

XIX
FESTIVAL
MÚSICA^{de}
Cámara
VILLA DE LA OROTAVA 2024

DEL 29 DE JUNIO AL 18 DE JULIO

FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA VILLA DE LA OROTAVA

El Festival de Música de Cámara Villa de La Orotava se honra en presentar su edición número 19ª.

A lo largo de los 20 años de existencia nuestro objetivo principal ha sido promover la cultura, centrados en la música de cámara y sus diversas formaciones musicales, al más alto nivel dentro de un entorno dotado de lugares históricos con un importante patrimonio artístico, La Villa de La Orotava.

Este enclave privilegiado nos ha llevado a conjugar música del más alto nivel con la belleza del patrimonio arquitectónico que lo conforma, y que ha congregado cada una de las ediciones celebradas hasta ahora. Cabe destacar que esta hermosa localidad del norte de Tenerife es el lugar natal de nuestros directores artísticos y fundadores del Festival, esto ha favorecido al desarrollo de esta iniciativa única en nuestro archipiélago, ya que el compromiso de calidad y excelencia musical, por parte de los organizadores del festival, no sólo es una cuestión profesional, sino personal.

Otra de nuestras premisas es el facilitar el acceso total a la ciudadanía a conciertos y actividades culturales, por ello destacamos **la gratuidad en todos nuestros conciertos**, haciendo accesible la cultura a todas las clases económicas sociales.

Dentro de nuestros estándares de calidad y objetividad, desarrollamos y apoyamos la creación y divulgación de la música contemporánea, a través de diversos encargos a compositores canarios, así como la programación de repertorio contemporáneo a lo largo de los años de vida de nuestro festival. Otros de nuestros objetivos primordiales, es el promover y apoyar el talento de nuestros jóvenes así como impulsar la igualdad de género, creándose un espacio de visibilidad dentro de nuestros festivales.

El festival siempre ha destacado por su innovadora propuesta de programación. En los festivales anteriores el rango de diferentes estilos y épocas han sido enormes. Hemos tenido la posibilidad de disfrutar de infinitud de formatos; tanto en grupos pequeños como en formaciones más amplias. Así mismo hemos contado con diferentes formatos en los que hemos implementado la música con la utilización de nuevas tecnologías que han enriquecido aún más las ideas propuestas.

Para 2024 hemos preparado una programación con muchísima ilusión, cabeza y creatividad, buscando siempre la **mediación cultural** tan necesaria para llegar a todos los sectores de nuestra sociedad y así puedan disfrutar, aún más, de nuestros conciertos.

Esta edición albergará un total de 7 conciertos, contaremos con 4 grupos invitados y como no, el Ensemble Villa de La Orotava (formación residente del festival), el cual realizará 3 conciertos con diversas formaciones.

El Festival varía, innova y moldea todas sus actividades, buscando un proyecto que encaje cada vez más y mejor en la sociedad, y se adapte al momento presente y actual del panorama musical y social que vivimos. Por tanto esta edición que presentamos atraerá a un mayor número de público, ya que programa una diversa y variada oferta en estilos, épocas y autores, pero con importante y cualificada “mano de obra” de músicos canarios.

29
JUNIO
20 H.

**ORQUESTA SINFÓNICA
DE TENERIFE**
Iglesia de San Agustín

Consigue tu invitación para el concierto
en Tickety.es

3
JULIO
20 H.

ENSEMBLE VILLA DE LA OROTAVA
Centro de Mayores de San Agustín

6
JULIO
20 H.

ENSEMBLE VILLA DE LA OROTAVA
Centro de Mayores de San Agustín

9
JULIO
20 H.

**GRUPO DE PERCUSIÓN
DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE MÚSICA DE TENERIFE**
Liceo de Taoro

12
JULIO
20 H.

AFECTO ILUSTRADO
Iglesia de San Agustín

15
JULIO
20 H.

TRÍO AMA
Salón de Plenos del Ayuntamiento

18
JULIO
20 H.

ENSEMBLE VILLA DE LA OROTAVA
Iglesia de La Concepción

Entrada gratuita a todos los conciertos

29
JUNIO
20 H.

**ORQUESTA SINFÓNICA
DE TENERIFE**
Iglesia de San Agustín

Programa

Directora/Concertina

A. Dvořák

Birgit Kolar

Serenata para vientos, Op.44 (1878)

- I. Moderato, quasi Marcia
- II. Minuetto
- III. Andante con moto
- IV. Finale. Allegro molto

A. Dvořák

Serenata para cuerdas, Op.22 (1875)

- I. Moderato
- II. Tempo di Valse
- III. Scherzo: vivace/
- IV. Larghetto
- V. Finale: allegro vivace

Notas al programa

El compositor checo Antonín Dvořák nació en 1841 en Nelahozeves, un pequeño pueblo cerca de Praga, que por ese entonces formaba parte del imperio Austriaco. Aprendió a tocar el violín desde la escuela primaria y compuso su primera pieza a los 14 años. Posteriormente estudió órgano, piano, violín y teoría de la música con varios profesores, pero nunca llegó a estudiar en un conservatorio. Su intención era trabajar como organista, pero al no conseguir empleo se tuvo que ganar la vida tocando el violín en varias orquestas. En 1863 interpretó un programa bajo la dirección de Richard Wagner, compositor al que admiraba enormemente. Esto le motivó para dedicarse seriamente a la composición y diez años más tarde Dvořák disfrutaba ya de un cierto renombre.

A los treinta y tres años ganó un importante premio y esto le permitió componer, en muy poco tiempo, el Quinteto con piano nr.2, el Trío con piano nr.1, los Duetos Moravos, la ópera Vanda y la pieza que hoy escucharemos, la Serenata para cuerdas Op.22, que se ha convertido en una de sus obras más populares.

Escrita en sólo dos semanas, la Serenata tiene una forma un tanto inusual en cinco movimientos. Los cuatro primeros siguen una forma ternaria (ABA') relativamente simple; sólo el último movimiento sigue la más compleja y académica forma sonata. Claramente Dvořák pretendía crear una obra ligera y entretenida, combinando distintos estilos y caracteres en los distintos movimientos.

A finales de la década de los 70 Dvořák ya gozaba de reconocida fama internacional, y era grandemente apreciado por artistas e intelectuales como J. Brahms y E. Hanslick. El crítico y compositor Louis Ehlert había dedicado efusivos elogios a Dvořák con motivo del estreno de sus Danzas Eslavas Op.46. Como agradecimiento, Dvořák dedicó a Ehlert su otra famosa serenata, la Serenata para vientos Op.44.

Esta serenata tiene una forma más tradicional, en cuatro movimientos. En este caso lo inusual es la plantilla instrumental: 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes y contrafagot, 3 trompas, violoncello y contrabajo. La parte de contrafagot es opcional, ya que era un instrumento muy difícil de conseguir en la época.

La Serenata para vientos tiene claramente un "sabor eslavo", aunque Dvořák no cita directamente ninguna canción o melodía populares. Es una música que evoca la atmósfera de los castillos del período rococó, donde se fusionaban los mundos de la aristocracia y la gente común.

©GATrujillo 2024

Birgit Kolar (Directora/Concertina)

Nació en 1970 en Waidhofen/Ybbs (Austria), donde, a la edad de seis años, comenzó a estudiar el violín en la escuela de música local.

Desde 1982 estudió en la Universidad de Música de Viena con el concertino de la Orquesta Filarmónica de Viena, Rainer Küchl y su asistente Jela Spitkova. Continuó sus estudios con Wolfgang Schneiderhan en Lucerna, Robert Masters en Londres y Josef Luitz en Viena.

En 1992 fue finalista y premiada en el Concurso Internacional Yehudi Menuhin, donde dio un concierto bajo la batuta de Lord Menuhin.

Ha ofrecido conciertos como solista en varios festivales de Europa, Japón y Sudamérica.

Del 1999 al 2008, Birgit Kolar tocó con miembros de la “Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks”, y del “Münchner Streichquartett”.

2009 fundó junto con miembros de la “Wiener Philharmoniker” y de la “Wiener Symphoniker” el “Seraphin Quartett Wien”.

Birgit Kolar ha sido concertino de la Orquesta Bruckner de Linz, la Orquesta Sinfónica de Viena y hasta 2005 de la Orquesta de la Radio de Munich.

Como concertino, ha sido invitada a varias orquestas europeas, como la Orquesta Estatal de Baviera (Münchner Staatsoper), la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu, la Orquesta Filarmónica BBC, la Orquesta Filarmónica de Bergen, la Orquesta Filarmónica de Copenhagen, etc. y regularmente con la Orquesta Filarmónica de Viena.

Del 2003 al 2009 ha sido docente en la Universidad de Música de Viena, y en 2011 en la Universidad de Arte de Graz.

Birgit Kolar toca un violín Carlo Bergonzi, Cremona 1723 de la colección de instrumentos propiedad del Banco Nacional de Austria.

Para saber más...

La Sinfónica de Tenerife es una de las instituciones musicales con más prestigio de España por su trayectoria, calidad y carácter innovador a lo largo de los años y es el altavoz de la sociedad tinerfeña tanto dentro como fuera de la isla. Creada en 1935 como Orquesta de Cámara de Canarias, es un proyecto cultural del Cabildo de Tenerife, administración de la que depende. En los más de 85 años de historia, la Orquesta ha contado con seis directores titulares. La etapa inicial correspondió a Santiago Sabina, al que siguieron Armando Alfonso, Edmon Colomer, Víctor Pablo Pérez – actualmente director honorario –, Lü Jia y Michal Nesterowicz. Además, ha contado como director principal de la formación con Antonio Mendez.

La Sinfónica de Tenerife afronta todos los cometidos propios de una entidad de su envergadura con un programa de conciertos que recoge todos los géneros y épocas; parte fundamental de su temporada son también todos los conciertos y acciones de carácter sociocultural con conciertos didácticos, colaboraciones con instituciones dedicadas a personas con riesgo de exclusión social y oferta formativa para el talento de la isla. Sus colaboraciones con los diversos festivales canarios es una parte importante de su actividad como el Festival Internacional de Música de Canarias, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) o el Festival Internacional Canarias Jazz & Más. Además, la orquesta participa en la temporada de Ópera de Tenerife, un proyecto del Cabildo de Tenerife. En su conjunto, la Orquesta Sinfónica de Tenerife realiza más de sesenta actuaciones al año en colaboración con todo un tejido social y cultural de la isla.

En estos años, la Sinfónica de Tenerife se ha convertido en el referente cultural de la Isla y ha sido embajadora en las giras nacionales e internacionales que ha realizado, con actuaciones destacadas en Alemania, Austria, Reino Unido y China, entre otros escenarios.

Esta Orquesta fue pionera en la realización de conciertos didácticos para escolares y lleva veinticinco años con conciertos populares para más de 15.000 espectadores, primero en el concierto de Navidad y más tarde en el concierto del Cristo de La Laguna. Buena parte de sus más de treinta grabaciones discográficas, en sellos como Auvidis, Decca, o Deutsche Grammophon, han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales. La Orquesta Sinfónica de Tenerife recibió en 1996 el Premio Ondas.

A lo largo de su trayectoria grandes artistas del panorama internacional han trabajado con la Sinfónica de Tenerife. Entre ellos destacamos las batutas de Jesús López Cobos, Alberto Zedda, Vasily Petrenko, Leopold Hager, Giovanni Antonini, Fabio Biondi, Marc Minkowski, Eliahu Inbal, Günther Herbig, Josep Pons, Krzysztof Penderecki, Christian Badea, Jean Jacques Kantorow, Gianandrea Noseda, Ton Koopman, Dmitry Sitkovetsky, Fabio Luisi, Christian Zacharias y Javier Perianes, estos dos últimos en su doble faceta de director y solista.

3
JULIO
20 H.

ENSEMBLE VILLA DE LA OROTAVA

Centro de Mayores de San Agustín

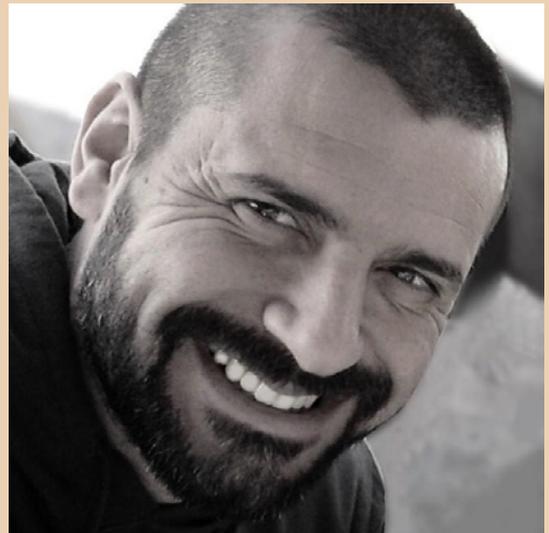
Programa

La Historia de un Soldado - I. Stravinsky

Plantilla

Violín: Irina Peña
Clarinete: Maximiliano Martín
Fagot: Stefano Piergentile
Trompeta: Ingrid Rebstock
Trombón: Cristo Delgado
Contrabajo: Iker Sánchez
Percusión: Emilio Díaz

Narrador: Moisés Évora
Bailarina: Ana Beatriz Alonso
Director: Julio Castañeda

Notas al programa

I. Stravinsky: La historia de un soldado (1918)

Igor Stravinsky (Oranienbaum/Lomonosov, 1882 – Nueva York, 1971) es sin ninguna duda uno de los compositores más importantes e influyentes de la historia de la música occidental. Su sombra se extiende por todo el siglo XX y más allá, marcando, en mayor o menor medida, a todos los compositores contemporáneos y posteriores.

La producción musical de Stravinsky es muy extensa y se puede dividir en tres periodos estilísticos bastante diferenciados. El primer periodo, hasta alrededor de 1920, es el “periodo ruso”, marcado por el nacionalismo y el exotismo. De esta época son sus tres obras más populares, los ballets El pájara de fuego, Petruschka y La consagración de la primavera.

A éste le sigue un periodo “neoclásico”, entre 1920 y 1954, inspirado en los estilos galante y clásico, con obras como la Sinfonía de los salmos, Pulcinella o su ópera El progreso de un libertino.

Por último, en 1954, tras la muerte de A. Schoenberg, Stravinsky decide experimentar con la atonalidad en su “periodo serial”, que concluye con su última obra maestra, los Requiem canticles de 1969.

En los años posteriores a la 1ra Guerra Mundial, la crisis económica hace imposible la producción de grandes obras musicales o teatrales. Atrás quedan los años de los grandes ballets y óperas. Muchos compositores, y también Stravinsky, centran su atención en la música de cámara, experimentando con conjuntos instrumentales nuevos e inusuales. A caballo entre el “periodo ruso” y el “periodo neoclásico”, La historia del soldado es un brillante ejemplo de esta tendencia.

La historia del soldado (1918) es una obra teatral “para ser leída, tocada y bailada”, con música de Stravinsky y libreto de Ch. F. Ramuz, inspirado en un cuento de hadas popular ruso. La partitura requiere tres actores (el narrador, el soldado y el diablo), una bailarina (la princesa) y un conjunto de siete músicos en una combinación totalmente novedosa que incluye los instrumentos más graves y más agudos de cada familia (clarinete – fagot, trompeta – trombón, violín – violoncello), a los que se suma un percusionista tocando una selección de instrumentos que recuerda a la batería de la música popular.

La composición fue posible gracias al apoyo económico del filántropo suizo Werner Reinhart, a quien la obra está dedicada. Reinhart era un clarinetista aficionado, y Stravinsky le hizo un arreglo para clarinete, violín y piano, que incluye 5 piezas del original. Además, se editó una Suite, que elimina los pasajes hablados y bailados. Estas dos son las versiones que comúnmente se escuchan.

El Ensemble Villa de la Orotava interpretan hoy una versión intermedia, sin actores ni bailarines, pero con el grupo instrumental completo y respetando la narración y diálogos del original.

6
JULIO
20 H.

ENSEMBLE VILLA DE LA OROTAVA

Centro de Mayores de San Agustín

Programa

Sonata para clarinete y piano - F. Poulenc
Allegro tristamente
Romanza
Allegro con fuoco

Chant de Linos - A. Jolivet
Flauta y piano

Divertimento Op.39 - E. Bozza
Corno inglés y piano

Premiere Rhapsody - C. Debussy
Clarinete y piano

Capricho de aires Daneses y Rusos, p.79 - Saint Saens
Flauta, oboe, clarinete y piano

Plantilla

Piano: **Scott Mitchell**
Clarinete: **Maximiliano Martín**
Oboe y Corno Inglés: **Enrique Álvarez**
Flauta: **Francisco García**

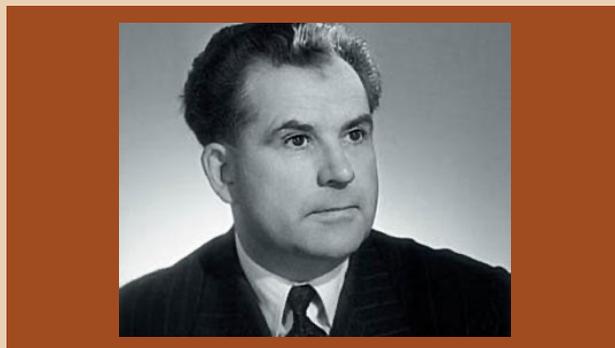
Notas al programa

A finales del siglo XIX París era uno de los epicentros culturales de Europa. Compositores como Camille Saint-Saëns, Vincent D'Indy, Gabriel Fauré y Cesar Franck preparan el camino para la gran revolución impresionista y el consecuente estallido de estilos musicales en el siglo XX.

Claude Debussy (Saint-Germain-en-Laye, 1862 – Paris, 1918) es en gran medida responsable por la abolición de las reglas tradicionales del contrapunto y la armonía, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la música con su Preludio a la siesta de un fauno (1894). En 1909 fue nombrado miembro de la junta directiva del Conservatorio de Paris, siendo una de sus tareas la de componer nuevas piezas para los exámenes del conservatorio. Una de estas piezas es la 1ra Rapsodia para clarinete, dedicada al profesor del conservatorio Prosper Mimart y estrenada en 1910.

Mas tarde Debussy orquestó la Rapsodia, pero esa versión es mucho menos popular y no tan efectiva como la original.

André Jolivet (Paris 1905 – Paris, 1974) fue maestro de primaria antes de interesarse por la composición. Después de estudiar composición con E. Varèse crea el colectivo La Jeune France (La nueva Francia) en 1936, persiguiendo el restablecimiento de una forma de componer más humana y menos abstracta que la imperante en Francia en esos momentos. Jolivet tenía como ambición devolver a la música su carácter primigenio como forma de expresión mágica y embrujadora, buscando inspiración en mitos y leyendas de todo el mundo.

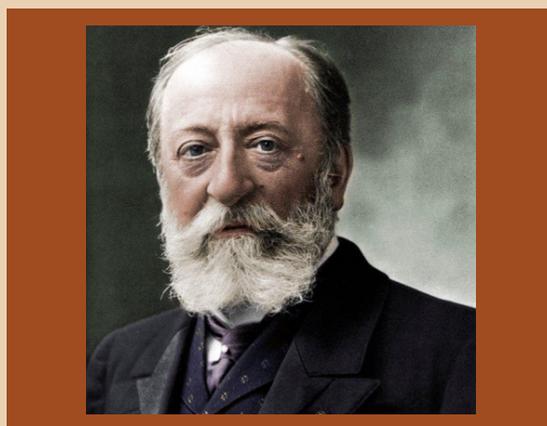
El Canto de Lino (1944) es una de las obras más icónicas del repertorio para flauta, presentando un amplio espectro de técnicas y posibilidades del instrumento. La obra se basa en el mito de Lino, el creador de la poesía lírica, la melodía y el ritmo, y maestro de Orfeo. Jolivet describió la obra como un antiguo canto fúnebre griego, presentando lamentos intercalados con gritos y danzas.

Eugène Bozza (Nice, 1905 – Valenciennes, 1991) es uno de los compositores más prolíficos de música de cámara para instrumentos de vientos en el siglo XX. Aunque sus obras son inusuales en salas de conciertos, es muy conocido en los conservatorios, con varias obras icónicas del repertorio camerístico. Empezó a tocar el violín a los cinco años y acabó graduándose en violín, dirección y composición en el Conservatorio de París (obteniendo en los tres estudios el “Premier Prix” del conservatorio).

Su música continúa la tradición de la escuela impresionista francesa, pero acercándose más a un estilo neoclásico que combina la armonía tradicional con elementos del jazz y la música africana. Además, sus piezas son muy sensibles a las técnicas de los instrumentos para los que están escritas. Bozza produjo una gran cantidad de métodos educativos y libros de estudios: al menos 18 colecciones de estudios para muchos instrumentos, incluidos violín, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón, trompeta, trompa y trombón.

El Divertimento para corno inglés y piano (1939) es una de sus más de 90 obras para instrumentos de viento-madera y piano.

Camille Saint-Saëns (Paris, 1835 – Argel, 1921) tenía 21 años cuando compuso la Tarantela Op.6 para flauta, clarinete y piano en 1857. Para ese entonces ya había escrito, entre otras muchas cosas, tres sinfonías y contaba con la admiración de músicos como Berlioz, Liszt y Rossini. De hecho, fue precisamente Rossini quien contribuyó al éxito inmediato de la Tarantela. El compositor italiano, ya retirado, organizaba exclusivos conciertos en su fastuoso salón de París e invitó a Saint-Saëns a presentar su nueva pieza ante su selecto público. Saint-Saëns tocó él

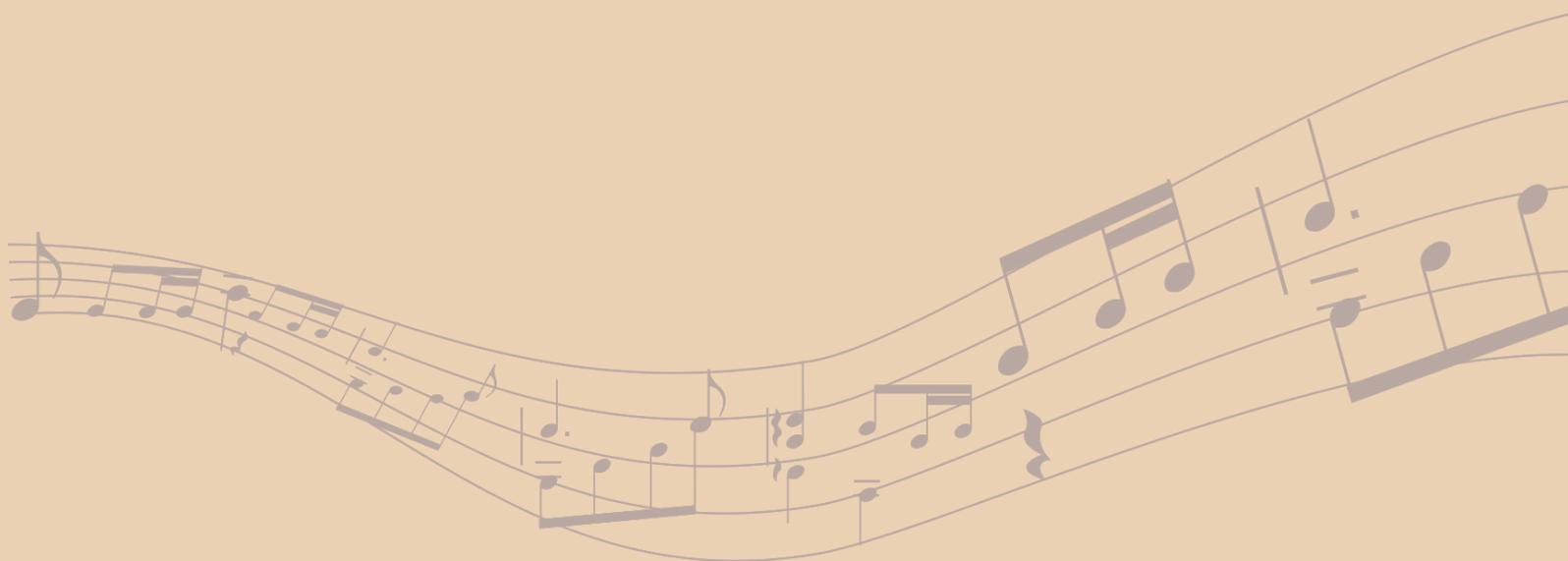
mismo la parte de piano, acompañado por el flautista Louis Dorus y el clarinetista Adolphe Leroy.

La tarantela es una danza originaria del sur de Italia, que fue muy popular como pieza de concierto en el siglo XIX, apreciada por su vigor y energía. El ejemplo de Saint-Saëns requiere todo el refinado virtuosismo que se podría esperar de los dos músicos de viento, apuntalado por un sencillo patrón rítmico repetido en el piano.

En 1887, Saint-Saëns fue contratado por la Cruz Roja Francesa para siete conciertos en Rusia. Saint-Saëns invitó al flautista Paul Taffanel, al oboísta Georges Gillet y al clarinetista Charles Turban a que lo acompañaran, y escribió el Capricho sobre aires daneses y rusos Op.79 especialmente para ellos, justo antes de salir de París.

La obra consta de un solo movimiento, dividido en tres secciones distintas: una introducción, una melodía danesa (presentada por la flauta) con variaciones y dos melodías rusas (presentadas por el oboe y el clarinete respectivamente) con variaciones y coda. El Capricho está dedicado a la princesa Dagmar de Dinamarca, esposa del Zar Alejandro III y más conocida como la Zarina Maria Feodorovna.

©GATrujillo 2024

9**JULIO
20 H.**

GRUPO DE PERCUSIÓN DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE TENERIFE

Liceo de Taoro

“VIAJE DE IDA Y VUELTA”

Programa

The sound of Ireland. G.Rennert

Instr. José Encinoso

Riverdance.

Instr. José Encinoso

Los dos Canarios. J.H.Kapsberger/Benito Cabrera

Carmen. G. Bizet

Instr. D.Lacomblez

Farruca del Molinero. M. De Falla

Instr. José Encinoso

La boda de Luis Alonso. G. Giménez

Malagueñas Canarias. Popular

Instr. Emilio Díaz

Arrorró del sur. Benito Cabrera/Víctor Estarico

Instr. José Encinoso

Malambo. Alberto Ginastera

Instr. José Encinoso

Componentes

Aruna Beuster Yanes

Guillermo Monreal Luis

Emilio Díaz Lemus

Miguel Mira Alemán

Jorge Mira Alemán

Jonay González Fuentes

Ethan Gabriel Aricoma Mamami

Roberto Carlos Rodríguez González

Néstor García Martín

Alberto Hernández Díaz

Gabriel Vélez Hernández

Hugo López Baena

Óscar Gregorio García Moreno

Enrique Fernández de la Calle

Dirección musical: **Emilio Díaz Martín**

Compositor y arreglista: **José Manuel Encinoso Fernández**

Composición musical: **Benito Cabrera**

Tímple: **Pedro Izquierdo**

Arreglos y percusión: **Emilio Díaz Martín**

Flauta: **Francisco García Castro**

Coreografías e interpretación: **Ana Beatriz Alonso**

Actriz: **Sara Encinoso**

Asesoramiento técnico y creación literaria:

Desiré González

Asesoramiento científico: **Miguel Ángel Mejías**

Vestuario y atrezzo: **Santi Arribas**

Notas al programa

Tres miradas, tres mujeres coetáneas se cruzan en el Atlántico para compartir sus raíces, sus culturas. La percusión y el timple en directo, les ponen voz: Carmen de Bizet, Mercedes Pinto y Olivia Stone. Paisajes encontrados, viajes, sones de ida y vuelta. Movimiento empoderado.

Presentamos un proyecto de innovación en las artes escénicas. Un proyecto de investigación y creación colaborativa, en el campo de la música, la danza española y la creación literaria. Se trata de un espacio escasamente transitado. Para su desarrollo, reunimos a un grupo de profesionales con altísima cualificación profesional y compromiso personal.

Este espectáculo musical nos presenta a tres personajes femeninos: Olivia Stone, Mercedes Pinto y Carmen, de los cuales, se ensalza valores como la valentía la fuerza y la lucha por sus ideales. Bajo el hilo conductor de la música y el baile (malagueña, música celta, farruca o malambo entre otros) nos sitúan geográficamente estas historias en un viaje apasionante, un espectáculo familiar de 55 minutos que nos transportará al pasado y al presente, para conocer la historia de estas tres figuras referentes y empoderadas que nos cautivarán.

12
JULIO
20 H.

AFECTO ILUSTRADO

Iglesia de San Agustín

LES PLAISIRS D'AMOUR

Maestros de la Música de Cámara en el siglo XVIII

Programa

Ouverture en La mayor para dos violines nr. 3, op.13 - J. M. Leclair (1697-1764)

Trio sonata en Re menor nr. 3, op. 4 - J. M. Leclair (1697-1764)

Passacaglia - R. de Visée (1650-1725) y G. Kapsberger (1580-1651)

Trio sonata en Re menor nr. 7, Le tombeau de Monsieur de Lully - J. Féry Rebel (1666-1747)

Trio sonata en Si bemol mayor nr. 2, op. 2 - J. J. de Mondonville (1711-1772)

Plantilla

Violín I y dirección: Adrián Linares

Violín II: Laura Díaz

Violonchelo: Diego Pérez

Tiorba y guitarra barroca: Carlos Oramas

Clave: Raquel García

Notas al programa

El Siglo de las Luces fue un período de una enorme efervescencia cultural y musical en Francia, marcado por importantes cambios sociales, políticos y estilísticos. La música durante esta época es concebida como un auténtico caleidoscopio, a menudo empleado como reflejo de la sofisticación y el refinamiento de la Corte, pero también estableciéndose como un elemento definitorio de las nuevas corrientes de pensamiento y expresión sociales.

Luis XIV introdujo la música en todas las áreas de la vida cotidiana. Hay música en los servicios religiosos, en las producciones teatrales y como divertimento en salones y en pequeñas cámaras privadas. La música del barroco francés comienza el siglo XVIII con un marcado sello distintivo, heredero de la centuria anterior. Pero con el transcurrir del siglo, las estéticas se moverán más hacia formas gráciles y refinadas, algo lejanas ya al peso del barroco más crudo.

Con el tímido despuntar del Rococó, los autores se lanzan a experimentar con las formas y las técnicas, generando una música que, si bien puede parecer ligera en un primer momento, está cargada de retórica y se acoge aún a la influencia de los afectos.

En el brillante París del XVIII, la música instrumental y de cámara florecieron enormemente, proliferando formas como la sonata, el trio sonata y el cuarteto. Es en este ambiente en el que se encuadra *Les Plaisirs d'Amour*, una muestra de la inmensa versatilidad de la música de cámara del siglo XVIII francés, que combina elementos típicamente propios con otros importados, principalmente, de la tradición italiana.

Jean Marie Leclair (1697-1764) se establece como uno de los más destacados compositores y violinistas del período en Francia. La *Ouverture en La mayor* abre el programa haciendo gala de una elegancia y sofisticación espectaculares. En ella, los giros armónicos se tornan brillantes, tiernos o graves, pero siempre manteniendo una delicadeza propia del autor. En el espléndido manejo del virtuosismo observamos otra característica reconocible de Leclair. Ocurre algo similar en el *Trio sonata en re menor nr.3 op. 4*, si bien el esplendor de la tonalidad mayor da paso ahora a una profundidad importante, derivada del buen uso de los afectos. Con un discurso exquisito, la alternancia de movimientos contrastantes hace de esta sonata una auténtica joya.

Dos ejemplos de *passacaglia* sirven de puente para la segunda parte del programa. Aunque ambas destilan una estética algo anterior a la de los autores franceses de bien entrado ya el siglo XVIII, nos sirven de recuerdo para figurar el origen y las fuentes de los recursos estilísticos de aquéllos. El primero de ellos, escrito por Robert de Visée (circa 1655-1732) es un paradigma del estilo heredado de la Corte del Rey Sol. De belleza sobria, su estructura está basada en una serie de variaciones sobre un *basso ostinato*, lo que le confiere una línea dulce y apocada, que apela directamente a las pasiones. El segundo ejemplo, la *passacaglia* de Girolamo Kapsberger (1580-1651), nos enlaza directamente con los gustos italianos a los que aspiran muchas veces los autores del XVIII francés.

Con Jean-Féry Rebel (1666-1747) y su *Trio sonata en re menor, nr.7 Le Tombeau de Monsieur de Lully*, nos adentramos en una música exquisita, tremendamente efectista y con un discurso maravillosamente hilado. Supone una bella elegía en honor al compositor Jean Baptiste Lully (1632-1687), organizada en distintos movimientos, a modo de recorrido por los diferentes estadios del duelo, coronándose con un doliente *les regrets*, los remordimientos, que sume al oyente en un profundo ambiente de melancolía.

Con Jean- Joseph de Mondonville (1711-1772) culmina *Les Plaisirs d'Amour*. El *Trio sonata en si bemol mayor, nr. 2 op.2* se caracteriza por una enorme gracia melódica, un uso maestro del contrapunto y una armonía sorprendente en cada uno de los distintos movimientos. La estructura es equilibrada, el uso de la ornamentación, delicado, y el lenguaje empleado adelanta ya una estética que llegará con el fin de siglo.

Adrián Linares Reyes.

15
JULIO
20 H.

TRÍO AMA
Salón de Plenos del Ayuntamiento

“AL SON DE UNA DANZA”

Programa

Tarantelle - C. Saint Saens

Sonatina - F. Schmitt

Andante et Rondó - F. Doppler

Trío - S. Salomon

4 valeses - D. Shostakóvich

Plantilla

Clarinete: **Marta Pío**

Piano: **Anabel Fumero**

Flauta: **Anabel Rodríguez**

Bailarina: **Ainhoa Jiménez**

Notas al programa

Comenzamos con la magia de los vales de Shostakovich, compositor, director de orquesta, pianista soviético y uno de los músicos más importantes del siglo XX. Se trata de una adaptación de Lev Atoumian, a partir de composiciones para cine y ballet. Con estas suaves melodías nos transportamos a un elegante salón lleno de parejas vestidas con sus mejores galas, bailando al son de un 3/4. En esta primera pieza podemos apreciar el interés del compositor por las piezas de salón.

Continuamos con Seann Salomon. Se trata de un joven compositor americano de tan solo 25 años. Su música ha sido interpretada por conjuntos en 20 países de todo el mundo. En 2013, Salomon fundó Ping, un quinteto vocal de música antigua/nueva música con el que ha dado conciertos por todo Estados Unidos, cosechando elogios de crítica y público. Reconoceremos las variaciones sobre las danzas folklóricas de Bartók sin perder su esencia compositiva. Le da una vuelta a las melodías rumanas tan conocidas y las lleva en otra dirección.

Seguimos con Florent Schmitt, quien su música es universalmente respetada y paradójicamente muy poco interpretada. El anacrónico estilo romántico de Schmitt palpita en esta Sonatina de 1935. Su tratamiento del color consigue efectos metafóricamente orquestales.

Después de escuchar a estos dos grandes compositores franceses viajamos a Ucrania con Franz Doppler y su Andante et Rondó. La mayoría de sus obras buscan reflejar aires húngaros. Su orquestación de las Rapsodias húngaras de Liszt le valió una notable reputación. La pieza que nos ocupa la compuso en 1874 originalmente para dos flautas y piano dedicada a S. Negovetich. En el Andante con un aire dramático, la flauta y el clarinete mantienen un diálogo constante sobre la armonía del piano, con frases largas que se intercalan entre ellas sin llegar a una punto y seguido hasta la doble barra final del movimiento. En el rondó, con un carácter danzable, llega el momento virtuoso de la pieza para los tres instrumentos de principio a fin, nos mantiene en vilo hasta el final.

Por último, y para poner la guinda, escucharemos a Saint Saens. Con su Tarentelle op. 6, se adentra en el terreno del concierto creando una pieza a medida para sus dos dedicatarios: Louis Dorus y Adolphe Leroy, respectivamente primer flauta y primer clarinete de la Académie Royale de Musique. Atractiva y cambiante, la pieza ofrece una amplia gama de colores, desde su juguetón comienzo hasta su precipitado final, pasando por una relajada y expresiva sección central. Un sencillo motivo de cuatro compases, enunciado por el piano en la introducción, sirve de hilo conductor a lo largo de la alegre pieza.

18
JULIO
20 H.

ENSEMBLE VILLA DE LA OROTAVA
Iglesia de La Concepción

MONOGRÁFICO J. S. BACH

Programa

Cantata nº 32 “Liebster Jesu, mein Verlangen”
- Aria “Liebster Jesu”

Cantata nº 89 “Was soll ich aus dir machen, Ephraim”
- Aria “Gerechter Gott ach, rechnest du”

Cantata nº202 “Weichet nur, betrübte Schatten”
Aria “Weichet nur”
Aria “Sich üben im Lieben

Suite Orquestal Nº 2 Si menor. BWV 1067

Oberture
Rondeau
Sarabande
Bourrée I
Bourrée II
Polonaise
Menuet
Badinerie

Suite Orquestal Nº 1 Do Mayor. BWV 1066

Oberture
Courante
Gavotte I
Gavotte II
Forlane
Menuet I
Menuet II
Bourrée I
Bourrée II
Passepied I
Passepied II

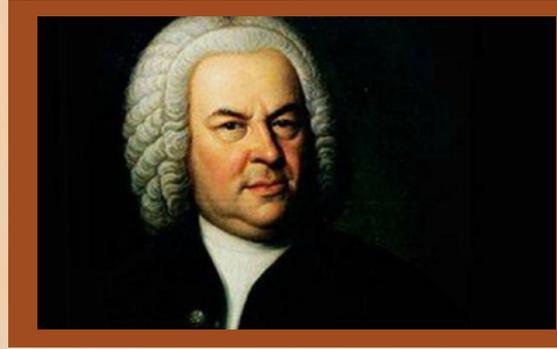
Soprano: **Estefanía Perdomo**

Director: **Julio Castañeda**

Notas al programa

Johan Sebastian Bach (Eisenach, 1685 – Leipzig, 1750) compuso alrededor de 1200 obras a lo largo de su vida. De ellas, algo más de 200 son cantatas, la mayoría escritas en Leipzig entre 1723 y 1729 para las iglesias de Santo Tomás y de San Nicolás, como parte de varios ciclos anuales basados en el calendario litúrgico.

La mayoría de las cantatas están escritas para 4 voces e instrumentos, pero también hay cantatas “a solo” y “a dúo” (o “cantata en diálogo”). Del total, 200 son cantatas religiosas y 16 son cantatas seculares. De ambos géneros escucharemos hoy ejemplos.

La Cantata BWV 32, *Liebster Jesu, mein Verlangen* (Amado Jesús, mi anhelo) fue compuesta en Leipzig en 1726. El texto de Georg Christian Lehms es una alegoría del famoso pasaje de la Biblia en el que el infante Jesús se pierde en el templo. En vez de unos padres que buscan a su hijo, en este caso es la soprano, representación del alma, quien busca desesperadamente a Jesús. Es una llamada “Cantata en diálogo”, en 6 movimientos, donde la soprano representa el alma pecadora y el bajo es la *Vox Christi*, la voz de Cristo.

El aria que hoy escuchamos, para soprano, cuerdas y bajo continuo, es la pieza que da título y abre la cantata:

“Amado Jesús, mi anhelo,
dime: ¿En dónde te encontraré?
¿Debo perderte tan pronto
y no sentirte ya conmigo?
Ay, refugio mío, alégrame,
y deja que te abrace lleno de gozo.”

Compuesta también en Leipzig, en 1723, la Cantata BWV 89, *Was soll ich aus dir machen, Ephraim* (¿Qué haré contigo, Efraín?) utiliza un texto de autor desconocido, que hace énfasis en la justicia de Dios sobre aquellos que actúan de forma poco virtuosa y pecaminosa. En este caso se trata de una cantata coral, con 4 solistas vocales en 6 movimientos. El aria *Gerechter Gott, ach, rechnest du* para soprano, oboe y bajo continuo, es el último aria de la cantata, la conclusión de la narrativa, justo antes del tradicional coral final:

“Justo Dios, ¿me juzgarás?
Entonces, para la salvación de mi alma
contaré las gotas de la sangre de Jesús.
¡Ah, pon el total en mi cuenta!
Sí, nadie puede averiguarlo,
pero cubrirán mi culpa y mi pecado.”

De una época muy anterior es la Cantata BWV 202, *Weichet nur, betrübte Schatten* (Apartaos, tristes sombras), compuesta alrededor de 1714 en Köthen o en Weimar. Es una cantata secular, con sólo un solista vocal, que probablemente se reinterpretó años más tarde durante la boda de Johan Sebastian con su segunda esposa, Anna Magdalena, en 1721.

El texto, probablemente de Solomon Franck, compara el amor primerizo con la llegada de la primavera tras el invierno, mencionando lluvias de flores, el sol ascendiendo cada vez más alto en el cielo y a Cupido buscando “presa”. En el movimiento final se expresan los mejores deseos para la pareja nupcial. El tono es humorístico y bromista, lo que sugiere una boda civil.

De esta cantata escuchamos 2 arias:

Weichet nur, betrübte Schatten, para soprano, oboe, cuerdas y bajo continuo, es el aria que abre y da título a la cantata, introduciendo la temática principal:

“¡Apartaos, tristes sombras,
frío y viento, cesad!
La alegría de Flora
trae al corazón
solamente la dicha,
con las flores que porta.”

Ya casi al final de la cantata encontramos el siguiente número, Sich üben im Lieben (Ejercitarse en el amor), un aria muy popular y que se interpreta regularmente como aria de concierto, independientemente de la cantata. La soprano está acompañada por oboe y bajo continuo:

“Ejercitarse en el amor
y abrazarse con gozo
es mejor que de Flora la efímera alegría.
Aquí brotan sus ondas,
aquí sonríen y se alzan
en labios y pechos sus triunfantes palmas.”

La Suite orquestal, una colección de danzas en estilo francés precedidas por una obertura, era un género muy popular en la Alemania de mediados del siglo XVIII. Christoph Graupner compuso 85 de estas suites, el desconocido Johann Friedrich Fasch escribió alrededor de 100 y Georg Philipp Telemann dejó publicadas apenas 135 suites de las muchas más que se sabe que compuso.

Bach claramente no estaba especialmente interesado en este género: aunque escribió diversas colecciones de suites, en diversos estilos, para instrumentos solistas (violín, violoncello, clave, laúd), solamente compuso 4 de estas suites para orquesta. Hoy escuchamos las primeras dos de ellas.

La Suite nr.1, BWV 1066, en do mayor, está compuesta entre 1724 y 1725. La instrumentación requiere de 2 oboes, fagot, cuerdas y bajo continuo. La suite consta de una obertura y 6 danzas: Courante, Gavotte I y II, Forlane, Menuet I y II, Bourre I y II, Passepied I y II.

La Suite nr.2, BWV 1067, en si menor, se conserva únicamente en una copia manuscrita de 1738, pero se cree que la fecha de composición data de al menos 20 años antes. La instrumentación es mínima: flauta, cuerdas y bajo continuo presentan de nuevo una obertura y 6 danzas: Rondeau, Sarabande, Bourré, Polonaise, Menuet, Badinerie.

La polonesa está directamente inspirada en una canción popular polaca; la Badinerie (literalmente broma o chascarrillo) es una de las piezas para flauta más populares de todos los tiempos.

Plantilla

Concertino: **Estela Lastre**
Violín: **Carmen Vazquez**
Violín: **Laura Díaz**
Violín: **Juan Manuel Díaz**
Violín: **Pablo Araya**
Violín: **Adrián Bleizen**
Violín: **Silvia Cánovas**
Viola: **Javier López**
Viola: **Alba Gorrea**
Chelo: **David Barrera**
Chelo: **Laura Armas**
Contrabajo: **Ruiman Martín**
Clave: **Raquel García**
Oboe: **Enrique Alvarez**
Oboe: **Tamsin Cadman**
Flauta: **Francisco Garcia**
Fagot: **José Vicente Guerra**

Organiza:

Subvenciona:

Colabora:

Patrocina:

