
LA

MARCH

Mil años de amor

VIERNES TEMÁTICOS
OCTUBRE 2023 – MAYO 2024

Mil años de amor

VIERNES TEMÁTICOS

OCTUBRE 2023 – MAYO 2023

La música, como el arte en general, nace de la pulsión para dar cauce a los sentimientos más profundos del ser humano. A lo largo de la historia, el amor, como la vida o la muerte, se ha recitado, teatralizado, danzado y, sobre todo, se ha cantado. Las distintas culturas del amor –y su contrario, el desamor– expresadas por medio de la música durante los últimos mil años conforman la base de este ciclo de siete conciertos: desde su versión cortesana medieval al desconsuelo del tango, pasando por el amor mitológico del Renacimiento, el místico del Barroco o el melancólico del fado. Cada programa, precedido de la explicación de un experto, refleja el espíritu de las distintas épocas y países a través de sus canciones.

FUNDACIÓN JUAN MARCH

ÍNDICE

4

CANCIONES DE AMOR (Y DESAMOR)

Amor y mitología / Las travesuras de Cupido / El amor cortés /
Amor divino / El amor callejero: tango, bolero y fado

Selección bibliográfica

16

13 y 14 de octubre de 2023
CUPIDO, AMOR TRAVIESO

24

3 y 4 de noviembre de 2023
TANGO, AMOR DESCONSOLADO

32

19 y 20 de enero de 2024
AMOR MELANCÓLICO: CHANSON Y FADO

38

16 y 17 de febrero de 2024
AMOR MÍSTICO

46

8 y 9 de marzo de 2024
LOS TROVADORES Y EL AMOR CORTÉS

52

19 y 20 de abril de 2024
AMOR MITOLÓGICO: ADONIS Y VENUS

58

17 y 18 de mayo de 2024
BOLEROS: PENAS DE AMOR

Por respeto a los demás asistentes, les rogamos que desconecten sus
teléfonos móviles y no abandonen la sala durante el acto.

Canciones de amor (y desamor)

José Ramón Ripoll

Desde que el hombre comenzó a manifestar los primeros síntomas de su inteligencia emocional, el amor vino a ocupar la parte más notable de su expresión creativa, ya fuera como resultado de un sentimiento personal más allá de sus meros instintos reproductivos, ya como producto de sus creencias sobrenaturales, o bien como fruto de su perdurabilidad en la continua entrega a su propia descendencia. Del mismo modo que “narraba” su existencia en las paredes de las cuevas, pintando animales y figuras de sus semejantes, la música fue una de sus grandes exteriorizaciones, que, en compañía de incipientes palabras o baluceos, dio señales de vida en forma de canción o danza. Sin pruebas sonoras que lo testifiquen, sí que se hallan evidencias en diferentes culturas, aún sin contaminar por el mercantilismo social, de determinadas formas de cantos e incluso de música instrumental, modos, armonías y juegos interválicos que estimulan la pasión o el juego amoroso, según observamos en algunas comunidades de la India, Nueva Guinea o el Lejano Oriente.

Ya en la Biblia, la canción de amor es un paradigma de primer grado, cuando Yahvé advierte al hijo del hombre tras la nueva caída de Jerusalén: “Y he aquí que tú eres para ellos como una canción de amores, cantada con hermosa voz y agradable instrumento, mas oirán tus palabras y no las cumplirán” (Ezequiel, 32:33). O el *Cantar de los cantares*, colección de canciones amorosas en su más amplia diversidad, no exenta de pasión, deseo y pureza al mismo tiempo.

AMOR Y MITOLOGÍA

En el mundo grecolatino el amor es el motor principal que mueve a los dioses, dinamiza a los héroes y alienta a los mortales, hasta el

Gustav Klimt.
El beso, 1907-08.
Österreichische
Galerie
Belvedere, Viena.

Pedro Pablo Rubens y taller. *Orfeo y Euridice*, 1636-38. Museo Nacional del Prado.

punto de motivar la guerra más famosa de la historia, tras el rapto de Helena, que dio pie al poema fundacional de nuestra cultura, recitado de memoria en las plazas al ritmo de su son y abandonado a la melodía interior de sus propios versos. A la manera de la *Iliada*, Virgilio escribe una epopeya por encargo de Augusto, donde poetiza las hazañas e incidentes de Eneas, procedente de la guerra de Troya, en cuyo Libro IV se narra y versifica el naufragio que se produjo frente a las costas de Cartago. El enamoramiento del héroe y la reina dio origen a una mortal tragedia que ejemplifica el eterno debate entre el deber y el deseo, tal como se expone con gran belleza expresiva en la ópera *Dido y Eneas*, de Henry Purcell (ca. 1688).

Las musas, por otra parte, revoloteaban por el Olimpo a la espera de que Apolo, dios de la música y la poesía, les confiara la sutil tarea de inspirar a los hombres para que brotase en la Tierra la obra de arte. Hijo de Apolo y de Calíope –una de las musas–, Orfeo se convirtió en el personaje mitológico más “humano”, tanto por el arte de tañer la lira para espantar a las fieras, y a cuyo alrededor se reunían los hombres para oírlo tocar, como por su debilidad al volver la vista atrás antes de tiempo, a fin de asegurarse de que su amada le seguía, tras bajar a los infiernos para rescatar a Euridice, incumpliendo así las condiciones impuestas por Hades y Perséfone: una leyenda reinterpretada por compositores y poetas que han mantenido encendida la llama del amor pese a las inclemencias de los tiempos y tempestades divinas (en las músicas de Monteverdi, Lully, Gluck, Haydn, Listz, Offenbach o Stravinsky, entre otros).

LAS TRAVESURAS DE CUPIDO

Pero es Eros, o Cupido en su versión latina, el dios que mejor entraña la carnalidad desde su naturaleza divina, pues su concepto amoroso “encarna” el deseo y la atracción sexual desde el grado más absoluto de su pureza. Va de acá para allá con aspecto de niño o muchacho alado a sabiendas de que la pasión es perecedera, aunque existan otros tipos de amor más perdurables. Cupido es fruto de la unión de Venus y Júpiter, de Afrodita y Ares, o de la Noche y el Erebo, según distintas fuentes, aunque la más bella de todas es la que nos sugiere Platón en *El banquete* (203-04 a. c.), donde Penía, personificación de la pobreza, se acostó con Poros, representante del recurso y la artimaña de la supervivencia, cuando este se encontraba embriagado por el néctar en una fiesta para celebrar el nacimiento de Afrodita, surgiendo así el Amor sin límites, resultante de fuerzas contrarias. Eros-Cupido es entonces, sea cual sea el origen, compañero y servidor de Venus, quien lo esconde en el bosque

para protegerlo de la ira de Júpiter, celoso y sabedor de todas las fechorías que el joven dios podría llevar a cabo entre sus súbditos, trastocando continuamente el orden de un mundo diseñado desde el trono mayor. El Destino le ayudó a sobrevivir, y en su libre soledad Cupido fabricó un arco con madera de fresno y flechas de ciprés, que su madre cambiaría por armas nobles, relleno de saetas con puntas de oro y plomo para incrustar el amor o clavar el desamor.

Tanto la presencia de Eros entre los dioses y los hombres como sus enamoramientos particulares han propiciado hermosos cuentos populares, poemas, canciones, obras vocales e instrumentales, pinturas y esculturas desde la época clásica hasta nuestros días, centrando gran parte de su influencia en el Renacimiento y en el Barroco. Uno de sus más célebres mitos, recogido por Apuleyo, que llegó a convertirse casi en cuento de hadas, es la historia de Psique, una hermosísima muchacha que representaba en su figura las cualidades más profundas del alma humana. Venus, que había oído hablar de su belleza, ordenó a Cupido que le clavase

una flecha para que se enamorara del hombre más repugnante de los mortales, pero, al tensar el arco, fue el dios travieso quien se quedó prendado de la joven princesa. Se la llevó a su casa con la condición de no ser contemplado por sus ojos bajo ninguna luz. Él dormía con ella por las noches y desaparecía antes del alba. La envidia y las habladurías de las hermanas hicieron creer a Psique que su amante era un monstruo dispuesto a devorarla cualquier noche inesperada, y la ingenua Psique rompió el pacto, encendió una lámpara de aceite e intentó matarlo con una espada, pero al contemplar su hermoso cuerpo se arrepintió, dejando caer una gota de aceite sobre la espalda de Eros, que se despertó y echó a volar inmediatamente. Psique intentó retenerlo aferrándose a un pie, pero el impulso del dios era tan enérgico que se elevó con él hasta soltarse y caer en el bosque. Al final, tras muchos periplos, la historia termina felizmente para los amantes y Psique acabó siendo aceptada por los demás dioses en el Olimpo tras beber ambrosía y alcanzar la inmortalidad. Este mito inspiró a poetas y músicos que, basándose libremente en su misterioso desenlace, han creado obras tan hermosas como la propia leyenda: *Psyché*, una tragedia lírica de Jean-Baptiste Lully (1678), que ya había colaborado anteriormente en una tragedia-ballet escrita por Molière, con la cooperación de Pierre Corneille y Philippe Quinault (1671); un poema sinfónico con coro de César Franck con texto de Sicard y Louis de Fourcaud (1888), y la obra de cámara homónima (1925) de Manuel de Falla, escrita para voz, arpa, flauta, violín, viola y violonchelo, a partir de un poema de Georges Jean-Aubry, que el compositor sitúa en el Tocado de la Reina de la Alhambra y concede el protagonismo a Felipe V e Isabel de Farnesio.

Incluso en las épocas más oscuras, el amor y el desamor han ocupado un primer puesto tanto en la conducta como en la expresión humana. No hay batalla, ni gestas sin amores por medio. Se cree que los goliardos eran clérigos errantes, frequentadores de tabernas y lupanares, que escribieron canciones profanas en latín durante los siglos XII y XIII, cuyas formas métricas y textos llegaron a la península Ibérica. Del *Cancionero de Ripoll* podemos entresacar varios versos latinos que giran alrededor del dios amoroso:

Ignora forsitam ludos Cupidini,	Tal vez ignoras tú los juegos de Cupido,
sed ualde dedecet, si talis iuuenis	pero mucho desdice que en la corte de Venus
non ludit sepius in aula Veneris.	no juegue un joven tal más a menudo.

Fragmento de una iluminación de un manuscrito francés del siglo xv del *Roman de la rose* [Romance de la Rosa]. Museo Británico.

Pero ya existían desde el siglo XI breves composiciones en lengua romance para utilizarlas al final de las moaxajas, escritas en árabe o en hebreo, como esta jarcha perteneciente a Yosef Al-Katib o Yosef “El Escriba”, del segundo tercio del siglo XI:

Tan t’amare, tan t’amare	¡Tanto amarte, amarte tanto,
habibi, tan t’amare!	amigo, tanto amarte!
Enfermaron welyos gayos	Enfermaron mis ojos
Y duolen tan male.	y me hacen daño.

EL AMOR CORTÉS

A partir del siglo XI, los trovadores representan el inicio de una lírica con entidad propia, dueña de unas características particulares que moldean la forma y el contenido de la canción amorosa. Son piezas poéticas y musicales compuestas por el propio trovador, también en lengua romance, pero en provenzal o *langue d’oc*, pues su territorio originario fue Occitania. El grado de perfección de sus versos, la limpieza de sus melodías, no exenta de dificultades técnicas y juegos rítmicos, sugieren una voluntad de estilo por parte de los autores, muchos de ellos con nombre y apellido, que comienzan a engrosar un tronco distinto a la tradición popular. Normalmente cantan al amor cortés, es decir, a la dama inalcanzable, ama del corazón de los trovadores y señora feudal de su reino amoroso, hasta el punto de llamarle “señor” en varias ocasiones, para otorgarle más derecho de propiedad. El trovador era un hombre culto que, a diferencia

del juglar, corregía y ordenaba sus composiciones sometiéndose a reglas que él mismo aceptaba y elaboraba, no solo con respecto a la estructura de la canción, sino también a los paulatinos pasos que debía dar para llegar a su dama, según el grado de relación y pasión experimentada, sin saltarse ninguno de los escalones, bajo el peligro de ser rechazado, cuestión que hace pensar en ciertas equivalencias y escalas del amor místico. La canción trovadoresca hizo su incursión en la península ibérica, sobre todo en Cataluña y la Corona de Aragón, extendiendo su influencia en mayor o menor medida por Castilla, Portugal y el ámbito lingüístico del galaico-portugués. Entre los trovadores más destacables de quienes nos han legado muestras de su obra no podemos olvidar a Berenguer de Palou, Guillem de Berguedà, Guillem de Cabestany o Guillem de Aquitania, el primer trovador del que se tiene noticia.

El amor, el deseo, la esperanza o la frustración siguen siendo una constante en la lírica galaico-portuguesa desarrollada entre los siglos XII y XIV, sobre todo en los trovadores locales del noroeste peninsular, donde el poema o la canción recibe el nombre de cantiga de amor, que tiende a glosar la tristeza (*coita*) por no llegar a conseguir la correspondencia del ser amado (*senhor*). Sin embargo, la cantiga de amigo posee unas características independientes, autóctonas y, según algunos estudiosos, reacias al artificio de la canción trovadoresca. Incluso se piensa que su germen podría haber existido antes de la existencia de esta última. Como principal peculiaridad, el sujeto poético es un personaje

femenino, aunque el texto esté escrito por un hombre: una mujer que lamenta la ausencia del amado sin saber cuándo ni cómo ha de volver, casi siempre de alguna empresa marítima, o bien expresa su alegría por el regreso y el esperado reencuentro. De las más de quinientas cantatas de amigo conservadas, Martín Codax, trovador de la segunda mitad del siglo XIII, posiblemente nacido en Vigo, dice en una de ellas:

Ondas do mar de Vigo se vistes meu amigo e ai Deus!, se verra cedo?	Olas del mar de Vigo, ¿habéis visto a mi amigo? ¡Ay Dios, que venga pronto!
Ondas do mar levado, se vistes meu amado e ai Deus!, se verra cedo?	Olas del mar alzado, ¿habéis visto a mi amado? ¡Ay Dios, que venga pronto!

La aparición de los cancioneros propicia la adopción del castellano por parte de los poetas y músicos que escribían en galaico-portugués hasta la primera mitad del siglo XIV. En ellos se recogen canciones y poemas que contienen temas e incluso formulaciones procedentes del amor cortés y pertenecientes a la poesía culta y cortesana. Desde el *Cancionero de Baena* (ca. 1430), que reúne ya textos de las nuevas corrientes de Castilla con sus notaciones musicales, hasta el *Cancionero de Palacio* (ca. 1480–ca. 1510), el amor y la canción amatoria van a estar presentes como una fuerza viva que remueve los cimientos de la poesía, ya sea de carácter pastoril, caballeresco, histórico o religioso. Lo mismo ocurre en el *Cancionero General* (1511), que, junto a muestras de la lírica cancioneril, incluye a autores como Juan de Mena, el Marqués de Santillana, Juan del Encina o Jorge Manrique. ¿O acaso no hay que considerar como canción de amor las *Coplas a la muerte de su padre*, de este último, a las que Alonso Mudarra, Venegas de Henestrosa, Melchor Robledo o Francisco Guerrero, entre otros, pusieron música?

AMOR DIVINO

Del mismo modo que los poetas místicos dirigen sus metáforas e imágenes a la divinidad, que bien pueden cambiar su rumbo e ir a parar a un ser amado de carne y hueso, los músicos llevaron a cabo el mismo proceso desde sus respectivas propuestas sonoras apoyadas en textos litúrgicos o de carácter religioso. No hay más que recordar el *Cántico espiritual*, de San Juan de la Cruz (“¿Adónde te

escondiste, Amado, / y me dejaste con gemido?”) o los versos de Santa Teresa (“Cuando el dulce Cazador / me tiró y dejó herida, / en los brazos del amor / mi alma quedó rendida”) o su correspondencia musical con los polifonistas Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales o Francisco Guerrero.

En el *Seicento* italiano, autores como Claudio Monteverdi o Giovanni Felice Sances compusieron obras sobre el llanto de la Virgen María ante el sacrificio de su hijo (*Il pianto della Madonna*, donde el amor resplandece entre el dolor humano y la esperanza divina) o el veneciano y prolífico Antonio Caldara, más encuadrado ya en el *Settecento*, autor de setenta y ocho óperas serias y un considerable número de oratorios, motetes y cantatas, capaz de trasladarnos con su técnica vocal e instrumental a momentos tan espirituales como el aria “*Aimé sento il mio cuore*”, de la cantata *Vicino a un rivoletto* (Junto a un arroyuelo). Con estas dos piezas se abre y se cierra el concierto que, bajo el epígrafe de *Amor místico*, forma parte de este ciclo.

A partir del Renacimiento, el músico escoge el poema de su inmediato pasado para componer la canción. Aunque ritmo, cadencia, medida y melodía son elementos intrínsecos del verso, el compositor le insufla un nuevo aliento al crear un nuevo soporte sonoro, de tal modo que el poema pueda ser cantado. Así, Juan Hidalgo, Sebastián Durán, Bonet de Paredes o Manuel de Egües, cuyas vidas transcurrieron entre los siglos XVII y XVIII, encuentran sus hormas poéticas en Gil Polo, Lope de Vega, Calderón de la Barca o Luis de Góngora, como podrá oírse en el concierto *Cupido, amor travieso*.

EL AMOR CALLEJERO: TANGO, BOLERO Y FADO

La música popular no tendría sentido sin su alma o sentimiento interior que, en gran parte de los casos, canta la pasión amorosa, el anhelo, la complicidad con la pareja, la pérdida de la persona amada, la melancolía e, incluso, el desprecio, la displicencia y los peores deseos para quien ha roto la baraja en el juego del amor. Pero, más allá del folclore, existen otras músicas de autor que, tanto por su singularidad expresiva como por sus características formales, han creado un mundo propio y una particular historia. El tango argentino, el fado portugués o el bolero son tres ramificaciones de un árbol cuya savia y cuyas raíces provienen de distintos sustratos que desembocan en un estilo único y unificador, como ocurre

también con el flamenco y el blues. Enrique Santos Discépolo, autor de tangos inolvidables de tema amoroso, como *Malevaje* o *Canción desesperada*, decía que el tango es “un pensamiento triste que se baila”: pensamiento profundo que sitúa a música y literatura en perfecta conjunción con objeto de exteriorizar al desnudo las más desgarradas emociones.

El fado, por otra parte, esconde sus orígenes en un pasado nebuloso casi perdido por el mar —como en las cantigas de amigo—, que se remonta a la primera mitad del siglo XIX y, aunque de canto individual, acompañado tradicionalmente por la guitarra portuguesa de doce cuerdas y la española o viola, expresa el sentir de todo un pueblo, con ese toque de nostalgia o *saudade* que determina el carácter portugués. En un principio, como el tango, el fado se cantaba en los barrios de la ciudad y en los ambientes lisboetas frecuentados por gente un tanto marginal y transgresora. Fernando Pessoa escribió que “el fado es el cansancio del alma fuerte, la mirada de desprecio de Portugal al Dios en que creyó y que también lo abandonó”.

Aunque nacido en Cuba en los tiempos decimonónicos, el bolero —que no tiene demasiado que ver con la danza dieciochesca española homónima, a pesar de sus orígenes bailables —, por la fuerza de su ritmo, la fluidez de su melodía y la calidad de sus letras se extendió muy pronto por otros países hispanófonos, llegando a determinar una sólida entidad por encima de fronteras y peculiaridades locales. Las penas de amor cimentan la base sentimental del bolero, sobre la que se levanta una sensible construcción verbal y sonora en sus múltiples variantes, a partir del que se considera el primero de ellos: *Tristezas*, escrito por el cubano José “Pepe” Sánchez en 1881:

Tristezas me dan tus quejas, mujer,
profundo dolor que dudes de mí,
no hay pruebas de amor que deje entrever
cuanto sufro y padezco por ti.

Nos advierten los psicólogos del peligro de las canciones de amor y desamor debido a la potente carga emocional que contienen y generan, capaz de alterar las pautas del comportamiento humano con respecto a los acontecimientos externos. Sin embargo, es imposible concebir un mundo sin ellas, convertidas ya en una manifestación universal de nuestra propia naturaleza y una síntesis perfecta de vida, música y poesía.

José Ginés. *Venus y Cupido*, 1807.
Museo Nacional del Prado.

Selección bibliográfica

Carlos Alvar y Jenaro Talens (eds.), *Locus Amoenus. Antología de la lírica medieval de la península ibérica*. Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2009.

Andreas Capellanus, *El amor (cortés)*. Madrid, Akal, 2020.

Tony Évora, *El libro del bolero*. Madrid, Alianza Editorial, 2001.

Horacio Ferrer, *El tango: su historia y evolución*. Buenos Aires, Continente, 1999.

Ignacio Rodríguez Alfageme, *Mnemosyne: disfraz y noticia. Trazas de tradición clásica en la literatura española desde los orígenes al siglo XX*. Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2011.

Manuel Valls Gorina, *La música en el abrazo de Eros. Aproximación al estudio de la relación entre música y erotismo*. Barcelona, Tusquets, 1982.

Autor de las notas al programa

JOSÉ RAMÓN RIPOLL (Cádiz, 1952), escritor y musicógrafo, es autor de varios libros de poemas, entre los que destacan *El humo de los barcos* (Madrid, 1983), *Las sílabas ocultas* (Renacimiento, 1991), *Hoy es niebla* (Madrid, 2002), *Piedra rota* (Barcelona, 2013) y *La lengua de los otros* (Madrid, 2017). Se han editado varias antologías de su poesía en Colombia, México y España, esta última con el título de *La sombra de nombrar* (Sevilla, 2020). Director de *Revista Atlántica de Poesía*, ha desarrollado una intensa labor de difusión musical y cultural en varias emisoras de RTVE, así como en otros medios especializados. Ha publicado también numerosos artículos, ensayos y monografías literarias y musicales, muchas de ellas dedicadas a estudiar la relación entre música y poesía. Ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio de Poesía Rey Juan Carlos I (1983), Premio Tiflos (1999), el XXIX Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe (2017) y el Premio Europa in Versi (2021) al mejor poemario editado en Italia por *La lingua degli altri*. Es académico de número de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras.

1

VIERNES 13 Y SÁBADO 14 DE OCTUBRE DE 2023

Cupido, amor travieso

Cupido, el dios del deseo amoroso en la mitología romana, fue una presencia recurrente en el teatro del Siglo de Oro. Tenido por un intermediario celestial y caprichoso, manipula con sus flechas mágicas los sentimientos de sus víctimas, al tiempo que simboliza la fuerza irresistible del amor y la fragilidad innata de las pasiones. Este concierto teatralizado recoge pasajes de especial belleza que dan cuenta de algunas de las travesuras de Cupido en el teatro español.

Concierto del sábado en directo por Canal March y YouTube.
Audio disponible en Canal March durante 30 días.

Guido Reni, *Cupido*,
1637-38. Museo
Nacional del Prado.

Flechas de amor y desdén

El cielo de la España del siglo xvii tenía ese color azul intenso que tan bien supo plasmar Diego Velázquez, pero de vez en cuando se veía oscurecido por las flechas de oro y plomo que lanzaba Cupido a los corazones: de oro para inflamarlos, de plomo para enfriarlos. La poesía amorosa cantada se encuentra en la canción de cámara, el canto teatral y la canción devocional, entremezclando ingredientes similares, de dulce sufrimiento y frío abrasador, atrapada el alma del poeta por una voluntad caprichosa. El amor, que protagonizó la revolución del romance nuevo, siguió siendo el preferido en la poesía lírica hasta bien entrado el siglo xviii, recurriendo a menudo a su personificación en la figura del niño dios y ciego, caprichoso, travieso y despiadado. Los enamorados que cantan sus penas son víctimas involuntarias de ese capricho, que sirve para justificar transgresiones sociales y morales provocadas por la pasión.

Aunque la canción monódica era ya cultivada ampliamente desde el siglo xvi, no será hasta mediados del xvii cuando se convierta en un vehículo habitual de la música culta. Muchas de las canciones más populares, conocidas como tonos humanos, se compusieron para el teatro, pero cobraron vida propia por su belleza poética y musical. No es casualidad que el compositor teatral más importante de la centuria, Juan Hidalgo, sea también el protagonista de este concierto, con tres de sus cuatro tonos procedentes de otras tantas zarzuelas. Sebastián Durón dominó con su música la escena madrileña del cambio de siglo, y uno de sus dos tonos pertenece igualmente a una comedia. Juan Serqueira de Lima, autor del último tono, también era músico teatral, mientras que las de Manuel de Egüés, Juan Bonet y José Marín no se escribieron para las tablas.

En cambio, a pesar de su letra netamente amorosa, el tono de *Cupidillo volante*, de Sebastián Durón, está dedicado al Santísimo Sacramento, lo que ilustra los trasvases temáticos y estilísticos entre las esferas sacra y profana, cambiando sencillamente el amor erótico por el amor divino, pero manteniendo la forma, el estilo, el lenguaje e, incluso, las metáforas.

Álvaro Torrente

18:00 PRESENTACIÓN DE ÁLVARO TORRENTE

18:30 CONCIERTO

Juan Hidalgo (1614-1685)

¡Ay que me río de Amor!

Antorcha brillante

Sebastián Durón (1660-1716)

Las iras detén

Cupidillo volante

Antonio Martín i Coll (c.1660-c.1734)

Folías

José Marín (1618-1699)

No sé yo cómo es

Juan Bonet de Paredes (1647-1710)

¿Cuándo podré logarte?

Juan Hidalgo

¡Ay Amor, Ay ausencia!

¿Quién es Amor?

Antonio Martín i Coll

Jácaras

Anónimo

¿A quién me quejaré?

Manuel de Egüés (1654-1729)

¿Quieres estarte quieto?

Juan Serqueira de Lima (1655-1726)

¡Todo es Amor!

Lucía Martín-Cartón, soprano

Calia Álvarez, vihuela de arco

Carmen del Valle, actriz

Sara Águeda, arpa de dos órdenes y dirección

LUCÍA MARTÍN-CARTÓN. La versatilidad de esta soprano vallisoletana le permite abordar repertorios desde Bach y Mozart hasta Donizetti y Stravinsky. Ha trabajado con directores como Jordi Savall, Leonardo García Alarcón, Víctor Pablo Pérez, Evelino Pidò o Gianluca Capuano, actuando en numerosas salas y festivales, entre los que destacan la Philharmonie de París, Ópera de Sídney, Lincoln Center de Nueva York, Teatro de la Zarzuela de Madrid y Teatro Colón de Buenos Aires. Colabora regularmente con agrupaciones como Les Arts Florissants, Cappella Mediterranea, Hespèrion XXI y orquestas como la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, ORCAM, Australian Brandenburg Orchestra o Les Musiciens du Prince-Monaco. Estudió en el Conservatorio Superior de Valencia y es Máster en Interpretación en la ESMUC. Ganadora del Primer Premio del Concorso Renata Tebaldi, ha sido integrante de Le Jardin des Voix bajo la dirección de William Christie. Ha grabado para importantes sellos discográficos, como Warner Classics, Harmonia Mundi, además de realizar grabaciones en directo para Radio Clásica o Radio France.

CALIA ÁLVAREZ se graduó en violonchelo en La Habana y comenzó a tocar la viola da gamba en 1999 con el conjunto de música antigua Ars Longa de la Habana, con el que trabajó bajo la dirección de Josep Cabré, Gabriel Garrido y Shalev Ad-El, realizando numerosas giras internacionales. En 2002 se traslada

ZD VIVTIS

a España y cursa estudios de viola da gamba en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla con Ventura Rico. También recibe clases de importantes violagambistas, como Jordi Savall, Wieland Kuijken, Vittorio Ghielmi, Itziar Atutxa y Fahmi Alqhai. Como solista, destacan sus conciertos ofrecidos en Madrid, Barcelona o Sevilla, así como en Lyon, Pays du Mont-Blanc, Ville de Miramas o Vixouze. Colabora con agrupaciones como La Galanía, Luz y Norte, Camerata Iberia y la Orquesta Barroca de Sevilla, además de con solistas y directores como Olalla Alemán, Juan Carlos de Mulder, María Espada y Raquel Andueza, entre otros. Desde 2016 es profesora de viola da gamba del Conservatorio Superior de Música de Salamanca.

CARMEN DEL VALLE es licenciada por la Escuela Superior de Arte dramático de Valencia. Debutó con el Teatro Jove de Valencia, de manos de la Fundación Shakespeare con *Como gustéis* y *Romeo y Julieta*. Formó parte de la compañía Comedia del Arte y T.A.G. Teatro de Venecia, bajo la dirección de Carlo Bosso. Con los Teatros de la Generalitat Valenciana ha interpretado *Bodas de sangre* bajo la dirección de Edward Wilson. En Madrid debutó con José Luis Alonso en *Rosas de otoño* de Jacinto Benavente; *Antígona*, bajo la dirección de Paco Suárez; *El castigo sin venganza*, dirigida por Adrián Daumas, y *La noche de los Quijotes*, con dirección escénica de Liuba Cid, ambas estrenadas en el Festival de Almagro. Ha participado en seis montajes con la Compañía Nacional de Teatro

SERGIO PARRA

SARA ÁGUEDA se forma en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid. En 2005 comienza su andadura en la Compañía Nacional de Teatro Clásico como música de escena, realizando numerosas giras nacionales e internacionales durante ocho temporadas. 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 para completar su formación con la arpista Mara Galassi. Toca habitualmente en los festivales más importantes del mundo, frecuentando salas como el Konzerthaus de Viena, Philharmonie de París y Berlín, Auditorio Nacional

de Música, Teatro Real de Madrid y Opéra Royal de Versailles, entre otras. Además de su carrera como solista, colabora regularmente con algunas de las agrupaciones más destacadas dedicadas a la interpretación historicista. Participa en más de cuarenta discos, publicados por sellos como Glossa, Alpha, Harmonia Mundi, Panclassics y Warner. *Un viaje a Nápoles*, *El teatro del arpa*, *Stravaganza* e *Im-Posibles* son los títulos de sus proyectos discográficos a solo.

ÁLVARO TORRENTE, licenciado en Musicología por la Universidad de Salamanca (1993) y doctor por la Universidad de Cambridge (1997), es catedrático de Musicología en la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales. Su investigación se centra en la música vocal española e italiana de los siglos XVII y XVIII, especialmente el villancico religioso y la música escénica. Entre sus publicaciones destacan *La ópera en España e Hispanoamérica* (con Emilio Casares, 2001), *Devotional music in the Iberian World* (con Tess Knighton, 2007), y *La música en el siglo XVII* (2016), parte de la *Historia de la Música en España e Hispanoamérica*, publicada

por Fondo de Cultura Económica. Sus ediciones críticas de ópera y zarzuela barrocas han sido publicadas por Bärenreiter e ICCMU, y estrenadas en la Bayerische Staatsoper, la Royal Opera House y el Teatro Real, entre otros teatros. Desde 2019 es Investigador Principal del proyecto DIDONE (*The Sources of Absolute Music: Mapping Emotions in Eighteenth-Century Italian Opera*), que obtuvo una Advanced Grant del European Research Council.

2

VIERNES 3 Y SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE DE 2023

Tango, amor desconsolado

El tango, con sus orígenes híbridos y su esencia melancólica, ha cantado al amor desde sus inicios acompañado de un baile casi ritual. Pero lo ha hecho casi siempre en un tono desconsolado. Las historias que cuenta, ricas en metáforas, ahondan en la vertiente sufridora del amor y, sobre todo, en los efectos del desamor, en los estragos anímicos que causa la ruptura. El escritor y poeta argentino Andrés Neuman incidirá en esta relación inestable en su presentación de este concierto.

Otto Verhagen,
Tango, 1918.
Rijksmuseum,
Amsterdam

Concierto del sábado en directo por Canal March y YouTube.
Audio disponible en Canal March durante 30 días.

Amor y tango, una relación inestable

El amor es eterno y, muy probablemente, el tango también. Pero ninguna eternidad es inmune a los vaivenes históricos: más bien al contrario, los necesita para seguir generando sentido y apelándonos. Un amante grecolatino desea de modos diferentes a los de los enamorados de Petrarca o Shakespeare. Julieta no es La Maga ni, menos todavía, esa figura empoderada a la que se le canta en “Balada para un loco”. Y en las novelas de Margaret Atwood, los cuentos de Silvina Ocampo o los poemas de Anne Carson no encontraremos mujeres que amen en el tono de La Maga.

A lo largo de un frenético siglo, amor y tango han formado una inestable pareja llena de intensidades, tensiones culturales y sobresaltos urbanísticos. Las letras de tango han sabido reflejar con nítida belleza la evolución de la ciudad de Buenos Aires, con sus tensiones entre barrio y periferia, así como los cambios en los hábitos sentimentales de sus habitantes. También, por supuesto, las transformaciones en sus roles de género. El viaje amoroso del tango ha sido tan ancho y largo como el enriquecimiento de sus sonidos, desde las quejas inaugurales de “Mi noche triste”, escritas por Pascual Contursi en 1916 (“Percanta que me amuraste/ en lo mejor de mi vida,/ dejándome el alma herida...”) hasta los ritmos fusionados de “Sopapa”, compuestos por Acho Estol a principios del nuevo milenio (“Te juro sobre un porrito / que tu alma de huerfanito / se va a reencarnar un día / en un perro de Bangkok”), pasando por la irrupción del despecho *pop* de “Afiches”, firmada por Homero Expósito en 1955 (“La propaganda manda cruel en el cartel,/ y en el fetiche de un afiche de papel/ se vende la ilusión, se rifa el corazón...”).

El tango no morirá nunca, porque sabe renacer tarareando su presente, aunque sea para lamentarlo o extrañar otros tiempos. En esta presentación propondremos un pequeño recorrido histórico por algunas de sus grandes letras, recitándolas y comentándolas como lo que son: poesía cantada en el tiempo, tiempo siempre en danza.

Andrés Neuman

18:00 PRESENTACIÓN DE ANDRÉS NEUMAN

18:30 CONCIERTO

Jorge Luis Borges (1899-1986)
Poema “Buenos Aires”

Juan de Dios Filiberto (1885-1964) y
Enrique Santos Discépolo (1901-1951)
Malevaje

Jorge Luis Borges (1899-1986)
Poema “1964”

Juan Esteban Cuacci (1973)
Hambre in the Dark

Astor Piazzolla (1921-1992)
Mil novecientos sesenta y cuatro
(sobre un poema de Jorge Luis Borges)

Julio Cortázar (1914-1984)
Rayuela, capítulo 68

Juan Esteban Cuacci
Rinkeby

Carlos Gardel (1890-1935) y
Alfredo Le Pera (1900-1935)
Cuesta abajo

Alejandra Pizarnik (1936-1972)
Anillos de ceniza

Carlos Gardel y Alfredo Le Pera
Soledad

Sebastián Piana (1903-1994)
y **Homero Manzi** (1907-1951)
Milonga triste

Juan Esteban Cuacci
Cromado 1

Juan Carlos Cobián (1896-1953)
y **Enrique Cadícamo** (1900-1999)
Nostalgias

Astor Piazzolla
Kicho

José Dames (1907-1994)
y **Homero Manzi**
Fuimos

Julio Cortázar
Rayuela, capítulo 93

Virgilio Expósito (1924-1997)
y **Homero Expósito** (1918-1987)
Maquillaje

Osvaldo Piro (1937)
Azul Noche

Julio Cortázar
Rayuela, capítulo 7

Juan Esteban Cuacci
Mi bailarina

Astor Piazzolla y Horacio Ferrer
(1933-2014)
Balada para un loco

Mariel Martínez, voz. Silvina Álvarez, viola. Laura Asensio, contrabajo. Rebeca Núñez y Mariano Otero, bailarines. Juan Esteban Cuacci, piano, arreglos y dirección

JUAN ESTEBAN CUACCI, nacido en Buenos Aires, es músico, autodidacta, multiinstrumentista y compositor. Fue nombrado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura Porteña. Comenzó su carrera profesional a los doce años. Durante más de una década años fue pianista de Susana Rinaldi. Fuera del ámbito del tango, ha trabajado con artistas como Estrella Morente, Paloma San Basilio, Elena Roger, Olga Guillot, Sara Montiel, Liza Minelli y Raphael, entre otros. Cuenta con dieciséis trabajos discográficos, entre ellos *Acá Lejos* (2022), *Pianologías del Sur* (2019), *Tango vivo* (2016) y *Sin red* (2014). En la actualidad está difundiendo constantemente la música argentina por el mundo y renovando su repertorio. Escribe arreglos de música popular para distintas formaciones y artistas como Giora Feidman, Avi Avital y el grupo sueco Tangarte. Imparte talleres de tango en diferentes partes del mundo y comparte diversos proyectos con artistas como Silvina Álvarez, Olvido Lanza, Pablo Agri y Marcelo Mercadante.

SILVINA ÁLVAREZ es violista integrante de la Orquesta Nacional de España. Fue solista adjunta de viola de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón de Buenos Aires, la Camerata Bariloche y la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina entre 2010 y 2019. Ha colaborado como solista de viola con la Sinfonietta de Lausanne, la Orquesta de Cámara de Cascais e Oeiras y, recientemente, como ayuda de solista en la Orquesta del Gran

Teatre del Liceu de Barcelona. También ha realizado varios proyectos como invitada junto a agrupaciones como la London Sinfonietta, Ensemble Modern y Neue Musik Berlin. Como solista, ha tocado con las más importantes orquestas de Argentina, como la Orquesta Nacional Argentina, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Orquesta Provincial de Rosario y la Camerata Bariloche, entre otras.

LAURA ASENSIO LÓPEZ nace en Soria, finalizando sus estudios de contrabajo en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba bajo la tutela de los profesores Ángel Santafé y Lucian Ciorata. Posteriormente amplió sus estudios en la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín con Esko Laine, solista de los Berliner Philharmoniker. Fue seleccionada para colaborar con la Orquesta "Simón Bolívar" en Caracas y participó en el primer encuentro de la Orquesta Iberoamericana dirigida por Gustavo Dudamel en Nueva York. Ha completado su formación en cursos y clases magistrales con profesores como Gary Karr, Thomas Martin, Sławomir Grenda, Nabil Shehata y Dorin Marc, entre otros, además de especializarse en violone y contrabajo barroco con Margaret Urquhart.

MARIEL MARTÍNEZ es originaria de Buenos Aires y vive en Madrid desde 2002. Se formó en la Escuela de Música Popular de Avellaneda de Buenos Aires y en el Conservatorio "Arturo Soria" de Madrid. Estudió simultáneamente guitarra con Rubén Ruiz y Ramón Maschio. En 2014 fue nominada como Mejor Artista Femenina de Tango en

los Premios Gardel de Argentina por su disco *Esos otros tangos*. Su discografía cuenta con siete álbumes, entre los cuales destacan *Perfume de tango*, el citado *Esos otros tangos* y *Templanza*. Ha actuado en muchos teatros y festivales de España. En la actualidad está presentando su nuevo proyecto *Acá lejos* junto a Juan Esteban Cuacci y La Máquina del Tango.

REBECA NÚÑEZ es bailarina, coreógrafa y profesora de tango argentino. Comienza sus estudios de clásico español a los diez años y más tarde, por influencia de sus padres, se adentra en el mundo del tango. Se forma con diferentes maestros en España y Argentina. Ha sido integrante de varias compañías de danza, como Artango, Afrotango, Tango Sensaciones, Arrabal Tango (Portugal), Tango sin ti, Urbano Tango y Duende del Tango, entre otras. En la actualidad forma parte del elenco del espectáculo *Aires de mujer*, de la pianista Polly Ferman. Ha trabajado con músicos como Daniel Binelli, Juan José Mosalini, Néstor Marconi, Juan Esteban Cuacci y Fabián Carbone, entre otros.

MARIANO OTERO encontró en el baile una manera de expresarse artísticamente. Desde muy pequeño aprendió a querer y respetar su cultura, primero junto a las danzas folclóricas argentinas y, después de formarse en otras disciplinas, decidió poner toda su empeño en esta danza popular y ciudadana que el mundo conoce como tango. Tuvo la oportunidad de compartir escenarios argentinos con numerosas figuras de renombre, como la bailarina clásica Eleonora Cassano y los cantantes Valeria Lynch y Juan Carlos Baglietto, entre otros. En varias ocasiones ha asesorado técnica y coreográficamente a compañías de danza.

ANDRÉS NEUMAN (Buenos Aires, 1977), hijo de músicos argentinos exiliados, estudió y trabajó como profesor de Literatura Latinoamericana en la Universidad de Granada. Fue finalista del Premio Herralde con su primera novela, *Bariloche*, a la que le siguieron *La vida en las ventanas*, *Una vez Argentina*, *El viajero del siglo* (Premio Alfaguara y Premio de la Crítica), *Hablar solos*, *Fractura* y *Umbilical*. Ha publicado los libros de cuentos *Alumbramiento* y *Hacerse el muerto*; el diccionario satírico *Barbarismos*; el diario de viaje por Latinoamérica *Cómo viajar*

sin ver; y el tratado sobre cuerpos no canónicos *Anatomía sensible*. Es autor de poemarios como *Mística abajo*, *No sé por qué*, *Vivir de oído*, *Isla con madre* y el volumen *Casa fugaz* (*Poesía 1998-2018*). Ha recibido los premios Federico García Lorca, Antonio Carvajal e Hiperión de Poesía. Obtuvo el Firecracker Award for Fiction y la Mención Especial del jurado del Independent Foreign Fiction Prize. Formó parte de la lista Bogotá-39 y fue seleccionado por la revista británica *Granta* entre los mejores nuevos narradores en español. Sus libros han sido traducidos a veinticinco lenguas.

RAFA MARTÍN

3

VIERNES 19 Y SÁBADO 20 DE ENERO DE 2024

Amor melancólico: *chanson* y fado

La existencia del fado como género intrínsecamente portugués se encuentra ligada a una vivencia idiosincrásica de los pueblos marineros: la del enamorado que debe hacerse a la mar sin saber si regresará. Si bien la pérdida del amado es siempre sinónimo de tragedia, la incertidumbre fruto de la despedida alberga aún una esperanza que, con el paso del tiempo, deviene en melancolía. Este concierto da voz, a través del fado y la *chanson*, a la experiencia del amor que queda en suspenso por la espera.

Arriba: Marc Chagall,
Le Rêve, 1928.

Abajo: Azulejos con
ilustración del cuadro
Fado, de José Malhoa.

Concierto del sábado en directo por Canal March y YouTube.
Audio disponible en Canal March durante 30 días.

Claves para amar la melancolía

Pues puede ser verdad. La imagen de esa mujer cantando, vestida de negro y llorando de tal manera que, tanto ella como sus guitarristas, se encuentran en medio de un enorme charco que les llega por encima de los tobillos, es un dibujo que alegra algunas camisetas que se venden a diario en Lisboa. Tal vez sea el reflejo de una idea que es imposible evitar: la de que el fado es triste, o que es melancólico. Pues sí, puede ser verdad. Pero es tantas cosas más que es en la búsqueda de los detalles y de su tradición donde muchos caemos rendidos ante su belleza.

Lágrimas, sí. Pero qué lágrimas tan hermosas. Hay un poema de Amália Rodrigues, aquella diva sin estudios que se convirtió en todo un país, que dice que por una lágrima de su amado se dejaría matar. Moriría feliz si supiese que, así, iba a arrancar lágrimas de amor. Escuchando esto, decidí averiguar por qué el fado es tan trágico, tan imponente, tan litúrgico y tan sanador para quien lo canta. Y ahí sigo, encontrando belleza mientras la cantante retuerce entre sus dedos las puntas de un chal que conoce las penas, las desdichas y, no pocas veces, las alegrías de su dueña. Acepten un consejo. No vale la pena entender si uno no se deja llevar. Iberia acoge muchas maneras de sentir y en nuestro flanco atlántico las cosas tienen otro color y otro sabor. Un sabor con secretos. El primero: esa lengua preciosa que es el portugués, la primera puerta que hay que abrir para que su dulce arquitectura nos permita vivir el fado.

La melancolía en la música, o la tristeza en la canción, no es más que la reafirmación de la vida. Palpar la existencia, certificar el dolor y, con ello, salir a vivir aún más auténticamente. Hoy contaremos con una voz luminosa que nos trae un poco de todo esto: Lisboa para sentir y París para soñar. O viceversa. No importa, porque estas dos ciudades nos regalan canciones que las representan para siempre. Asistiremos a la ceremonia de la melancolía, que nos ayuda a cerrar los ojos y a sentirnos tan contentos por estar vivos y poder disfrutar de estas maravillosas formas de arte.

Miguel Ángel Fernández Fernández

18:00 PRESENTACIÓN DE MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

18:30 CONCIERTO

Edith Piaf (1915-1963) y **Louis Gugliemi** (1916-1991)

La vie en rose

Barbara (Monique Serf, 1930-1997)

De bout des lèvres

Henri Contet (1904-1998) y **Norbert Glanzberg** (1910-2001)

Padam, Padam

Françoise Hardy (1994) y **Frank Gérald** (1918-2015)

La question

Aristide Bruant (1851-1925)

Rue Saint Vincent (instrumental)

Lucas Álvarez de Toledo (1971)

Fado de invierno

Carlos José Teixeira (1920-1977) y **Ricardo Borges de Sousa**

Fado Idanha

João Dias (1926-1979) y **Vasco Rafael**

Fado Tamanquinhos

Alfredo Duarte (1891-1982) y **Amália Rodrigues** (1920-1999)

Estranha forma de vida

Jean Drejac (1921-2003) y **Hubert Giraud** (1920-2016)

Sous le ciel de Paris

Alain Oulman (1928-1990)

Maria Lisboa (guitarrada Bernardo Couto)

Edith Piaf y **Louis Gugliemi**

La vie en rose

María Berasarte, voz y dirección musical. **Gon Navarro**, guitarra y arreglos. **Bernardo Couto**, guitarra portuguesa. **Carlos Barretto**, contrabajo. **Fabián Carbone**, bandoneón. **Joshua Díaz**, clarinete

La cantante MARÍA BERASARTE vive en el cambio permanente. Su pasión por Portugal se descubrió tras publicar su disco *Todas las horas son viejas* dedicado a la canción lisboeta: el mejor álbum de fado grabado por una voz extranjera, según dijo la crítica portuguesa. Invitada por Carlos do Carmo al concierto de su 45 aniversario, recorrió los escenarios de medio mundo. Su siguiente álbum como solista, *Súbita*, es una evocación honda de su infancia y juventud enraizadas en su San Sebastián natal. Le sigue *Aguaenlaboca* editado en Francia: “Una revelación vibrante y singular”, según Anne Berthod (Télérama.fr). Su último trabajo es *Delirio*, a dúo con el pianista Pepe Rivero. Su carrera está llena de colaboraciones con artistas muy diversos: desde el flamenco con Niño Josele, a la clásica con Jordi Savall, pasando por estilos inclasificables como Ara Malikian, Carlos Núñez, Gabriel Mirabassi o Stewart Sukuma. También ha compartido cartel con Paco de Lucía, Rodrigo Leão, Dulce Pontes, Cristina Branco, José Peixoto, o Carminho. Su último proyecto lleva por título *Fado & Chanson, en femenino*, una oda a las voces que inspiraron ambos géneros.

DANILLO MORONI - JUAN CARLOS TOLEDO

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Oviedo, 1963). Inopinadamente, este funcionario municipal se hizo periodista musical y comenzó en la radio con *El Desconcierto* (1997-2007), un programa dedicado a las músicas del mundo en Radio Vetusta. Después ha realizado programas en Radio Cervantes (del Instituto Cervantes), la Radiotelevisión del Principado de Asturias o, desde 2007, Radio 5 (RNE), con *El fado* (con respaldo del Instituto Camões). Ahora sigue en Radio Clásica, donde ha realizado *El fado* (2016-2019) y *Agualusa* (2020-2023), soñando con la música de Lisboa y otras en portugués. Es autor de varios libros –junto con Ángel G. Prieto–, como *El fado, desde Lisboa a la vida* (2007) y *Unos españoles en la Corte del Rey Fado* (2018). También imparte conferencias sobre fado y músicas del mundo, además de asesorar a festivales e instituciones públicas y privadas. Su extensa obra escrita en diarios se encuentra publicada en *La Voz de Asturias*, *El Comercio* y *La Nueva España*. Ofrece charlas sobre la música de Brasil tras haber dirigido tres cursos de Extensión Universitaria en la Universidad de Oviedo, con cuya Cátedra Leonard Cohen colabora en la actualidad.

4

VIERNES 16 Y SÁBADO 17 DE FEBRERO DE 2024

Amor místico

Los místicos son personas extraordinarias que alcanzan un grado de intimidad espiritual que las distingue como excepcionales amantes de Dios. Casi como una fiebre interior, la mística no cesó de encontrar adeptos e iluminados en el continente europeo entre los siglos xvi y xviii. La música religiosa de Durón, Torres, Hidalgo y Caldara, concebida como un vehículo de comunicación y conexión con lo sagrado, se valió de todos los recursos del ilusionismo y los trampantojos barrocos para aprehender milagrosamente los sentidos del creyente.

Santa Teresa de Jesús, obra anónima copiada de José de Ribera, siglo xvii. Museo Nacional del Prado.

Concierto del sábado en directo por Canal March y YouTube. Audio disponible en Canal March durante 30 días.

Cantar lo indecible

Cuando usamos la expresión *amor místico*, es difícil decidir si se trata de una redundancia o de una contradicción. Es redundante porque la forma más pura de ese amor (mejor dicho, su única forma posible) implica la fusión de dos entequeias (el alma y Dios) que no precisan matices ni suelen tolerarlos, y es contradictorio porque no tiene más remedio que valerse de la retórica del amor humano para decir lo indecible. El gran acierto de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa y de otros místicos fue comprender que el lenguaje más próximo a esa necesidad de expresar lo inefable es el lenguaje de la poesía, hecho de melodías y de ritmos, de símiles y de metáforas, de imágenes y de símbolos, de figuraciones y de alegorías. Sus versos fueron la culminación de un proceso que, más allá de las raíces bíblicas, pasó por Garcilaso y Boscán (vueltos “a lo divino”), y por canciones de muchacha enamorada que podían valer para requerir al amado y para rechazar al demonio, empezando en una espera activa y culminando en una entrega gozosa que es también dejación y ataraxia.

Tras las aportaciones no meramente especulativas de Francisco Salinas (cuya música es capaz de despertar el alma “al son divino”, como diría fray Luis de León) y los avances de la polifonía sacra debidos a Tomás Luis de Victoria, el presente programa ofrece piezas importantes y significativos rescates de algunos de los mejores compositores e intérpretes del barroco hispano-italiano, del arpista Juan Hidalgo (sobre la letra “Esperar, sentir, morir, adorar”, verbos idóneos para el tránsito) a los maestros de capilla Juan Manuel de la Puente y Francisco Hernández y Llana, conocidos por sus cantatas al Santísimo Sacramento. De ese amplísimo repertorio que abarca todo el siglo XVII y buena parte del XVIII, se proponen también piezas clásicas de la liturgia en versión de Giovanni Felice Sances, inspiradas melodías (despojadas, por decirlo así, de la carnalidad del texto) del organista Juan Cabanilles y del violonchelista Francesco Paolo Supriano, y una muestra de la maestría de Sebastián Durón en la musicalización de letras a lo divino.

José María Micó

18:00 PRESENTACIÓN DE JOSÉ MARÍA MICÓ

18:30 CONCIERTO

Giovanni Felice Sances (1600-1679)

Il pianto della Madonna
(de *Motteti a voce sola*)

Juan Cabanilles (1644-1712)

Pascalles de octavo tono por Gesolreut

José de Torres (1670-1738)

*Cantata al Santísimo Sacramento al estilo italiano “Flavescite serenate”**

Area “Flavescite serenate”

Recitado “Expugnate, debellate
languires et dolores”

Area grave “Ad fontem gratiae
tormenta portare”

Recitado “O suavis dulcedo”

Area “Heu Jesu micare”

Juan Hidalgo (1614-1685)

*Solo al Santísimo “Esperar”***

Estríbillo “Esperar, sentir, morir”

Coplas “Aunque más te retires”

Francisco Hernández y Llana

(ca. 1700-1780)

Cantada sola al Santísimo

“Soberano manjar”*

Coplas “Soberano manjar”

Recitado “Pero, oh piedad de Dios
siempre infinita”

Area “Ya, Señor, el alma llega con
profunda adoración”

Francesco Paolo Supriano (1678 -1753)

Amoroso e Allegro (Sinfonía para violonchelo solo)

Sebastián Durón (1660-1716)

Solo al Santísimo Sacramento “Pues soy zagaleja que canto al amor”

Estríbillo “Pues soy zagaleja que
canto al amor”

Coplas “Señor embozado, que en
nevado ardor”

Juan Manuel de la Puente (1692-1753)

*Cantata al Nacimiento de Nuestro Señor “Elevada montaña”*** (selección)

Aria “Aunque pase el huracán”

Juan Manuel de la Puente (1692-1753)

*Tonada al Nacimiento de Nuestro Señor “Mininas de Portugal”***

Estríbillo “Mininas de Portugal”

Coplas “O bello Minino”

Antonio Caldara (1670-1736)

Cantata “Vicino a un rivoletto”

(selección)

Recitativo “Ma, oh ciel!”

Aria “Aimè sento il mio core”

* Edición de Raúl Angulo (Ars Hispana)

** Edición de Miguel Ángel Marín (ICCMU)

La Ritirata. Beatriz Oleaga, mezzosoprano. Daniel Oyarzábal, clave y órgano positivo. Josetxu Obregón, violonchelo y dirección artística.

Manuela Velasco, actriz

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, las piezas del puzzle encajan de alguna manera, creando una sinergia indiscutible. Partiendo de este principio, el violonchelista bilbaíno Josetxu Obregón creó La Ritirata, una formación dedicada a la interpretación histórica con la intención de redescubrir repertorios del Barroco, el Clasicismo y el primer Romanticismo, desde la aparición del violonchelo hasta que la línea entre la interpretación histórica y moderna del mismo se estrecha al final del 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. En sus quince años de trayectoria, La Ritirata ha ofrecido más de cuatrocientos cincuenta conciertos en veintidós países de cuatro continentes y es uno de los conjuntos de música antigua más premiados de España.

La mezzosoprano BEATRIZ OLEAGA nació en Madrid y completó su Máster en Interpretación en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, siendo reconocida como la mejor alumna de Canto. Recibió clases magistrales de destacados artistas, como Teresa Berganza, Juan Diego Flórez y Gerd Türk. Ha actuado en prestigiosos escenarios como la Cité de la Musique de París, el KKL de Lucerna,

PABLO F. JUÁREZ

NOAH SHAVE

el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y la Ópera de Fráncfort, entre otros. Ha destacado como solista en el Teatro Real de Madrid en óperas como *Moses und Aron* de Arnold Schönberg y *Nos hacemos un retrato*. También ha interpretado papeles de ópera como *Hänsel, Dido, Wellgunde* y la Tercera Dama de *La flauta mágica*, y ha participado en la interpretación de obras sinfónicas y oratorios. Ha realizado grabaciones para sellos como Enchiriadis y Alia Vox, y ha colaborado con diversas orquestas bajo la dirección de directores como David Afkham, Jordi Savall y Michał Klauza.

DANIEL OYARZÁBAL cuenta con una larga trayectoria internacional como intérprete de clave y órgano, con una intensa actividad en más de veinticinco países de Europa, Asia, África y América. Con una versátil perspectiva de la música, mantiene una actividad profesional totalmente multidisciplinar. Como solista de

clave y de órgano, su instrumento principal, ha actuado en concierto en importantes escenarios, como el Teatro Mariinski de San Petersburgo, la Ópera de Düsseldorf, la Sala Estonia de Tallin, el Auditorio de Lyon, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatro Real o Auditorio Nacional de Música de Madrid. Ha recibido diversos galardones, entre los que destacan el Premio Especial de la Prensa en la Muestra Nacional para Jóvenes Intérpretes en Ibiza (1991), el Primer Premio en el Concurso Internacional de Música de Roma (1998) y el Tercer Premio en el XIX Concurso Internacional de Nijmegen (2002). Actualmente es organista principal de la Orquesta Nacional de España.

JOSETXU OBREGÓN, violonchelista y director, es fundador de La Ritirata y ha sido profesor en el Real Conservatorio Superior de Madrid. Con más de trece premios en concursos nacionales e internacionales, ha realizado estudios de violonchelo,

MICHAL NOVAK

música de cámara y dirección, recibiendo diversos galardones en España, Alemania y Holanda. Ha dado conciertos en más de una veintena de países, incluyendo escenarios como el Carnegie Hall, Ópera de Tokio, Concertgebouw de Ámsterdam y el Royal Festival Hall y el Wigmore Hall, ambos en Londres, entre otros. Sus grabaciones se han publicado en sellos discográficos como Virgin, Erato, Alia Vox y Glossa, y ha trabajado con emisoras como BBC 3, NPS Radio 3 Holland, Mezzo y Radiotelevisión Española. En 2022 lanzó su primer álbum en solitario, *CelloEvolution* (Glossa), nominado a los International Classical Music Awards. Toca un violonchelo original de Sebastian Klotz de 1740, un violonchelo tirolés del siglo XIX y un violonchelo *piccolo* de cinco cuerdas.

A6 CINEMA

MANUELA VELASCO estudió Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid e Interpretación en el Estudio Corazza. Aunque comenzó en el cine de la mano de Pedro Almodóvar en *La ley del deseo* siendo tan solo una niña, su carrera profesional se inició a comienzos del año 2000. Ha participado en numerosas series de televisión, como *La chica de ayer*, *Aida*, *Velvet*, *Traición*, *Mentiras*, *Amar es para siempre* o *Express*. En su trayectoria teatral destacan títulos como *Ricardo III* de William Shakespeare, *Todos eran mis hijos* de Arthur Miller, *Las tres hermanas* de Antón Chéjov, *El pelícano* de August Strindberg, *Reinar después de morir* de Luis Vélez de Guevara, *La bella Dorotea* de Miguel Mihura

o *La violación de Lucrecia* de José de Nebra. En cine interpretó en 2007 a la reportera Ángela Vidal en *REC*, de Jaume Balagueró y Paco Plaza, un papel por el que ganó el premio a la Mejor Interpretación Femenina en el Festival de Sitges y el Premio Goya a Mejor Actriz Revelación. Continuó dando vida a esta misma reportera en *REC2* y *REC Apocalipsis*. En 2024 actuará en la obra *Un delicado equilibrio*, de Edward Albee.

JOSÉ MARÍA MICÓ nació en Barcelona en 1961. Es poeta, músico y traductor. Ha sido profesor en diferentes universidades, aunque ha ejercido principalmente como catedrático de Literatura Española en la Universitat Pompeu Fabra, donde fundó y codirige el Máster en Creación Literaria. Sus libros más recientes son *Primeras voluntades* y *De Dante a Borges. Páginas sobre clásicos* (ambos en Acantilado, 2020 y 2023). De su obra filológica y ensayística destacan diversas ediciones de clásicos españoles, antologías comentadas de poesía y varios libros. Ha traducido a grandes autores europeos antiguos como Ramon Llull, Dante, Petrarca, Jordi de Sant Jordi, Ausiàs March y Ludovico Ariosto, y a varios poetas contemporáneos catalanes e italianos. A lo largo de su trayectoria ha obtenido premios de literatura (Hiperión y Generación del 27), de traducción (Premio Nacional de Traducción en España y en Italia, Premio Diego Valeri, Premio Ángel Crespo) y de investigación (ICREA/Acadèmia), además de diversos reconocimientos al conjunto de su obra, como el Premio Museo Liceo Egipcio de Humanismo o el Premio per la Cultura Mediterranea. En los últimos años ha iniciado una actividad musical y, como parte del dúo Marta y Micó, ha compuesto treinta canciones y grabado cuatro discos.

5

VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE MARZO DE 2024

Los trovadores y el amor cortés

En la época medieval, el amor cortés simbolizaba un tipo de enamoramiento ideal, casi platónico, en tanto que inalcanzable y sublimado. Fue esta concepción del amor la que inspiró la música y los poemas de los trovadores, que se presentaban como servidores de la noble amada a través de unos códigos poéticos inconfundibles. Estos versos frágiles y hondos, recubiertos de una delicada piel musical, constituyen la base de este concierto, que muestra una visión idealizada del amor que dejaría su huella durante siglos.

Un juglar entretiene a los nobles en la corte real en una miniatura de las *Cantigas de Santa María*.

Siglo XIII, Biblioteca de El Escorial.

Concierto del sábado en directo por Canal March y YouTube. Audio disponible en Canal March durante 30 días.

Troubadour:
trovador.
El que
encuentra,
el que crea
(una canción)

Trovador es la palabra con la que se denominaba en lengua de oc a los cantautores ambulantes de los siglos XII y XIII cuya obra floreció en los salones de las cortes del sur de Francia. Su repertorio cautivó en su época tanto a nobles como a plebeyos, y algunas de sus canciones llegaron a hacerse muy populares. Su arte se propagó a diversas regiones de Europa –en especial al norte de Francia, Alemania y norte de España–, y sus composiciones –llamadas genéricamente «trovadorescas» aunque estén escritas en idiomas diferentes de la *lenga d’oc*– nos han legado un patrimonio incomparable de canciones dedicadas al amor y, sobre todo, al desamor.

En efecto, el amor era un tema central en las canciones trovadorescas, pero un amor muy especial, el denominado “amor cortés”, una serie de principios y normas que guiaban las relaciones sentimentales entre los nobles y cortesanos de la época. El amor cortés era una idealización del amor en la que el caballero –el trovador– se sometía a su dama en un juego cortesano de admiración y deseo en el que ella era vista como una figura inalcanzable, casi divina, a la que rendir pleitesía y dedicar devoción en un cortejo refinado, idealizado, distante y –casi siempre– espiritual. El caballero se muestra como siervo de la dama y espera ganarse su favor y aprobación a través de gestos corteses y demostraciones de lealtad. A través de sus canciones, los trovadores expresaban estos sentimientos hacia la dama elevando el amor a un plano trascendental y comunicándose con ella de manera indirecta, sutil e incluso críptica y mostrando en sus textos tanto alabanzas como reproches, tanto deseos como lamentos o quejas.

Las obras de los trovadores se han conservado en forma de cancioneros que contienen miles de poemas, casi siempre sin música, pero las pocas melodías que perviven nos muestran un repertorio de gran belleza y complejidad cuya herencia aún perdura en la historia de la cultura europea.

Carmen Julia Gutiérrez

18:00 PRESENTACIÓN DE CARMEN JULIA GUTIÉRREZ

18:30 CONCIERTO

Oswald von Wolkenstein (1376–1445)

Durch aubenteuer tal und perg

Oswald von Wolkenstein

Wer ist die da durchleuchtet

Neidhart (ca. 1190–ca. 1240)

Clausula (instrumental, arreglo de Baptiste Romain)

Per Ræv Lille (siglo XV)

Ridher oc swenæ oc froer oc mør

Neidhart

Mir ist ummatten leyde

Anónimo (siglo XIII)

Belle doette as fenestres se siet

Baptiste Roman

Der hedamerschol (instrumental)

Walther von der Vogelweide (ca. 1180–ca. 1230)

Lange swigen des hât ich gedâht

Walther von der Vogelweide

Vil wunder estampie (instrumental, arreglo de Marc Lewon)

Anónimo (trovador inglés, siglo XIII)

Bryd one brere

Anónimo

Bela dona cara

Neidhart

Do man den gumpel gampel sank

Aimeric de Péguilhan (ca. 1170–ca. 1230)

En amor trob alques

Baptiste Romain

Cantio Marcabru (instrumental)

Ensemble Leones. Miriam Andersén, voz, arpa y cuerno. Baptiste Romain, fídula, crwth y gaitas. Marc Lewon, voz, gaiterna, laúd y dirección.

Carlos Pinedo, actor

El ENSEMBLE LEONES es un grupo especializado en música antigua. Fundado por Marc Lewon, está centrado en la música medieval y renacentista. Su trabajo se caracteriza por interpretaciones que tienen en cuenta las fuentes históricas para crear sutiles reconstrucciones y arreglos estilísticamente informados que fundamentan sus interpretaciones. Una de las señas de identidad del grupo es el descubrimiento de obras desconocidas de la Edad Media y el Renacimiento, así como la reintroducción de instrumentos raramente escuchados en la práctica interpretativa de la música antigua. Con su trabajo pionero y su reinterpretación de piezas conocidas en conciertos y grabaciones, establece nuevos estándares estéticos en conciertos y grabaciones que han sido aclamados por la crítica. Ha sido ganador de un International Classical Music Award.

MARC LEWON es especialista en laúd y fídula. Tras obtener un máster en musicología y alemán medieval en la Universidad de Heidelberg, se trasladó a Basilea para ampliar sus estudios de música en la Schola Cantorum Basiliensis, donde se graduó con matrícula de honor en 2006. En 2007 concluyó sus estudios de fídula medieval. La combinación de erudición musicológica y muchos años de actividad concertística es la columna vertebral de su enfoque interdisciplinar de la música de la Edad Media y el Renacimiento. Toca regularmente con varios conjuntos y es fundador y director del Ensemble Leones. Colabora con solistas de primera fila

GABRIELE LEWON

Ensemble Leones, con Marc Lewon, izquierda, y Miriam Andersén, abajo.

en el campo de la música antigua, como Andreas Scholl, Crawford Young y Paul O'Dette. Además de ser un intérprete muy activo, imparte cursos de música medieval y publica artículos y ediciones sobre este campo. Doctor por la Universidad de Oxford, desde 2017 ejerce como profesor de instrumentos de laúd de la Edad Media y el Renacimiento temprano en la Schola Cantorum Basiliensis.

MIRIAM ANDERSÉN, cantante y arpista sueca, estudió canto y arpa medieval, práctica interpretativa y teoría de la música medieval en la Schola Cantorum Basiliensis de Suiza. Desde entonces ha actuado en numerosos escenarios. Se la considera una intérprete versátil, que afronta todos los estilos de música medieval, con el arpa gótica acompañando su canto. Además, su repertorio también incluye himnos y

baladas suecas, canciones para laúd, arias barrocas y piezas de compositores más recientes como Eric Satie, John Cage, Steve Reich y Sven-Erik Werner.

Después de su formación en violín y composición, BAPTISTE ROMAIN estudió los repertorios de la Edad Media y el Renacimiento en París, Basilea y Lyon. Durante su estancia en Basilea, además de investigar sobre diferentes variaciones de la fídula, también se centró en la técnica y el repertorio del violín renacentista. Baptiste Romain siempre está buscando nuevos sonidos y técnicas para satisfacer las exigencias de la práctica de la música histórica. Actúa con su propio conjunto, Le Miroir de Musique, pero también colabora con otros grupos de renombre como Ensemble Gilles Binchois, Per-Sonat, Ensemble Leones, Peregrina y Douce Mémoire. Desde 2017, es profesor de instrumentos de cuerda antiguos en la Schola Cantorum Basiliensis.

Formado en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, CARLOS PINEDO inicia su carrera profesional en 1992. Actor de gran versatilidad, ha participado en más de treinta montajes teatrales de títulos de Antón Chéjov, William Shakespeare y Pedro Calderón de la Barca, entre otros. Colabora con diversas compañías de teatro independiente y ha trabajado bajo la dirección de Ernesto Arias, Fernando Urdiales, Nina Reglero y Etelvino Vázquez. En 2012 recibió el Premio Unión de Actores de Castilla y León. Desarrolla también su carrera en el medio audiovisual (*El Reino*, de Rodrigo Sorogoyen o la serie *Amar es para siempre*).

JUDITH SCHLOSSER

CARMEN JULIA GUTIÉRREZ es catedrática de Musicología en la Universidad Complutense de Madrid. Se licenció en Musicología y en Filología Románica en España y se especializó en Paleografía Musical en la Scuola di Filologia e Paleografia Musicale de la Universidad de Pavía. Ha trabajado en las Universidades de Oviedo, Granada y Erlangen (Alemania), en esta última como becaria de la Fundación Alexander von Humboldt. Sus investigaciones se centran en la música medieval desde una perspectiva interdisciplinar. En la actualidad es directora un proyecto de investigación de la Advanced Grant del European Research Council.

6

VIERNES 19 Y SÁBADO 20 DE ABRIL DE 2024

Amor mitológico: Adonis y Venus

Durante el Renacimiento, la mitología grecorromana no cesó de inspirar nuevos paradigmas para leer el mundo. La fiesta ritual de Adonia, celebrada en Atenas para honrar la muerte de Adonis, un epítome legendario del amor que fascinó a diversos escritores italianos. Este rito y el mito renacentista de Venus y Adonis son los ejes de este concierto a fin de establecer conexiones con nuestra moderna experiencia del amor y el éxtasis.

Concierto del sábado en directo por Canal March y YouTube.
Audio disponible en Canal March durante 30 días.

Paolo Veronés, *Venus y Adonis*, hacia 1580. Museo Nacional del Prado.

De amor y tragedia. Adonis y Afrodita y la inevitabilidad del amor

El mito de Adonis y Afrodita (Venus), la leyenda en la que la diosa del amor sucumbe a su propio poder, es quizás el relato que de forma más vívida ilustra sobre la fuerza imparable e incontrolable de este sentimiento universal y de cómo nadie está a salvo de los vaivenes y caprichos del voluble Eros (Cupido). Pero, como suele ocurrir cuando se trata de mitos clásicos, una única lectura es siempre simplista.

El mito del dios que nace y muere, de una fuerte tradición oriental, metáfora de los ciclos agrarios, subyace en esta leyenda que se convirtió, como en el caso de los mitos de Osiris o Dioniso, en fuente de esperanzas soteriológicas celebradas por las mujeres durante el festival de las Adonias. Pero es, sin duda, el apasionado relato de amor de Afrodita y el bello Adonis, que habla de la fuerza irrefrenable del amor y la inevitabilidad trágica de sucumbir al destino el que, narrado de forma bellísima por Ovidio en el libro décimo de sus *Metamorfosis*, sirvió de inspiración a artistas para plasmar, desde sus propias convenciones artísticas, todo un mundo de erotismo y tragedia. Gracias a las traducciones del compendio mitológico que se popularizaron en Europa, y de la mano del esplendor del Renacimiento y su gusto por el clasicismo, los mitos griegos y romanos colmaron el imaginario de artistas y literatos que nos legaron obras tan inolvidables sobre los amores de Afrodita y Adonis como *Venus y Adonis* de Tiziano (Museo del Prado) o el poema de William Shakespeare dedicado a los divinos amantes.

Las obras musicales que integran este concierto están inspiradas en el poema *L'Adone*, del poeta italiano Giambattista Marino (siglo XVI). Interpretadas por el grupo Phaedrus, nos transportarán a través de la cautivadora melodía de las flautas y las voces a espacios que evocan el ambiente pastoril del mito, pero también al mundo cortesano renacentista, de madrigales y octavas reales, en el que la tradición clásica se reinterpreta con toda su fuerza sugerente y didáctica, dotada de una belleza que aún emociona.

Raquel Martín Hernández

18:00 PRESENTACIÓN DE RAQUEL MARTÍN HERNÁNDEZ

18:30 CONCIERTO

INVOCACIÓN

Angelo Poliziano (1454-1494)
Io chiamo te per cui si volge e move
(*Se tu sapesti*)

NACIMIENTO DE ADONIS

Francesco Bendusi (en activo en 1553)
Il ben ti venga — Bandura — La Falilela

Anónimo
Viva viva li galanti li amorosi tucti
quanti che non

Anónimo
Là nella region ricca e felice (Se per fede)

AL INFRAMUNDO CON PERSÉFONE

Philippe Verdelot (ca. 1475-1552)
O dolce notte

Anónimo
In una parte del superbo e bello uscio (Sine nomine)

Jacques Arcadelt (1507-1568)
Donna, quando pietosa

AFRODITA Y ADONIS ENAMORADOS

Anónimo
Co I bianchi cigni (Poiché la lingua mia)

Joan Ambrosio Dalza (segunda mitad del siglo XV-1508)
Calata di Strambotti — Saltarello — Piva

Jacques Arcadelt

Il bianco e dolce cigno
Improvisación al laúd sobre “Se lieta”

Philippe Verdelot
Se lieta e grata morte

MUERTE DE ADONIS

Giovanni Giacomo Gastoldi (1550-1622)
Caccia d'Amore

Alessandro Demophon (en activo en el siglo XV)
O del mondo Tiranno (Vidi hor cogliendo rose)

Cipriano de Rore (1515/16-1565)
Mia benigna fortuna

Adrian Willaert (1490-1562)
Questa anima gentil

ADONIS: LAMENTO EXTÁTICO

Bartolomeo Tromboncino (1460-1535)
Non val acqua

Giorgio Mainerio (1535-1582)
Tedescha

Giorgio Mainerio
Son due fiaccole ardenti (Schiarazula marazula)

Phaedrus.

Miriam Trevisan, soprano. Johanna Bartz, Luis Martínez y Charlotte Schneider, flautas renacentistas. Bor Zuljan, laúd renacentista. Clara de Asís, percusión. Mara Winter, flauta renacentista y dirección artística.

MARA WINTER es especialista en interpretación de flautas traveseras de la Edad Media y el Renacimiento. Dirige el conjunto Phaedrus, codirige el conjunto Moirai y es miembro de Rumorum. Ha actuado y grabado con grupos de música antigua reconocidos internacionalmente, como Ensemble Leones, Le Miroir de Musique, Ensemble Peregrina, Johann Sebastian Bach-Stiftung, La Scintilla (Ópera de Zúrich), Il Gusto Barocco, Les Passions de L'Ame, Capriccio Barockorchester, Pacific Musicworks y otros. También es profesora invitada de flauta travesera medieval en la Schola Cantorum Basiliensis. Comenzó sus estudios en Seattle (Estados Unidos) en el Cornish College of the Arts con la flautista barroca Janet See. En 2018 completó un máster, con distinción, en *traverso* medieval y renacentista en la Schola Cantorum Basiliensis. En 2020 se graduó en esta institución con un Máster Especializado, centrado en el *traverso* renacentista.

MIRIAM TREVISAN nació en Turín y tuvo su primera experiencia musical como soprano en numerosos coros de Italia. Tras licenciarse en la Universidad de Medicina y Cirugía de Turín, emprendió su carrera como músico profesional, licenciándose primero en la Academia Musical y Teatral LIM de Roma y, más tarde, en Canto Renacentista y Barroco en el Conservatorio de Frosinone. Finalmente, realizó un máster de interpretación de música medieval en la Schola Cantorum Basiliensis. Participa activamente en la escena internacional europea, actuando regularmente

MARA WINTER

ANTONELLO DORIGO

CLARA DE ASIS

con conjuntos de renombre como Le Miroir de Musique (Baptiste Romain), Ensemble Leones (Marc Lewon), Phaedrus (Mara Winter), RUMORUM (Grace Newcombe), Anonima Frottolisti (Massimiliano Dragoni, Luca Piccioni) y Team ROS (Andreas Schwarz y Basel Theater). Es directora artística y musical del Ensemble Equaliter, centrado en la programación de conciertos y clases magistrales centradas en el repertorio medieval.

El conjunto PHAEDRUS aspira a revivir el sonido olvidado del conjunto renacentista de flautas traveseras para el público moderno, interpretando repertorio de polifonía occidental del siglo XVI y principios del XVII. Formado durante sus estudios en la Schola Cantorum Basiliensis, los miembros del grupo proceden de diversas partes del mundo, lo que brinda a cada intérprete la oportunidad de aportar su propia perspectiva a la interpretación de la música presentada en el escenario. Phaedrus utiliza flautas fabricadas por el constructor Giovanni Tardino, inspiradas en el conjunto original de flautas que se conserva en la Accademia Filarmonica de Verona. Al grupo lo unió una fascinación compartida por la belleza, tan poderosa como refinada, de la música renacentista, así como por la filosofía humanista y las prácticas retóricas que dieron a la música su carácter distintivo en los siglos XVI y XVII. Con esto en mente, el nombre Phaedrus proviene del texto clásico de Platón en el que Sócrates afirmaba que el arte de la retórica fluía desde la locura, la inspiración divina y, sobre todo, el amor.

RAQUEL MARTÍN HERNÁNDEZ es profesora titular en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo su doctorado en 2006 con una tesis sobre religión órfica y magia, y se ha especializado en el estudio de la religión, los cultos místicos y los mitos griegos en instituciones españolas (CSIC y Universidad Complutense de Madrid) y extranjeras (Center for Hellenic Studies de Harvard, Ohio State University y Universiteit Leiden). Es autora de varios libros y traducciones de obras griegas al castellano, artículos científicos y numerosos capítulos de libros sobre religión y cultos de la Antigüedad. Es además miembro del equipo DVCTVS, que desde 2015 trabaja en la conservación y edición de los fondos papirológicos de las colecciones españolas sitas en la Abadía de Montserrat (Barcelona), el Archivo General de los Jesuitas (Barcelona) y la Fundación Pastor de Estudios Clásicos (Madrid), donde se especializa en el estudio de textos de tipo religioso y mágico.

7

VIERNES 17 Y SÁBADO 18 DE MAYO DE 2024

Boleros, penas de amor

El bolero, originario en la Cuba decimonónica, se ha erigido en el canto que funde el amor con la pena, la desazón, el sufrimiento. Sus letras, medidas por músicas melosas, sumergen al oyente en una atmósfera de nostalgia y melancolía, haciendo de este género el bálsamo que consuela al alma enferma de desamor. Este programa presenta algunos de los boleros más incrustados en nuestra memoria musical, firmados por modernos trovadores como Benny Moré, Armando Manzanero y Osvaldo Farrés.

Concierto del sábado en directo por Canal March y YouTube.
Audio disponible en Canal March durante 30 días.

René Portocarrero,
Mujer ornamentada,
1971.

Bolero: se sufre, pero se ama

Transformado en el género latinoamericano por excelencia, el bolero ha encontrado sus compositores, letristas, músicos y cantantes en casi todos los países del continente americano, donde nadie tiene que tomar clases para aprender a bailarlo. Poco a poco, el bolero fue perdiendo la asociación con sus dos países matrices –Cuba y México–, circulando por el mundo sin una identidad nacional definida. A ello contribuyó su lenguaje desprovisto de jergas locales y de referencias a lugares específicos, como sí ha sucedido con el tango, por ejemplo. Además, el bolero apela al amor y al desamor tal como es vivido por el latinoamericano en general, con vivencias e ilusiones que se desplazan desde un modernismo a lo Rubén Darío hasta la vida diversificada y desenvuelta de la gran ciudad, de donde obtendrá su intensidad afectiva, madurez artística y libertad moral.

Del mismo modo que la mayoría de los géneros que dejaron el salón para salir a la calle, el bolero encontró en las voces y guitarras que pueblan la música latinoamericana el medio más apropiado para proseguir su camino hacia el disco y la radio. Sin embargo, al migrar a México se volvería a encontrar con el piano y con las voces líricas que lo habían hecho nacer en los antiguos salones de Santiago de Cuba. Es desde este formato como el bolero se consolidó y se convirtió en el género predominante para la nueva cultura de masas del México posrevolucionario y su sensibilidad urbana y modernizante. Desde allí se expandió por el mundo.

Los primeros intérpretes mexicanos de bolero de fama continental fueron tenores que encontraron en el nuevo género una forma de proyectar masivamente sus carreras, poniendo la expresión seria y romántica del canto lírico al servicio de un género popular que, por lo demás, tenía raíces en el aria, la música de salón y la romanza. Combinando sus carreras consagradas al *bel canto* con el canto con micrófono, estos tenores contribuyeron a prestigiar el bolero, llegando en gloria y majestad a la industria discográfica, cinematográfica y radial en español. El nuevo modo de cantar natural y relajado que permitía el micrófono se adecuaba al carácter íntimo y personal de la canción de amor, que ahora podía ser declamada al oído de la pareja mientras se bailaba lentamente en un estrecho abrazo.

Juan Pablo González

18:00 PRESENTACIÓN DE JUAN PABLO GONZÁLEZ

18:30 CONCIERTO

Improvisación a piano solo

Oswaldo Farrés (1902-1985)

Toda una vida

Ignacio Villa “Bola de Nieve” (1911-1971) y **José Sabré Marroquín** (1909-1995)

Devuélveme tus besos y *No puedo ser feliz*

Pepe Rivero (1972), **Ángela Cervantes** (1982) y **Marta Valdés** (1934)

Amor sin nombre y *Palabras*

Marta Valdés

No te empeñes más

Alberto Barreto y **Benny Moré** (1919-1963)

Te quedarás y *Mi amor fugaz*

Ángela Cervantes

Sin tu boca

Javier Solís (1931-1966)

Se te olvida

Chico Navarro (1933-2023)

Algo contigo

Sylvia Rexach (1921-1961) y **Pedro Flores** (1894-1979)

Mi versión y *Obsesión*

Zenet, voz

Ángela Cervantes, voz

Pepe Rivero, piano

ZENET es una de las voces más sugerentes del panorama musical español. Su voz es un sello reconocible, sinónimo de elegancia y calidad. Tras seis discos de estudio ha conseguido adueñarse de diferentes sonoridades, bajo un idioma armónico común, el jazz, reinterpretando cada género. Es una música evocadora con la que es fácil identificarse y que transporta a diferentes épocas y lugares. Ha ganado numerosos premios, tales como: Mejor Artista Revelación, Mejor Álbum de Fusión y Mejor Álbum de Jazz con varios de sus discos, Premio Cubadisco Internacional y reconocimientos como la Medalla del Ateneo de Málaga. Ha colaborado con artistas de la talla de Miguel Poveda, El Kanka, Lang Lang, Silvia Pérez Cruz, Vanessa Martín, Pasión Vega, Coque Malla y Rozalén, entre otros. Zenet desarrolla desde sus orígenes su faceta de actor y artista plástico. La pintura siempre ha caminado de forma paralela en su carrera, que ha sabido establecer vínculos y conexiones entre las diferentes artes.

ÁNGELA CERVANTES empieza a cantar en el hotel donde se crio, en la Ibiza de los ochenta y noventa. Descubre que la música es su pasión y su forma de conocer el mundo y en 1999 llega a Barcelona, para formarse en danza, interpretación y música. A partir 2001 realiza giras mundiales con Emmanuel Djob, la compañía de danza Antonio Najarro o el tributo a Pink Floyd con la banda de Liverpool, Brit Floyd, en la que Ángela da vida al espectacular solo de Clare Torry. En su primer álbum, *En esta orilla de Drexler*, participa el propio

NOAH SHAVE

NOAH SHAVE

Jorge Drexler, en el disco y el directo, mientras que su segundo trabajo, *Recordando a Ella Fitzgerald & Joe Pass*, cantó a dúo con Chema Saiz. Con su tercer álbum, *Camino a Santa Clara*, hizo realidad un sueño: reencontrar las canciones que su abuela, Ángela Cervantes, le cantaba de niña. En 2021 grabó su último trabajo, *Olas y arenas*, junto a Pepe Rivero, dedicado a los boleros de Sylvia Rexach.

El pianista y compositor PEPE RIVERO se formó en el Instituto Superior de Arte de La Habana y, desde 1998, reside en España. Aquí conquistó el Tercer Premio SGAE de Composición de Jazz Latino (2001 y 2002). Ha acompañado en gira a solistas de la talla de Celia Cruz y Paquito D'Rivera, participando en el disco de este último *Jazz Meets the Classics*, que obtuvo un Grammy Latino (2015). También con Paquito fue nominado a los Grammy Latinos en 2011, y a los de 2017 por el disco *Piango Piango*, de Yuvisney Aguilar. Ha participado en festivales de jazz de renombre internacional como los Festivales de Jazz de Montreux (Suiza), Montreal (Canadá) y Middelheim (Bélgica), así como en otras citas relevantes en Dinamarca, Japón, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Grecia, Finlandia, Austria, Turquía, Australia y Estados Unidos, además de en varias ciudades españolas. Recientemente ha presentado su nuevo álbum *Los boleros de Chopin* en el Festival de Jazz de Palermo (Italia). Actualmente es el director musical del Festival CLAZZ Continental Latin Jazz de España que, fundado en 2011, fue el primer festival de jazz latino en Europa.

JUAN PABLO GONZÁLEZ es profesor visitante de la Universidad Complutense de Madrid y profesor titular de la Universidad Alberto Hurtado JS de Chile, donde dirige el Máster en Musicología Latinoamericana. Además, coordina la Asociación Regional para América Latina y el Caribe de la Sociedad Internacional de Musicología, ARLAC/IMS. Entre 2002 y 2018 condujo el proyecto músico-teatral *Del salón al cabaret*, dedicado al rescate y la proyección de música popular del pasado, realizando una decena de montajes en Chile y México. Junto a sus numerosos artículos accesibles en www.academia.edu, destacan sus cuatro últimos libros: *Violeta Parra. Tres discos autorales* (en coautoría, 2018); *Pensar la música desde América Latina. Problemas e interrogantes*, con cinco ediciones en Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos (2021); *Música popular chilena de autor. Industria y ciudadanía a fines del siglo XX* (2022); y *Música popular autoral de fines del siglo XX. Estudios intermediales*, publicado en Chile y España (2023).

CRÉDITOS

Los textos contenidos en este programa pueden reproducirse libremente citando la procedencia.

© José Ramón Ripoll
© Álvaro Torrente
© Andrés Neuman
© Miguel Ángel Fernández Fernández
© José María Micó
© Carmen Julia Gutiérrez
© Raquel Martín Hernández
© Juan Pablo González

© Fundación Juan March
Departamento de Música

ISSN: 2792-5544
DL: M-20226-2020

Diseño y Maquetación

Guillermo Nagore

Impresión

Ágata Comunicación Gráfica

TEMPORADA DE MÚSICA
DE LA FUNDACIÓN JUAN MARCH

Director

Miguel Ángel Marín

Coordinadores de producción

Daniel Falces Pulla
Sonia Gonzalo Delgado
Celia Lumbreras Díaz

Asistente de coordinación

Juan Antonio Casero Gallardo

Coordinador de Auditorio

César Martín Martín

Producción escénica y audiovisual

Scope Producciones, S. L.

Documentación y archivo

José Luis Maire

Viernes Temáticos 2023-2024, octubre de 2023 a mayo de 2024 [textos de José Ramón Ripoll, Álvaro Torrente, Andrés Neuman, Miguel Ángel Fernández Fernández, José María Micó, Carmen Julia Gutiérrez, Raquel Martín Hernández y Juan Pablo González]. - Madrid: Fundación Juan March, 2023.

66 pp.; 20,5 cm.

Viernes Temáticos, ISSN: 2792-5544, octubre 2023.

También disponible en internet: march.es/musica

1. Canciones (Soprano) con conjunto instrumental -- S. XVII.- 2. Tonos humanos.- 3. Folías.- 4. Tangos.- 5. Arreglos (Música).- 6. Música para guitarra (Fados).- 7. Música popular.- 8. Fados.- 9. Chansons.- 10. Cantatas a solo.- 11. Pasacalles.- 12. Canciones (Mezzosoprano) con conjunto instrumental -- S. XVII-S. XVIII.- 13. Canciones con conjunto instrumental -- S. XIII-S. XV.- 14. Música de trovadores.- 15.- Canciones a partes -- S. XV-S. XVI.- 16. Canciones polifónicas -- S. XV-S. XVI.- 17. Improvisación (Música).- 18. Música para laúd -- S. XVI.- 19. Boleros.- 20. Programas de conciertos.- 21. Fundación Juan March - Conciertos.

Desde 1975, la Fundación Juan March organiza en su sede de Madrid una temporada de conciertos que actualmente está formada por unos 160 recitales (disponibles también en march.es, en directo y en diferido). En su mayoría, estos conciertos se presentan en ciclos en torno a un tema, perspectiva o enfoque y aspiran a ofrecer itinerarios de escucha innovadores y experiencias estéticas distintivas. Esta concepción curatorial de la programación estimula la inclusión de plantillas y repertorios muy variados, desde la época medieval hasta la contemporánea, tanto de música clásica como de otras culturas. En los últimos años, además, se promueve un intensa actividad en el ámbito del teatro musical de cámara con la puesta en escena de óperas, melodramas, ballets y otros géneros de teatro musical.

ACCESO A LOS CONCIERTOS

Solicitud de invitaciones para asistir a los conciertos en march.es/invitaciones.

Los conciertos de miércoles, sábado y domingo se pueden seguir en directo por march.es y YouTube. Además, los conciertos de los miércoles se transmiten en directo por Radio Clásica de RNE y RTVEPlay.

RECURSOS EN MARCH.ES

Los audios de los conciertos están disponibles en march.es/musica durante los 30 días posteriores a su celebración. En la sección "Conciertos desde 1975" se pueden consultar las notas al programa de más de 4000 conciertos. Muchos de ellos se pueden disfrutar en Canal March (canal.march.es) y el canal de YouTube de la Fundación.

BIBLIOTECA DE MÚSICA

La Biblioteca y centro de apoyo a la investigación de la Fundación Juan March está especializada en el estudio de las humanidades, y actúa además como centro de apoyo a la investigación para las actividades desarrolladas por la Fundación. Su fondo especializado de música lo forman miles de partituras, muchas manuscritas e inéditas, grabaciones, documentación biográfica y profesional de compositores, programas de concierto, correspondencia, archivo sonoro de la música interpretada en la Fundación Juan March, bibliografía y estudios académicos, así como por revistas y bases de datos bibliográficas. Además ha recibido la donación de los siguientes legados:

Román Alís
Salvador Bacarisse
Agustín Bertomeu
Pedro Blanco
Delfín Colomé
Antonio Fernández-Cid
Julio Gómez
Ernesto Halffter
Juan José Mantecón
Ángel Martín Pompey
Antonia Mercé "La Argentina"
Gonzalo de Olavide
Elena Romero
Joaquín Turina
Dúo Uriarte-Mrongovius
Joaquín Villatoro Medina

PROGRAMA DIDÁCTICO

La Fundación organiza, desde 1975, los "Recitales para jóvenes": 18 conciertos didácticos al año para centros educativos de secundaria. Los conciertos se complementan con guías didácticas, de libre acceso en march.es. Más información en march.es/musica/

CANALES DE DIFUSIÓN

Suscríbase a nuestros boletines electrónicos para recibir información del programa de conciertos en march.es/boletines.

Síganos en redes sociales:
X, Facebook, YouTube, Medium

La Fundación Juan March es una institución familiar y patrimonial creada en 1955 por el financiero Juan March Ordinas con la misión de fomentar la cultura en España sin otro compromiso que la calidad de su oferta y el beneficio de la comunidad a la que sirve.

A lo largo de los años, las cambiantes necesidades sociales han inspirado, dentro de una misma identidad institucional, dos diferentes modelos de actuación. Fue durante dos décadas una fundación de becas. En la actualidad, es una fundación operativa con programas propios, mayoritariamente a largo plazo y siempre de acceso gratuito, diseñados para difundir confianza en los principios del humanismo en un tiempo de incertidumbre y oportunidades incrementadas por la aceleración del progreso tecnológico.

La Fundación organiza exposiciones y ciclos de conciertos y de conferencias. Su sede en Madrid alberga una Biblioteca de música y teatro español contemporáneos. Es titular del Museo de Arte Abstracto Español, de Cuenca, y del Museu Fundación Juan March, de Palma de Mallorca. Promueve la investigación científica a través del Instituto mixto Carlos III/Juan March de Ciencias Sociales, de la Universidad Carlos III de Madrid.

CICLOS ANTERIORES DE VIERNES TEMÁTICOS

2012-2013

Historia del Lied en siete conciertos

2013-2014

Las sinfonías de Beethoven en arreglos de cámara

2014-2015

Popular y culta: la huella del folclore

2015-2016

Las pasiones del alma

2016-2017

Música en las cortes del Antiguo Régimen

2017-2018

La historia del cuarteto en siete conciertos

2018-2019

Clichés musicales: Visiones de España

2019-2020

El origen musical de la música europea (siglos IX-XV)

2021-2022

Mozart a través de sus cartas

2022-2023

Música visual

2023-2024

Mil años de amor

LA

MARCH

**Fundación
Juan March
Castelló, 77
28006 Madrid**

**musica@march.es
+34 914354240**

Entrada gratuita.
Parte del aforo
se puede reservar
por anticipado.
Conciertos en directo
por Canal March
(web, AndroidTV y
AppleTV) y YouTube.
Los de miércoles,
también por Radio
Clásica y RTVEPlay.

Accede a toda la
información de la
temporada en
[march.es/madrid/
conciertos](http://march.es/madrid/conciertos).

Suscríbete a nuestra
newsletter con este
código QR:

