

GUÍA DEL FESTIVAL

FeMÁS PASIÓN

33 FESTIVAL DE
MÚSICA ANTIGUA
DE SEVILLA

DEL 26 FEBRERO
AL 19 MARZO
2016

**PROGRAMACIÓN
OFICIAL**

17 jue

MARZO

20:30 ESPACIO TURINA

Al Ayre Español. Vozes del Ayre

Eduardo López Banzo

La aurora divina

I

Juan Manuel de la Puente (1692-1753)

■ *Métricas aves, villancico a la Purificación (1715?)*

Introducción - Recitado - Aria - Grave - Coplas - Grave - Airoso

Antonio Vivaldi (1678-1741)

■ *Sonata Op. 5 nº 6 en sol menor, RV 72 (1716)*

Preludio - Allemanda - Air Minuet

Juan Bautista Cabanilles (1644-1712):

■ *Tiento de segundo tono*

■ *Tiento de falsas*

Juan Manuel de la Puente

■ *Lleguemos postrados, cantata a los Santos Reyes (1732)*

Introducción - [Coplas] - Grave - Recitado - Aria amorosa - Grave - Coplas

II

Juan Manuel de la Puente

■ *El alto discurrir, cantata a la Santísima Trinidad (1730)*

Introducción - Recitado - [Coplas] - Grave

Pedro amoroso, villancico al Señor San Pedro

Sebastián Durón (1660-1716)

■ *Gaitilla*

Juan Manuel de la Puente

■ *Qué sol es aquel, cantata al Santísimo Sacramento*

[Aria] - Recitado - Aria - Recitado - Aria - Grave

Juan Bautista Cabanilles

■ *Gallardas*

Juan Manuel de la Puente

■ *Qué es esto, admiración, cantata a la Purificación de Ntra. Sra. (1727)*

Introducción - Recitado - Aria - Recitado - Coplas

Al Ayre Español

ALEXIS AGUADO Y KEPA ARTECHE, violines

XISCO AGUILÓ, violone

CARLES CRISTÓBAL, bajón

JUAN CARLOS DE MÚLDER, archilaúd y guitarra

EDUARDO LÓPEZ BANZO, CLAVE, órgano y director

Vozes del Ayre

ADRIANA MAYER, mezzosoprano

HUGO BOLÍVAR, contratenor

DIEGO BLÁZQUEZ, tenor

SEBASTIÁN LEÓN, barítono

NUESTRO AGRADECIMIENTO A D. FRANCISCO JUAN MARTÍNEZ ROJAS, DEÁN DE LA CATEDRAL DE JAÉN POR LAS FACILIDADES OFRECIDAS PARA LA CONSULTA DE LOS LIBROS DE MÚSICA DE JUAN MANUEL DE LA PUENTE. ASIMISMO A D. JAVIER MARÍN, PROFESOR Y COORDINADOR DEL ÁREA DE MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, POR SU COLABORACIÓN EN LA PREPARACIÓN DE ESTE PROGRAMA INÉDITO.

TRANSCRIPCIONES: EDUARDO LÓPEZ BANZO, CARLES CRISTÓBAL (CANTATA *QUÉ SOL ES AQUEL*).

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

EN COPRODUCCIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL, CNDM, UNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA, INAEM

NOTAS

REENCUENTROS DELAPUENTIANOS

“Me encuentro ante un maestro que, aunque desconocido por nuestros historiadores, va a ocupar cuando [yo] le dé a conocer un primer puesto entre los más afamados de nuestro siglo XVIII [...]. Será una gloria para la Iglesia de Jaén revivir su memoria y colocarla en el alto pedestal que se merece”.

En estos elocuentes términos escribía el clérigo y musicólogo Nemesio Otaño al Cabildo de la Catedral de Jaén en 1942 tras examinar algunas de las composiciones de Juan Manuel de la Puente. Pasaron algunas décadas hasta que en 1989 un por entonces desconocido conjunto de música antigua llamado Al Ayre Español, liderado por el joven y entusiasta Eduardo López Banzo, preparó uno de sus primeros conciertos monográficos sobre música barroca española, dedicado precisamente a este maestro manchego. Ese programa, interpretado en gira por diversas localidades de España, Francia, Bélgica y Holanda y llevado al disco tres años después (*Juan Manuel de la Puente (1692-1753). Cantatas y villancicos*, Almaviva, 1992), supuso el punto de partida de la recuperación moderna de este compositor y, en cierta manera, el lanzamiento internacional del conjunto aragonés. A partir de entonces, las vidas de De la Puente y Al

Ayre Español se separaron; el grupo inició una trayectoria ascendente que le llevó a recuperar exitosamente en escenarios europeos a algunos de los grandes nombres de la música española de los siglos XVII y XVIII y, más recientemente, obras canónicas de Bach y Haendel, mientras que De la Puente comenzó a figurar en los programas de otras agrupaciones como Música Antigua de Chamberí, Coro Barroco de Andalucía u Orquesta Barroca de Sevilla, quien ha grabado un nuevo CD monográfico (2012). Pero los verdaderos amores nunca se olvidan; el concierto de esta noche sirve para recordar, un cuarto de siglo después, aquel primer encuentro.

En términos biográficos, la trayectoria de De la Puente no puede ser más lineal: trabajó durante más de cuarenta años al servicio de la Catedral de Jaén (1711-1753) tras formarse como seise y compositor en la Catedral Primada de Toledo. Estudios recientes muestran que estamos ante un músico objetivamente paragonable en fantasía, modernidad y originalidad a los más reconocidos maestros europeos de su generación, entre quienes se singulariza de forma distintiva por su colorido, su lirismo y su tratamiento del bajón. Del extenso corpus delapuentiano, que asciende a casi 300 piezas, se han seleccionado para esta velada una serie de refinadas cantatas religiosas inéditas a varias voces que constituyen un repertorio aún poco conocido, pero fundamental en la historia de la música española por sus novedades estilísticas y su temprana cronología en el ámbito catedralicio. De hecho, sus obras ejemplifican de manera paradigmática el proceso de sincretismo estilístico producido cuando la cantata italiana entró en contacto con las tradiciones musicales ibéricas, dando como resultado un producto híbrido, la cantada hispana, caracterizada por combinar elementos importados y autóctonos, al servicio de la expresión retórica de unos textos de gran hondura poética, plagados de metáforas y simbolismo teológico. De la Puente formó parte de la primera generación de compositores eclesiásticos que impulsaron este complejo proceso de renovación estética a principios del siglo XVIII.

Una característica de la cantada hispana es la multiplicidad de secciones que la integran, frente a la forma estandarizada de recitativo-aria del modelo italiano establecido por Alessandro Scar-

latti. Así, la cantada de juventud a cuatro voces *Métricas* aves incluye, además de la protocolaria pareja de recitativo y aria, una introducción (Airosa) que hace las veces de estribillo, un Grave (movimiento lento en compás ternario, con abundante uso de secuencias cromáticas y expresivos fragmentos en “quedo”, esto es, interpretados suavemente) y unas animadas coplas (sección popularizante heredera del tono hispano del siglo XVII); su texto, que incluye varios términos musicales, narra el misterio de la Purificación de María a través de la imagen popular de los cuchillos atravesando su corazón. Las mismas secciones se repiten en la siguiente cantada, *Lleguemos postrados*, cuyas tres voces representan a cada uno de los Reyes Magos que acuden al portal para dar sus ofrendas al Niño. El texto ensalza las virtudes teológicas de cada uno de los presentes que traen de Oriente (oro, incienso y mirra), y que constituyen una excusa para alabar las tres condiciones del Niño: Rey, Hombre y Dios.

Al igual que *Lleguemos postrados*, la plantilla a tres voces de la cantada *El alto discurrir* se relaciona alegóricamente con el misterio al que se dedica, en este caso la Santísima Trinidad. La obra presenta las mismas características y tipos de secciones: una introducción “a medio aire” (expresión utilizada para significar un tempo intermedio), un original recitativo a tres voces, unas coplas y un Grave (movimiento con el que concluyen muchas cantadas delapuentianas). Sorprende la ausencia del aria, el movimiento de mayor intensidad expresiva en la cantata italiana; su deliberada omisión aquí debe interpretarse no tanto como una corruptela con respecto al modelo scarlattiano, sino como un enriquecimiento de ese patrón formal basado en una sensibilidad distinta a la hora de expresar los afectos del texto.

Por su parte, el villancico *Pedro amoroso* remite a la estructura tradicional de estribillo y coplas del villancico del 600, si bien las estrategias técnicas y expresivas (tanto poéticas como musicales) son análogas a las de las modernas cantadas, conformando una obra de singular belleza en la que las lágrimas de Pedro, arrepentido de haber negado a Dios, se convierten en la mejor enseñanza para los creyentes que yerran. La única pieza a solo del programa, la cantada *Qué sol es aquel*, ejemplifica el virtuosismo que

adquiere el bajón, insólito en la cantata europea de la época. El instrumento dialoga con el tiple solista en un plano de igualdad a lo largo de las tres arias consecutivas que integran la pieza (separadas por dos recitativos y un Grave final), asumiendo un rol melódico *de bravura* que habitualmente desarrolla el violín, ausente aquí. El texto, dedicado al Santísimo Sacramento, explica la imposibilidad que los ojos humanos tienen de ver la luz cegadora del misterio eucarístico, uno de los más abstractos del dogma católico.

La última cantada, *Qué es esto, admiración*, retoma la plantilla a cuatro voces y describe la llegada al templo de María que es, a su vez, templo o morada de Dios. Estructuralmente, se compone de una introducción con agitado movimiento de violines, dos recitativos separados por un aria y unas coplas de cierre. Complementan el programa dos piezas instrumentales de Juan Cabanilles y Sebastián Durón, muy cercanas estilísticamente al repertorio delapuentiano, y una sonata tripartita de Antonio Vivaldi, compositor que fue bien conocido e interpretado en las catedrales españolas desde principios del siglo XVIII y cuya decisiva influencia se deja notar en varios maestros hispanos, entre ellos el propio De la Puente. Javier Marín López

BIOGRAFÍAS

AL AYRE ESPAÑOL

Más de 27 años en los festivales y teatros más importantes de Europa, 12 años como orquesta residente en el Auditorio de Zaragoza, 18 discos, premios internacionales (Premio Nacional de Música en 2004, entre otros) y distinciones (Embajador de Zaragoza desde 2011) y una incesante agenda de compromisos internacionales y actividades para las próximas temporadas confirman que el grupo aragonés es una de las referencias más destacadas del ámbito nacional.

A lo largo de este cuarto de siglo Al Ayre Español ha actuado en los escenarios más prestigiosos del mundo: Concertgebouw de Ámsterdam, Musikverein y Konzerthaus de Viena, Tonhalle de Düsseldorf, Konzerthaus y Filarmónica de Berlín, Théâtre des Champs Elysées y Cité de

la Musique de París, Teatro Real y Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música Catalana y Gran Teatro del Liceu de Barcelona, Palau de la Música de Valencia, Auditorio de Zaragoza, Laeizhalle de Hamburgo, Library of Congress de Washington, Palais des Beaux Arts de Bruselas, Arsenal de Metz, International Performing Arts Center de Moscú, Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, Palacio Euskalduna de Bilbao, Teatro Olímpico de Roma, etc.

Al Ayre Español ha sido invitado también a los más importantes festivales: Festival de Pascua de Baden Baden, Festival Bach de Lepzig, Festival de Música Antigua de Utrecht, Internationale Festtage Alter Musik de Stuttgart, Schleswig-Holstein Musik Festival, Dresdner Musikfestspiele, Toulouse les Orgues, Festival de Música Religiosa de Cuenca, Festival de Música Antigua de Aranjuez, Festival de Ambronay, Festival de Música Barroca de Úbeda y Baeza, Festival Handel de Halle, Festival International d'ópera baroque de Beaune, Festival de Saintes, Festival Internacional Cervantino (México), Festival Monteverdi de Cremona, Authentica de Israel, Festival Via Stellae de Santiago de Compostela, Festival Antiquarium de Moscú, etc.

Próximos proyectos llevarán a la agrupación aragonesa al Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, Auditorio Nacional de Madrid, Fundación Juan March, FeMÁS Sevilla, Laeizhalle de Hamburgo, Festival de Primavera de Praga, Varazdin Baroque Evenings (Croacia), Cambridge Early Music Festival, Festival dels Pirineus, Festival de Perelada, FIS Santander, Actus Humanus Festival (Gdansk, Polonia), Festival de Música Antigua de Zaragoza, Festival Camino de Santiago de Jaca, Quincena Musical de San Sebastián, etc., así como numerosos proyectos con las universidades de Zaragoza, UIMP-Santander, CNDM, Escuela Superior de Canto de Madrid, etc.

Al Ayre Español cuenta con el Patrocinio de Industrias Químicas del Ebro, Axial vinos, Gobierno de Aragón e INAEM. Mantiene un acuerdo de residencia con el Auditorio de Zaragoza. La orquesta es Embajador de Zaragoza desde el año 2011.

EDUARDO LÓPEZ BANZO

Eduardo López Banzo, nacido en Zaragoza en 1961, es uno de los directores europeos que con más convicción ha hecho del historicismo su propia filosofía musical, con el propósito de aproximar a los músicos que dirige a las fuentes y espíritu de cada composición, y que hace que la música, siglos después, aparezca otra vez como fresca y novedosa para el oyente contemporáneo.

Clavecínista de formación, estudió en Ámsterdam con Gustav Leonhardt, quien le animó a trabajar en pro de la música barroca española. En el 2004 logró que el grupo fundado por él en 1988, Al Ayre Español, consiguiera el Premio Nacional de Música, concedido por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, por más de veinte años de rigor musicológico y de excelencia en la interpretación, que ha dado lugar a que Al Ayre Español se convierta en un referente de interpretación historicista en toda Europa. En 2002 recibió la medalla de honor del Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares por su labor a favor de la música de Antonio de Liteses.

Ha sido invitado a dirigir las Orquestas Sinfónicas de Tenerife, Galicia, Madrid y de la Comunidad Valenciana, Capella Aquileia (Heidenheim) y conjuntos de instrumentos originales como las orquestas norteamericanas New York Collegium y Philharmonia Baroque Orchestra de San Fran-

cisco, actuando en salas tan prestigiosas como el Jordan Hall de Boston y Herbst Theatre de San Francisco, entre otras. También ha dirigido a la orquesta belga B'Rock o a la polaca Arte dei Suonatori. Eduardo López Banzo ha dirigido en el Musikverein y Konzerthaus de Viena, Concertgebouw de Ámsterdam, Konzerthaus de Berlín, Filarmónica de Berlín, Théâtre des Champs-Élysées y Cité de la Musique de París, Leiszhalle de Hamburgo, Teatro Real de Madrid, Palau de la Música de Barcelona, Palau de les Arts de Valencia, Palacio Euskalduna de Bilbao, Palais des Beaux Arts de Bruselas, Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, Teatro Olimpico de Roma, entre otros.

En el terreno de la ópera Eduardo López Banzo es uno de los principales especialistas actuales en la producción dramática de Handel. También ha participado en producciones escénicas en la Asociación de Amigos de la Ópera de Bilbao (ABAO/OLBE) con *Al Ayre Español*, y en el Palau de les Arts de Valencia con la Orquesta de la Comunidad Valenciana y de la Ópera de Kiel (Alemania) con la Philharmonisches Orchester Kiel. Como pedagogo, es requerido para impartir clases magistrales y cursos de especialización para las Universidades de Alcalá de Henares (Opera Studio), UIMP-Santander, Zaragoza (Cursos de Jaca), Salamanca y León, así como para la Escuela Superior de Canto de Madrid y el Centro Nacional de Difusión Musical (Ministerio de Cultura de España). Eduardo López Banzo es Hijo Predilecto de Zaragoza desde octubre de 2010.

VOZES AL AYRE

Adriana Mayer, mezzosoprano. Se forma en la especialidad de canto en el Conservatorio Superior de Valencia y forma parte del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia. Desde 2013 es miembro del Coro Nacional de España. Como solista ha actuado en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, y ha cantado con diferentes agrupaciones de renombre como el Coro Nacional de España, Capella de Ministrers, L'Almodí Cor de Cambra o Capella Saetabis. Como cantante de coro ha formado parte del Coro Titular del Teatro Real de Madrid, y ha colaborado con

el Cor del Gran Teatro del Liceu y el Cor de la Generalitat Valenciana. Es miembro fundadora de L'Almodí Cor de Cambra y ha colaborado con agrupaciones como Evo, Harmonia del Parnàs o la Coral Catedralicia de Valencia.

Hugo Bolívar, contratenor. El joven contratenor aragonés Hugo Bolívar ha estudiado canto histórico con Marta Almajano en la Escola Superior de Música de Catalunya y ha recibido clases de Fabien Schofrin, Víctor Torres y Carlos Mena, entre otros. Canta regularmente con grupos españoles como La Xantría, Coral de Cámara de Navarra, Vespres d'Arnadí, Orquestra Barroca de Barcelona, Capella de Ministrers o La Grande Chapelle y, fuera, con L'Armonia degli Affetti en Suiza y con Rosso Porpora y Gambe di Legno Consort in Italia. Ha cantado en salas como el Teatro Real, L'Auditori de Barcelona, Casa da Música (Oporto) Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar), TAP (Poitiers), Opéra de Vichy, Opéra de Reims, etc. De entre sus últimas grabaciones cabe destacar la realizada para la Österreichischer Rundfunk del *Oratorio per la Nascita del Redentore* de G. Lulier, recientemente recuperado en la Biblioteca Apostólica Vaticana. En el terreno operístico debuta en el Teatro Real en 2012 con *L'Orfeo, favola in música*.

Diego Blázquez, tenor. Nacido en Madrid, comienza sus estudios musicales de piano y acordeón en la Escolanía del Monasterio de El Escorial. En 2008 obtiene una beca de la Academia de Música Antigua de Salamanca para estudiar con los profesores Richard Levitt y David Mason. Posteriormente estudia en la Escuela Superior de Canto de Madrid, con la maestra Carmen R. Aragón, donde obtiene el premio fin de carrera AAESCM. Actualmente trabaja con diversos grupos especializados en el ámbito de la música antigua como Axivil, Actus, Vozes de Al Ayre Español, Capilla Peñaflorida, Medio Concertado o Música Ficta, grupos con los que ha actuado en España, Japón, Alemania, Colombia y Chile. Entre sus últimos proyectos como solista, se encuentra la grabación de la zarzuela *El huésped del sevillano*, la ópera *Pepita Jiménez* de I. Albéniz, el *Requiem* y la *Misa K220* de Mozart, la *Misa en sol mayor* de F. Schubert y *Musicalische Exequien* de H. Schütz, etc.

18 vie

MARZO

ESPACIO SANTA CLARA.

DORMITORIO ALTO. 20.30H

Mariví Blasco

Soprano

J. Carlos Rivera

Tiorba

A Che Belleza

Benedetto Ferrari (c.1603-1681)

- *A che bellezza*
- *Scrivete là*

Giulio Caccini (1551-1618)

- *Dovró dunque morire*

Hieronimus Kapsperger (c.1580-1651)

- *Toccatà arpeggiata*
- *Canarios*

Barbara Strozzi (1619-1677)

- *Appena il sol*

Stefano Landi (1587-1639)

- *Non si scherzi con amore*

Domenico Mazzochi (1592-1665)

- *Amar a Dios por Dios*

Hieronimus Kapsperger

- *Passacaglia en La*

Benedetto Ferrari

- *Queste pungente spine*

Stefano Landi

- *Non é piú tempo, no*

Alessandro Piccinini (1566-c.1638)

- *Chiacona*

Sebastián León, barítono. Nacido en Colombia, inicia sus estudios en Bogotá bajo la guía del tenor venezolano Carlos Godoy. Realizó sus estudios de Bachelor y Master en la Schola Cantorum Basiliensis (Basilea) con los maestros Gerd Türk, Dominique Vellard y Marcel Boone. Actualmente hace cursos de perfeccionamiento con el barítono alemán Marcus Niedermeyr. Ha tomado *masterclasses* con maestros como Margreet Honig, Rosa Domínguez, Katarina Livljanic. Ha cantado con los ensembles Gilles Binchois (D. Vellard), Capella Mediterránea (L. García Alarcón), Scherzi Musicali (N. Achten), La Cetra (A. Marcon), entre otros.