

18 Centro Nacional
de Difusión Musical
19 Universidad de Salamanca

LA VOZ DE LOS AFECTOS

SALAMANCA | AULA SALINAS | 15/11/18 - 04/12/18 20:30h

SALAMANCA LA VOZ DE LOS AFECTOS

AULA SALINAS (Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca)

1. **JOSÉ ANTONIO LÓPEZ** BARÍTONO
VICENTE DAVID MARTÍN PIANO
2. **CARLOS MENA** CONTRATENOR Y DIRECCIÓN
CAPILLA SANTA MARÍA
3. **ALICIA AMO** SOPRANO
CUARTETO GRANADOS

En coproducción con la Universidad de Salamanca

La voz de los afectos

En plena celebración del octavo centenario de la fundación de la Universidad de Salamanca, su colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical para la temporada 18/19 amplía sus horizontes. Por sexto año consecutivo la USAL y el CNDM han hecho una oferta conjunta de programación (con incidencia especial en la música barroca, recuperación de patrimonio musical y formación en el ámbito de la interpretación históricamente informada), que no sólo consolida una ascendente trayectoria, sino que también se alimenta con nuevas iniciativas. La efeméride que celebra la más longeva universidad española —y también una de las primeras instituciones docentes donde la música tuvo asiento— se presenta como el marco adecuado para profundizar en el papel que ésta ha de desempeñar en el panorama de la acción cultural. Precisamente, fruto de esa reflexión es la extensión de la colaboración entre la USAL y el CNDM en otros ámbitos de programación ajenos —al menos inicialmente— a los repertorios de los siglos XVII y XVIII, buscando líneas específicas, no generalistas, poco exploradas en el entorno, y complementarias con otras ofertas musicales.

En esos parámetros se inserta el ciclo *La voz de los afectos*. En él se proponen tres miradas diferentes —y a su vez poliédricas— al mundo del *lied*, tomado éste en un sentido muy amplio. Contando con músicos de primer orden, el ciclo se detiene en algunas de las obras cumbre de un género que, precisamente en ellas, se muestra singularmente polimórfico. Junto al indispensable y paradigmático *Winterreise* de Schubert, que protagoniza José Antonio López, se podrá escuchar el trascendental *Cuarteto para soprano y cuerdas n.º 2*, op. 10 de Schoenberg (una pieza que puede considerarse como umbral de “la modernidad”), con Alicia Amo y el Cuarteto Granados, o el emocionante cántico *Abraham and Isaac* de Britten, con Lluís Vilamajó y Carlos Mena. Con la voz como guía y como marco, a estas obras se unen himnos y cantos de Purcell (que se muestra aquí singularmente próximo a Britten) o lecturas y propuestas contemporáneas de Reimann sobre los *lieder* de Mendelssohn. Los tres programas conforman así un abanico de posibilidades que explora desde ópticas muy diversas la música vocal de cámara y el mundo del *lied* y la *art song*.

Se conforma así un programa muy especial, en el que la intimidad que propicia el Aula Salinas de las Escuelas Mayores se convierte en otro de los atractivos. Como también es un aliciente la presencia de voces muy diversas —todas procedentes del ámbito hispano y punteras en el panorama internacional— de rangos, fisonomías y colores muy distintos. Pero todas comparten algo particular: en ellas anida la emoción y cristalizan los afectos.

Bernardo García-Bernalt

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ barítono

VICENTE DAVID MARTÍN piano

Franz SCHUBERT (1797-1828)

Winterreise, op. 89, D 911 (1827)

Sobre poemas de Wilhelm Müller (1794-1827)

1. Gute Nacht
2. Die Wetterfahne
3. Gefrorne Tränen
4. Erstarrung
5. Der Lindenbaum
6. Wasserflut
7. Auf dem Flusse
8. Rückblick
9. Irrlicht
10. Rast
11. Frühlingstraum
12. Einsamkeit
13. Die Post
14. Der greise Kopf
15. Die Krähe
16. Letzte Hoffnung
17. Im Dorfe
18. Der stürmische Morgen
19. Täuschung
20. Der Wegweiser
21. Das Wirtshaus
22. Mut!
23. Die Nebensonnen
24. Der Leiermann

Duración aproximada: 75 minutos

En coproducción con la Universidad de Salamanca

Viaje a ninguna parte

Viaje de invierno es un auténtico viaje interior, una idea básica en la música de Schubert. En pocas ocasiones se ha pintado con tanta precisión, justeza y dramatismo la soledad, la desolación y la desesperanza; en pocas oportunidades se ha calado tan hondo en el drama íntimo de un ser humano y se ha profundizado en la antesala de la propia muerte como en estas canciones, verdadero viaje hacia la nada. Dos temas fundamentales y recurrentes en el músico dominan los poemas de Müller sobre los que trabajó el compositor: la idea de viaje, de cambio de situación en el espacio, de traslado, y la soledad.

Daremos unos escuetos apuntes para una breve guía de viaje. La composición se nos presenta como un conjunto magnífico y homogéneo, una globalidad constituida por 24 piezas maestras, que Schubert supo redistribuir. Se abre y cierra, igual que lo hace el poeta, con la presentación (*Gute Nacht*) y la despedida (*Der Leiermann*). Concluye lo que podríamos considerar primera parte, también como en Müller, con la afirmación de lo que Ángel Mayo llamaba “el motivo conductor poético”, es decir, la Soledad (*Einsamkeit*, nº 12). Pero inicia la segunda con *Die Post*, único poema vital y casi alegre. Este arranque “feliz” de la segunda mitad va a hacer más dramático el proceso anímico que conduce hacia la absoluta desesperación, hacia el amargo desenlace, con el viejo organillero aterido que toca lo que puede sin que nadie lo escuche.

Die Post (13), engañosa luego de su semidescriptiva figuración pianística (la trompa del postillón), da paso a una gran inquietud en la repetición de la expresión ‘Mein Herz’. Destaquemos entre los rasgos esenciales de las características que conforman musical y emotivamente el viaje, el anhelo entrecortado de *Die Wetterfahne* (nº 2), en donde escuchamos el viento en los diseños del piano; la monotonía y el pesimismo de la lúgubre *Gefrorne Tränen* (3); la interrogación de *Auf dem Flusse* (7); la violencia y agitación de *Rückblick* (8); la desesperanza como grito de *Der stürmische Morgen* (18); la delicadeza danzable de *Täuschung* (19); la resignación de *Das Wirtshaus* (21); el cinismo emanado de las tres contundentes estrofas de *Mut!* (22).

A resaltar, por su importancia expresiva y musical, la base pianística de *Im Dorfe* (17) y los sombríos acordes descendentes de *Die Krähe* (15), auténtica premonición de la muerte. Hay contados y pasajeros destellos de luz en esta gélida e invernal huida: *Der Lindenbaum* (5), en donde, sin embargo, tras la lírica introducción, late una pregunta que anticipa el viento helador del final; *Frühlingstraum* (11), la más idílica y quizá menos problemática. Y concluye con la tristeza y desolación más agudas de *Der Leiermann* (24), una cadencial canción en $\frac{3}{4}$ y la menor, donde sobre un sonsonete instrumental (el teclado imita a la zanfoña), la voz entona una sencilla y plana melodía, fría y desnuda.

Arturo Reverter

CARLOS MENA contratenor y dirección CAPILLA SANTA MARÍA

LLUÍS VILAMAJÓ tenor
CARLOS GARCÍA-BERNALT clave
SUSANA GARCÍA DE SALAZAR
piano

I

Henry PURCELL (1659-1695)
Here the Deities approve, Z 339
Music for a While, Z 583/2
Crown the Altar, Z 321/6
O Solitude, Z 406

A morning Hymn, Z 198
An evening Hymn, Z 193
Here let my life, Z 544
A divine Hymn, Z 192

Lost is my Quiet, Z 502
When Myra Sings, Z 521

II

Ralph VAUGHAN WILLIAMS (1872-1958)
Three songs from Shakespeare (1951)
Take, O take
When Icicles hang by the Wall
Orpheus with his lute

Benjamin BRITTEN (1913-1976)
De *Seven Sonnets of Michelangelo*, op.22 (1940)
Soneto XXX: Veggio col bei vostri occhi un dolce lume
Soneto XXXVIII: Rendete agli occhi miei

This Way to the Tomb (1945)
Evening
Morning
Night

R. VAUGHAN WILLIAMS

De *Three poems by Walt Whitman* (1925)
A clear midnight
De *Songs of Travel*, (1904)
Vagabond

B. BRITTEN

Canticle II. Abraham and Isaac, op. 51 (1952)

Duración aproximada: I: 40 minutos Pausa II: 40 minutos
En coproducción con la Universidad de Salamanca

© Eneko Espino

El poder de la canción

Purcell, Vaughan Williams y Britten: sería difícil encontrar tres nombres que representen mejor la historia y espíritu de la música inglesa. En momentos distintos y desde ópticas diversas conforman una tríada de autores en los que el impulso identitario se combina con la frecuente mirada al continente y una cierta dosis de heterodoxia.

Benjamin Britten jugó un papel fundamental en la consolidación de Henry Purcell como referencia de la música inglesa. Pero en la raíz de esa recuperación hay algo que resulta muy pertinente a un programa como el de hoy: la admiración de Britten por la capacidad prosódica del autor de Westminster. Escribiría: “La fundamental importancia que para nosotros tiene Purcell hoy en día radica en su ejemplar prosodia. Seguramente este sea el camino para hacer revivir la lengua inglesa en el canto [...] Ningún compositor ha amado nunca su lengua nativa tanto como Purcell”. La primera parte del concierto es una prueba clara de esta afirmación: tanto en los pasajes de carácter declamatorio como en los melismas y coloraturas, así como en la regularidad de los cantos estróficos, están muchas de las claves de la construcción de la *art song* en lengua inglesa. Todo ello soportado, además, por una invención melódica y una capacidad afectiva y retórica extraordinarias.

Mucho más tarde, en el cambio del siglo XIX al XX, con el impulso, entre otros, de autores como Stanford, Parry o Sommervell, la canción gozaría de un vigor singular. El género encontró en Ralph Vaughan Williams (profesor en el Royal College of Music de Cambridge desde 1919) uno de sus valedores fundamentales. Paradójicamente fue este autor, tan volcado en el estudio de la música tradicional, el que daría un nuevo empuje a la composición sobre textos literarios cultos en lengua inglesa. Sus ciclos sobre poemas de Shakespeare, Blake, Bunyan, Christina y Dante Rossetti, Stevenson, o Whitman (de alguno de los cuales hoy se ofrece una muestra) lo atestiguan.

Britten considera su ciclo *Seven Sonnets of Michelangelo* como una escapada de la “mala influencia del Royal College” (sic) y una respuesta a la convocatoria de Niezstche para “mediterraneizar la música”. Más allá del provocativo comentario, esta obra se escribe en un momento en el que el autor está asimilando influencias continentales y americanas (a esta misma época pertenece *Les illuminations*, sobre textos de Rimbaud). En estos cantos Britten hace una relectura del uso de los modos —el modo lidio es un elemento sustancial del soneto XXX— y actualiza la presencia de la retórica.

El programa se cierra con el sobrecogedor *Abraham and Isaac*, una pieza fuertemente teatral y cargada de simbolismos. Los diálogos entre padre e hijo (tenor y alto respectivamente) transcurren en una tonalidad diametralmente alejada de la de la presencia divina, cuyas palabras son cantadas por ambas voces. Con una eficacia absoluta, en este cántico Britten prueba el poder de la música para hablar de lo inefable.

ALICIA AMO soprano CUARTETO GRANADOS

I

Anton WEBERN (1883-1945)
Rondó para cuarteto de cuerda (1906)

Aribert REIMANN (1936) /
Felix MENDELSSOHN (1809-1847)
...oder soll es Tod bedeuten?
(para soprano y cuarteto de cuerda)
Leise zieht durch mein Gemut
Intermezzo
Der Herbstwind ruttelt die Baume
Intermezzo II
Über die Berge scheint schon die Sonne
Intermezzo III
Auf Flugeln des Gesanges
Intermezzo IV
Was will die einsame Trane
In dem Mondenschein im Walde
Was will die einsame Trane (Strophe 3)
Intermezzo V
Allnachtlich im Traume
Mein Liebchen, wir sassen zusammen
Intermezzo VI
Warum sind denn die Rosen so blass?

II

Arnold SCHOENBERG (1874-1951)
Cuarteto de cuerdas n.º 2, op. 10 (1907/08)
Poemas de *Der siebente Ring* de Stefan George, (1907)
I. Mässig
II. Sehr rasch
III. 'Litanei', langsam
IV. 'Entrückung', sehr langsam

Duración aproximada: I: 36 minutos Pausa II: 35 minutos
En coproducción con la Universidad de Salamanca

A este y al otro lado de la tonalidad

Webern no incluyó su *Rondó en re menor* entre sus obras oficiales, aunque fue pensado como parte de un cuarteto nunca concluido. El estreno se produjo en 1968, dando a conocer una obra de gusto refinado y muy bien planteada desde el punto de vista formal: un ABC - AC - AB - AC constituido por amplios arcos y grandes saltos interválicos. En esta obra temprana Webern roza los límites de la tonalidad, pero sin sobrepasarlos. Gran parte de su estilo posterior puede percibirse en estas bellas páginas plagadas de efectos de *pizzicato*, *sul ponticello*, armónicos y sus combinaciones, obteniendo así un colorido absolutamente nuevo para su época. El elegante tema se ve reforzado por el aire de vals vienés, en el que Webern combina la sutileza con episodios de experimentación. Webern tenía aproximadamente 23 años al componer su *Rondó*, y había estado componiendo música durante siete años, los dos últimos guiados por Schoenberg, mientras cursaba un doctorado en musicología. Aunque fueron necesarios otros dos años para que admitiera 'oficialmente' su condición de compositor al catalogar su *Passacaglia* como su op. 1, al *Rondó* no se le haría justicia si meramente se le considerase un ejercicio escolástico. Es mucho más que eso.

El compositor alemán Aribert Reimann describe así su pieza: "Cuando Juliane Banse me preguntó si podía hacer un arreglo de algunas de las canciones de Felix Mendelssohn Bartholdy para la soprano y el Cuarteto Cherubini, inmediatamente supe que tendría que hacer algo diferente a lo que había hecho en mis transcripciones anteriores de los *lieder* de Schumann o Schubert. Para esta nueva pieza: *...oder soll es Tod bedeuten? (... ¿o ha de significar la muerte?)*, último verso de la canción *En el bosque a la luz de la luna*, compuse seis *intermezzi* para cuarteto de cuerdas que conectan las canciones entre sí. El arreglo para cuarteto de cuerdas va más allá de la mera transcripción, en la cual me desvié bastante del piano original en algunas canciones, pero sin intervenir en el desarrollo armónico de Mendelssohn. La pieza surgió en octubre de 1996 por encargo del Festival de Schwetzingen y está dedicada a Juliane Banse y al Cuarteto Cherubini".

Los años en torno a 1908 significaron para Schoenberg una decisiva fase de revolución artística. Sus problemas personales y económicos, que aumentaron con la marcha de Gustav Mahler hacia los Estados Unidos, sólo los supo compensar rompiendo con la tradición: el paso de la tonalidad a la atonalidad y la transición al período expresionista, con todas las consecuencias que tuvo esto para la música del siglo XX en general. Su *Cuarteto de cuerda n.º 2* se halla en el punto de intersección entre el mundo decimonónico y la modernidad, tanto en el empleo del material (contracción de la forma y abandono del concepto de consonancia) como en su plantilla, innovadora en aquellos tiempos al sumarle una voz al cuarteto de cuerda habitual.

Antonio Gómez Schneekloth

Venta de localidades

CICLO LA VOZ DE LOS AFECTOS

AULA SALINAS (Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca)

1. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ BARÍTONO
VICENTE DAVID MARTÍN PIANO
2. CARLOS MENA CONTRATENOR Y DIRECCIÓN
CAPILLA SANTA MARÍA
3. ALICIA AMO SOPRANO
CUARTETO GRANADOS

ENTRADAS

Público general: 12€ | Estudiantes y Comunidad Universitaria: 10€
Podrá adquirirse en Mercatus (tienda oficial de la Universidad)
de lunes a sábado de 10:00 a 20:00h y domingos de 10:15 a 14:00h
[C/ Benedicto XVI, nº 22] y en Long Play [C/ Rúa Mayor, nº 6],
y a través de la web: <http://sac.usal.es>

18 Centro Nacional de Difusión Musical 19 Universidad de Salamanca

SALAMANCA BARROCA

AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA | 20:30h

- 11/12/18 | L'APOTHÉOSE** L. CAIHUELA soprano #NEBRA2.5.0
De Durón a Nebra: óperas y zarzuelas en la Corte española del siglo XVIII
Obras de H. Desmarests, S. Durón, A. Literes, J. de San Juan, J. Facco, J. de Nebra, V. Basset y F. Corselli
- 17/12/18 | ACADEMIA DE MÚSICA ANTIGUA DE LA USAL** S. RUIZ directora
CONSORT DE VIOLAS DA GAMBA D. ŠAŠKOVÁ soprano
If Love is a sweet Passion. Música para soprano y consort de violas de Henry Purcell
Obras de H. Purcell
- 07/02/19 | AL AYRE ESPAÑOL** E. LÓPEZ BANZO director #NEBRA2.5.0
M. ESPADA soprano | M. BEATE KIELLAND mezzosoprano | Obras de J. de Nebra
- 18/03/19 | ACADEMIA DE MÚSICA ANTIGUA DE LA USAL** C. MENA director
CONCENTO DE BOZES C. GARCÍA-BERNALT órgano y clave
I canti d'il caro 'Sassone'. Música vocal de Haendel en su estancia en Italia (1706-1710)
Obras de G.F. Haendel
- 29/03/19 | SANDRINE PIAU** soprano | **LES PALADINS** J. CORREAS director
Heroínas | Obras de G.F. Haendel
- 01/04/19 | ACADEMIA DE MÚSICA ANTIGUA DE LA USAL** B. GARCÍA-BERNALT director
CORO DE CÁMARA M. INFANTE mezzosoprano
Inchiodato lingua l'eterno Amore. Música para la Pasión del Barroco italiano (1680-1705)
Obras de A. Nola, M.A. Ziani, C. Caresana y A. Stradella
- 28/04/19 | CAPPELLA NEAPOLITANA** A. FLORIO director
Obras de P. Marchitelli, A. Scarlatti, D. Scarlatti y M. Mascitti
- 08/05/19 | CAFÉ ZIMMERMANN**
Bailes y Batallas | Obras de H.I.F. von Biber, J.H. Schmelzer, J.J. Froberger
- 01/06/19 | ANN HALLENBERG** mezzosoprano #NEBRA2.5.0
ORQUESTA BARROCA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
P. GANDÍA MARTÍN director
Dicha y desdicha de amor. Música escénica de Nebra y Haendel
Obras de J. de Nebra, D. Scarlatti, F. Geminiani y J.F. Haendel
- CONCIERTO EXTRAORDINARIO FUERA DE ABONO | * Capilla de Fonseca 20:30h #NEBRA2.5.0
- 23/02/19 | LA GRANDE CHAPELLE** A. RECASENS director
SCHOLA ANTIQUA J.C. ASENSIO director
Obras de J. de Nebra
- CONCIERTO EXTRAORDINARIO FUERA DE ABONO | * Catedral de Salamanca 20:00h
- 10/05/19 | PABLO MÁRQUEZ** órgano | **ATSUKO TAKANO** órgano
Concierto a dos órganos
Obras de J. Cabanilles, J. L. Krebs, R. Trofeo, A. Bonelli, A. Vivaldi / J.S. Bach, C.P.E. Bach y P. Márquez

BEETHOVEN ACTUAL

AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA | 20:30h

Las 32 Sonatas para piano de Beethoven
Los 18 Estudios para piano de Ligeti
y 9 reestrenos de compositores españoles

- 18/01/19 | EDUARDO FERNÁNDEZ** piano
- 25/01/19 | JUDITH JÁUREGUI** piano
- 12/02/19 | GUSTAVO DÍAZ-JEREZ** piano
- 26/02/19 | DANIEL DEL PINO** piano
- 05/03/19 | JAVIER NEGRÍN** piano
- 12/03/19 | ALBA VENTURA** piano
- 09/04/19 | JOSÉ MENOR** piano
- 14/05/19 | CARMEN YEPES** piano
- 21/05/19 | MIGUEL ITUARTE** piano

www.cndm.mcu.es

siguenos en

<http://sac.usal.es>

síguenos en

www.cndm.mcu.es

<http://sac.usal.es>

Academia de Música Antigua
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

constitución