Cataluña), en la Universidad de Lahti (Finlandia), en la McGill University (Montreal, Quebec), en la Gedai University de Tokio (Japón), en el Curso Internacional de Música Antigua de Cáceres y en el Conservatorio de Girona, del que es profesor de corneta e improvisación en el Aula de Música Antigua.

Lluís Coll

THE KASSIOPEIA QUINTET

ORLANDA VELEZ ISIDRO, soprano

LUÍSA TAVARES, mezzo soprano

CLINT VAN DER LINDE, contratenor

JAN-WILLEM SCHAAFSMA, tenor

TIDO VISSER, bajo

17 Agosto

Martes, 20.30h

THE KASSIOPEIA QUINTET DON CARLO GESUALDO (1566-1613)

Libro V (Gesualdo, 1611)

I Gioite voi col canto

Libro IV (Ferrara, 1596)

I Luci serene e chiare,

II Talhor sano desio

Libro V (Gesualdo, 1611)

II S'io non miro, non moro;

III Itene, o miei sospiri

Libro IV (Ferrara, 1596)

VII Prima parte Or che in gioia

VIII Seconda parte O sempre crudo Amore

V Che fai meco, mio cor

VI Questa crudele e pia

Libro VI (Gesualdo, 1611)

XIII Ardita zanzaretta

Libro V (Gesualdo, 1611)

XX Se tu fuggi, io non resto

XXI "T'amo, mia vita!"

Libro VI (Gesualdo, 1611)

I Se la mia morte brami

IX Deh come invan vi miro

X Io pur respiro in così gran dolore

Música: Carlo Gesualdo (1566-1613)

Textos: Tido Visser

Fuentes: Glenn Watkins: Gesualdo .The Man and his Music

Helmut Krausser: Melodien

William Boulting: Tasso and his Times

Torquato Tasso (1544-1595): Gerusalemme Liberata

Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa, nació el 8 de marzo de 1560 en Venosa, (antiguamente llamada Venusia y situada hoy en día en la provincia de Potenza) del matrimonio de Fabrizio Gesualdo II y Geronima Borromeo (sobrina de San Carlo Borromeo, 1538-1610), perteneciendo por ello a la más alta aristocracia. Sin embargo, estaba dotado de una conciencia profesional musical especialmente aguda que le indujo a trabajar con una severa autocrítica. Por otra parte, esto coincidía con su carácter orgulloso y sombrío, con su personalidad introvertida e inquieta, con marcados síntomas neuróticos. De joven, en Nápoles protege como mecenas a los músicos de ese círculo Rocco Rodio (1530-1615), Pomponio Nenna (1550-1616), considerado por algunos como el maestro de Carlo Gesualdo da Venosa; Scipione Stella (1560-1620), Scipione Dentice (1560-1635). En 1588 y 1592 hospeda en su casa a Torquato Tasso (1544-1595).

En 1586, tras la muerte de su padre y de su hermano mayor, hereda el título de Príncipe de Venosa y contrae un matrimonio político con su prima, María d'Avalos, hija del Marqués de Pesara. Este matrimonio no llegó a buen fin. El 16 de octubre de 1590 Carlo Gesualdo da Venosa asesinó a su mujer y al que había sido su amante durante dos años, Fabrizio Carafa, Duque de Andria. No fue un crimen pasional cualquiera. Según la prensa y las crónicas de la época la escena del crimen era verdaderamente dantesca; el ensañamiento de Carlo Gesualdo da Venosa con sus víctimas alcanzó un nivel de salvajismo tal, que toda la sociedad italiana se vio convulsionada por este crimen. Este salvaje acto fue dramatizado por diversos poetas, escritores y dramaturgos de la época. Esto fue un duro golpe para la familia de Gesualdo. Éste decidió recluirse en su fastuosa mansión en Gesualdo (localidad en la región de Avelino), para ponerse a salvo no tanto ya de la justicia ordinaria como de las familias de sus numerosas víctimas. Este exilio también beneficiaba a su propia familia, que en ese momento no deseaba ver a Carlo paseando por las calles de Italia.

Hasta esa fecha, Carlo Gesualdo había ocultado al mundo su pasión por la música. Incluso había publicado ya un primer libro de madrigales bajo el seudónimo de Giosepe Polinij. En su retiro, pudo dedicarse plenamente a su verdadera pasión, tanto tiempo sepultada por las obligaciones de su cargo como cabeza de su familia y Príncipe de Venosa.

En 1594 tiene lugar su fastuoso traslado a Ferrara, donde en el mismo año aparecen sus primeros dos libros de madrigales y donde se celebra suntuosamente su boda con Eleonora d'Este, sobrina del duque Alfonso II.

La situación del ducado de Ferrara era crítica; Eleonora d'Este era la única heredera del Duque Alfonso y sus escasas virtudes para la política eran tan inconvenientes como el hecho de ser una mujer. El Vaticano veía con preocupación la situación de la poderosa Ferrara y esto permitió a los dos tíos de Gesualdo, el Cardenal Alfonso Gesualdo y el Cardenal Carlo Borromeo, concertar, con la bendición del Papa, la boda entre Carlo Gesualdo da Venosa y Eleonora d'Este. Carlo Gesualdo da Venosa vería su nombre rehabilitado y a cambio sería el heredero de Alfonso II y un gobernante para Ferrara más cualificado que su esposa. Aparte, el atractivo de que Ferrara era entonces un centro musical muy importante, como ya se demostró en la impresionante escenificación musical que se vivió durante las ceremonias de este matrimonio.

En la bulliciosa animación de la ciudad emiliana, Carlo Gesualdo da Venosa suaviza con una intensa actividad su carácter melancólico y su inquietud psíquica. Compone los madrigales del tercer (1595) y cuarto libros (1596), en los cuales abandona su anterior estilo e imita a Luzzaschi, por él sumamente amado y celebrado, y, sin duda, piensa en una reforma de la enseñanza de la música que aspira a realizar con él. A partir de 1597 vuelve al castillo de Gesualdo en Nápoles, convirtiéndolo en una corte musical a la que acuden los mejores músicos de la época, que le reconocen unánimemente como un maestro. De pocos años después datan los Libros V y VI (1611) que sacó a la luz en la imprenta del propio castillo. Vienen a ser la última vuelta de tuerca de un género que se ha tornado en sus manos expresionista, insólito, disonante: el último Gesualdo compone madrigales que avanzan libremente sobre el texto, que buscan inquietar al oyente con un revuelo de imágenes y de exaltados cromatismos vocales, que, en suma, se han vuelto expresivos. Falleció el 8 de septiembre de 1613 y fue enterrado, siguiendo sus disposiciones testamentarias, en la iglesia del Gesù Nuovo de Nápoles.

18 Agosto

Miércoles, 20.30h

ALQHAI CONSORT

J. S. BACH

MEMORIAS DE LEIPZIG (1723-1750)

FAHMI ALQHAI, quintón
RAMI ALQHAI, viola da gamba y bajo
JOHANNA ROSE, viola da gamba y bajo

Rami Alqhai

Fahmi Alqhai

Johanna Rose

Trio Sonata nº 3 d-moll, BWV 527

andante

adagio e dolce

vivace

Contapunctus 8 a 3, Die Kunst der Fuge BWV 1081

**14 variaciones sobre un Aria (Variaciones Goldberg)
BWV 988**

Trio Sonata nº 6 G -dur BWV 530

Vivace

Lento

allegro

El hecho de que Johann Sebastian Bach decidiera dejar su trabajo como *Kapellmeister* en Köthen y cambiarlo por un puesto de *Kantor*, mucho menos remunerado y con menos recursos musicales, en Leipzig y que su reciente esposa, Anna Magdalena, se viera obligada a abandonar su profesión de cantante que poseía en esa ciudad y hacerse una nueva vida pegada a su marido, resulta hoy todavía incomprensible para muchísimos estudiosos de la vida del célebre compositor alemán.

Es indudable que las páginas más elevadas y profundas del organista de Eisenach fueron escritas en Leipzig: *El Arte de la Fuga*, *La Misa en Si menor*, *Las Variaciones Goldberg*, *La Ofrenda Musical*, *Las Sonatas para violín y cembalo*, entre otras mu-

chas, constituyen el grueso de la composición más refinada y característica de Bach.

Una de las creaciones menos conocidas y más curiosas que escribió Bach en ese período, fueron las *Sonatas a trío* para órgano. En este programa se tocarán dos de las más emblemáticas y brillantes de las que compuso y que servirán como apertura y cierre del concierto. Estas trío sonatas enmarcarán el contrapunto VIII del Arte de la Fuga a tres y 14 variaciones de las que Bach compusiera sobre un Aria y las dedicara a Hermann Carl von Keyserlingk, conde de Dresde, para que su cembalista Johann Gottlien Golberg las interpretara en las horas de insomnio de su señor.

THE KASSIOPEIA QUINTET

ORLANDA VELEZ ISIDRO, soprano
LUÍSA TAVARES, mezzo soprano
CLINT VAN DER LINDE, counter tenor
JAN-WILLEM SCHAAFSMA, tenor
TIDO VISSER, bass

Stelle, fuoco e ciel

*Del Secondo libro de madrigali a cinque voci (1590),
Quarto libro de madrigali a cinque voci (1603) e
Il Sesto libro de madrigali a cinque voci (1614).*

Sfogava con le stelle

Intorno a due vermiglie e vaghe labra

A un giro sol de' begl'occhi lucenti

Non si levav'ancor l'alba novella (prima parte)

E dicea l'una sospirando allora (seconda parte)

Quell'augellin che canta

Ecco mormorar l'onde

Tra mille fiamme

Che se tu se' il cor

Sestina. Lagrime d'Amante al Sepolcro dell'Amata

Incenerite spoglie (prima parte)

Ditelo voi (seconda parte)

Darà la notte il sol (terza parte)

Ma te raccoglie (quarta parte)

O chiome d'or (quinta parte)

Dunque amate reliquie (sesta e ultima parte)

Zefiro torna e'l bel tempo rimena

Mentr'io mirava fiso

19 Agosto

Jueves, 20.30h

THE KASSIOPEIA QUINTET

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)

El *Secondo Libro dei Madrigali a cinque voci* fue publicado en el año 1590, cuando Monteverdi tenía solo 22 años. Fue dedicado a Giacomo Ricardi, una influyente figura de la ciudad de Milán, en agradecimiento a su recomendación como violista en la corte de la familia Gonzaga de Mantua.

Un recurso utilizado por Monteverdi para ganar el aprecio de esa prestigiosa corte fue utilizar en su segundo libro un número significativo de poemas de Torcuato Tasso, poeta favorito de la corte y en general muy apreciado por la aristocracia. En este nuevo trabajo Monteverdi se aleja de las formas más tradicionales del primer libro, y comienza a buscar su propio lenguaje musical. La poesía y las imágenes elegidas enfatizan los dos temas favoritos de la época: el amor y la naturaleza. A través de diversos recursos musicales se ofrecen visiones de los ríos, albas, pájaros, flores, cielos, a los que aluden los poemas, y se dibuja ante el oyente un escenario sereno y benigno, que ocasionalmente los protagonistas contemplan embelesados.

Publicado en Venecia por Riccardo Amadino en 1603, el *Cuarto Libro de Madrigales a cinco voces* muestra un camino de ida y vuelta entre Mantua y Ferrara. El éxito de los madrigales del Tercer Libro no se había correspondido para Monteverdi con una mejora de su posición en la corte de Mantua. Ante esta decepcionante situación, es posible que el compositor buscara una nueva y más ambiciosa salida en la ciudad de Ferrara. Por eso, envió algunas de sus obras a Alfonso II, Duque de Ferrara, y escribió otras para su círculo de músicos.

La muerte de Alfonso II (1597) frustró los planes del compositor y orientó de nuevo el foco de sus intereses hacia Mantua, donde en 1601 alcanzó finalmente el deseado puesto de maestro de capilla. La dedicatoria del Cuarto Libro de Madrigales (*A mis ilustrísimos señores y muy reverenciados señores académicos Intrépidos de Ferrara*) representaba por un lado un gesto de gratitud hacia un ambiente que había acogido la creación de algunos de sus más recientes madrigales, y por otro era un indirecto homenaje al Duque de Mantua.

Los textos están basados en poemas de Gian Battista Guarini, Ottavio Rinuccini y Giovanni Boccaccio.

El *Sesto libro de madrigali a cinque voci*, con uno Dialogo a Sette fue publicado en el año 1614. Se divide en dos partes, cada una de ellas encabezada por un amplio lamento –el Lamento d'Arianna

y la *Sestina*– dividido en más secciones. Cierra la publicación *Presso un fiume tranquillo*, excepcionalmente concebido como *diálogo a siete*. La experiencia teatral acumulada en *L'Orfeo* y *L'Arianna* y el resurgir de la monodia con ellos vinculada empiezan a hacer mella en el tejido madrigalístico. En muchos sentidos, el Sexto es un libro de transición. Si bien la plantilla escogida sigue siendo la habitual a cinco voces, Monteverdi busca nuevos equilibrios que rompen la tradicional homogeneidad polifónica del género. El conjunto de las voces es por momentos una suma de individualidades, una cantera de la que el compositor puede extraer múltiples y diversas combinaciones. La monodia empieza a ejercer una fuerza centrípeta que va otorgando a las voces un perfil cada vez más autónomo.

Los textos están basados en poemas de Ottavio Rinuccini, Francisco Petrarca, Scipione Agnelli y Giambattista Marino.

XXI FMAS · La Rioja · 2010

IGLESIA DE SAJAZARRA

20:30 h.

Entrada: 4€

Reservas: 941 320 346

festivalsajazarra@live.com

14. Agosto LA CHIMERA.

Furio Zanasi, barítono. Dirección: Eduardo Egüez.

LA VOCE DI ORFEO. *Gli amori di Francesco Rasi*. Obras de Claudio Monteverdi (1567-1643). Giulio Caccini (1551-1618) y Sigismondo d'India (ca.1582-1629)

15. Agosto LOS CAMINOS DE SERKECI.

LA MÚSICA SEFARDITA. Spyridoula Baka, voz. Efrén López, ud, lavta, tanbur. Miriam Encinas, bendir, viella, flautas. Sofia Lambropoulou, kanun. Eleni Kallimopoulou, kemençe

16. Agosto LA CARAVAGGIA.

Lluís Coll, corneta y dirección. *IN MANI DEI CATALANI*.

Música instrumental del Renacimiento

17. Agosto THE KASSIOPEIA QUINTET

Don Carlo Gesualdo (1566-1613). Madrigales

18. Agosto ALQHAİ CONSORT

Johann Sebastian Bach. *MEMORIAS DE LEIPZIG* (1723-1750). Fahmi Alqhai, quintón. Rami Alqhai, viola da gamba bajo. Johanna Rose, viola da gamba bajo

19. Agosto THE KASSIOPEIA QUINTET

Claudio Monteverdi (1567-1643). *Stelle, fuoco e ciel*.

Madrigales