

AUDITORIO DE ZARAGOZA

XXII Temporada de GRANDES CONCIERTOS de **OTOÑO**

lunes, 17 de octubre • 20.00 horas

LE CONCERT DES NATIONS
JORDI SAVALL
dirección

LE CONCERT DES NATIONS

La orquesta Le Concert des Nations fue creada por Jordi Savall y Montserrat Figueras en 1989 durante la preparación del proyecto *Canticum Beatae Virgine* de Marc-Antoine Charpentier con objeto de poder disponer de una formación con instrumentos de época capaz de interpretar un repertorio que iría desde el Barroco hasta el Romanticismo (1600-1850). El nombre procede de la obra François Couperin *Les Nations*, un concepto que alude a la reunión de los gustos musicales y a la premonición de que el Arte en Europa llevaría para siempre una marca propia, la del Siglo de las Luces.

Dirigida por Jordi Savall, Le Concert des Nations fue la primera orquesta formada por una mayoría de músicos procedentes de países latinos (España, América Latina, Francia, Italia, Portugal, etcétera), todos ellos destacados especialistas internacionales en la interpretación de música antigua con instrumentos originales de época y criterios históricos. Desde el principio, la formación puso de manifiesto el propósito de dar a conocer un repertorio histórico de gran calidad a través de interpretaciones que respetan rigurosamente el espíritu original de cada obra, pero realizadas con una voluntad revitalizadora. De ello constituyen buenos ejemplos las grabaciones de Charpentier, J. S. Bach, Haydn, Mozart, Haendel, Marais, Arriaga, Beethoven, Purcell, Dumanoir, Lully, Biber, Boccherini, Rameau y Vivaldi.

En 1992 Le Concert des Nations debutó en el género operístico con la obra “Una cosa rara” de Martín i Soler representada en el Théâtre des Champs Élysées de París, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el Auditorio Nacional de Madrid. Más tarde se dotaría de continuidad a tales actuaciones con la representación de *L’Orfeo* de Claudio Monteverdi en el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real de Madrid, el Wiener Konzerthaus, el Arsenal de Metz, el Teatro Regio de Turín y, de nuevo, en el reconstruido Liceu de Barcelona en el 2002, ocasión en que se realizó un DVD (BBC-Opus Arte). Posteriormente también se interpretó en el Palais des Arts de Bruselas, el Grand Théâtre de Burdeos y el Piccolo Teatro de Milán en el Festival Mito. En 1995 representó a Montpellier otra ópera de Martín i Soler, “Il burbero di buon

cuore”; y en el 2000 “Celos aun del ayre matan” de Juan Hidalgo y Calderón de la Barca, presentada en versión concierto en Barcelona y Viena. Otras producciones destacadas han sido Farnace de Vivaldi, estrenada al Teatro de la Zarzuela de Madrid, y Teuzzone también de Vivaldi, interpretada en versión semiconcertante en la Ópera Royal de Versalles.

Su extensa discografía ha recibido diversos premios y distinciones entre los que destacan los premios Midem Classical e International Classical Music. La repercusión de las obras, las grabaciones y las actuaciones en los más destacados festivales de música y ciudades del mundo han acreditado la formación como una de las mejores orquestas con instrumentos de época, capaz de abordar un repertorio ecléctico y diverso que va desde las primeras músicas para orquesta hasta las obras maestras del Romanticismo y el Clasicismo.

JORDI SAVALL *director*

Jordi Savall es una de las personalidades musicales más polivalentes de su generación. Da a conocer al mundo desde hace más de cincuenta años maravillas musicales abandonadas en la oscuridad de la indiferencia y el olvido. Dedicado a la investigación de esas músicas antiguas, las lee y las interpreta con su viola de gamba, o como director. Sus actividades como concertista, pedagogo, investigador y creador de nuevos proyectos, tanto musicales como culturales, lo sitúan entre los principales artífices del fenómeno de revalorización de la música histórica. Es fundador, junto con Montserrat Figueras, de los grupos musicales Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) y Le Concert des Nations (1989), con los cuales explora y crea un universo de emociones y belleza que proyecta al mundo y a millones de amantes de la música.

Con una participación fundamental en la película de Alain Corneau “Tous les matins du monde” (César a la mejor banda sonora), una intensa actividad concertística (140 conciertos al año) y discográfica (6 grabaciones anuales) y la creación con Montserrat Figueras de su propio sello ALIA VOX en 1998, Jordi Savall demuestra que la música antigua no tiene que ser necesariamente elitista y que interesa a un público de todas las edades cada vez más diverso y numeroso. Su ingente labor en la realización de conciertos y grabaciones es, en palabras del crítico Allan Kozinn en The New York Times (2005), una cuestión «no sólo de recuperación musical, sino más bien de reanimación creativa».

A lo largo de su carrera ha grabado y editado más de 230 discos de repertorios de música medieval, renacentista, barroca y del clasicismo con especial atención al patrimonio musical hispánico y mediterráneo; una producción merecedora de múltiples distinciones, como los premios Midem, International Classical

Music y Grammy. Sus programas de concierto han convertido la música en un instrumento de mediación para el entendimiento y la paz entre pueblos y culturas diferentes y a veces enfrentados. No en vano fue nombrado en el 2008 fue nombrado Embajador de la Unión Europea para el diálogo intercultural, y junto con Montserrat Figueras fueron designados los dos Artistas por la Paz dentro del programa “Embajadores de buena voluntad” de la UNESCO.

Cabe destacar su participación en el descubrimiento y representación de *Una cosa rara* y *Il burbero di buon cuore* de Vicent Martín i Soler. También ha dirigido *Le Concert des Nations* y *La Capella Reial de Catalunya* en las representaciones de *L'Orfeo* de Claudio Monteverdi, *el Farnace* y *Il Teuzzone* de Antonio Vivaldi y *Orfeo ed Euridice* de Johann Joseph Fux.

Su fecunda carrera musical ha recibido las más altas distinciones nacionales e internacionales; entre ellas, el título de doctor honoris causa por las universidades de Évora, Barcelona, Lovaina y Basilea, la insignia de Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa, el Premio Internacional de Música por la Paz del Ministerio de Cultura y Ciencia de Baja Sajonia, la Medalla de Oro de la Generalitat de Cataluña y el prestigioso premio Leoni Sonning, considerado el premio Nobel de la música. “Jordi Savall pone de manifiesto una herencia cultural común infinitamente diversa. Es un hombre para nuestro tiempo” (The Guardian, 2011).

MANFREDO KRAEMER *concertino*

Comienza sus estudios de violín en Córdoba, Argentina. Se radica en 1984 en Alemania, estudiando en la Escuela Superior de Música de Colonia con el profesor Franzjosef Maier. En 1985 funda, junto a otros colegas de la Universidad, la orquesta Concerto Köln. En 1986 es invitado por Reinhard Goebel a integrar *Musica Antiqua Köln*, grupo de obligada referencia a nivel mundial en el ámbito de la música barroca. Durante los años siguientes, una intensa actividad concertística, también en calidad de solista y director, y con alrededor de cien compromisos anuales, lo llevan por todo Europa, Asia, Oceanía y las Américas. Se agregan a ello presentaciones en radio y televisión, y numerosas grabaciones para el sello Archiv/Deutsche Grammophon.

A fines de 1991 comienza una carrera freelance siendo invitado por los más renombrados directores especializados tales como René Jacobs, Franz Brüggen, William Christie, Marc Minkowski, Gabriel Garrido, Jos van Immerseel, etc. También colaboró en diversos ensambles tales como Cantus Cölln, Musica ad Rhenum, Capriccio Stravagante, Les Cyclopes, etc., en algunos como miembro fundador, dando como fruto producciones que llevan su impronta y que fueron internacionalmente elogiadas y premiadas. Incluido por el BBC Music Magazine en 2004 entre los más destacados e influyentes violinistas barrocos de la actualidad, su discografía comprende más de 40 títulos.

Desde 1992 está ligado estrechamente a Jordi Savall, reconocido violagambista y director catalán, como partenaire de música de cámara y como primer violín de su orquesta Le Concert des Nations y del grupo Hesperion XXI.

Ha ejercido la docencia de violín barroco en diversas instituciones de América del Norte, Europa, Lejano Oriente y Latinoamérica. Ha sido invitado a dirigir en Canadá, en Australia, en diversas ciudades de Sudamérica y Europa. Desde el año 2002 está a cargo de la cátedra de violín barroco en la Escuela Superior de Música de Catalunya en Barcelona.

En 1996 fundó el ensamble instrumental The Rare Fruits Council. Las producciones discográficas del grupo han sido unánimemente aclamadas por la prensa especializada internacional, obteniendo casi todas importantes premios. En el año 2000 funda en su Córdoba natal la orquesta "La Barroca del Suquia" (www.labarrocadelsuquia.com.ar), en instrumentos de época, grupo actualmente considerado uno de los mejores ensambles de su tipo en Latinoamérica, con el que realiza una fecunda labor concertística, ofreciendo numerosos estrenos para Latinoamérica de obras maestras del repertorio barroco en su versión original. En 2009 Manfredo Kraemer y La Barroca fueron galardonados con el premio Konex al mérito.

Es mentor y director artístico del Festival Internacional de Música Barroca "Camino de las Estancias" en la red de Estancias Jesuíticas de la Provincia de Córdoba, que tuvo en 2010 su 9ª edición.

| INTÉRPRETES |

Le Concert des Nations

concertino

Manfredo Kraemer

violín II

David Plantier,

trompeta natural

Guy Ferber

trompa natural

Thomas Müller

flautas dulces

Pierre Hamon, Sébastien Marq

flautas traverseras

Marc Hantaï, Yi-Fen Chen

oboes

Alessandro Pique, Vincent Robin

fagot

Josep Borràs

violines

**Mauro Lopes, Santi Aubert, Guadalupe del Moral,
Kathleen Leidig, Alba Roca, Isabel Serrano**

violas

Angelo Bartoletti, Giovanni de Rosa

violonchelos

Balázs Máté, Antoine Ladrette

contrabajo

Xavier Puertas

tiorba & guitarra

Enrike Solinís

clavicémbalo

Michael Behringer

percusiones

Pedro Estevan, Daniel Garay

dirección

Jordi Savall

Con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya y el Institut Ramon Llull.

LA NATURALEZA Y EL BARROCO

Da gusto cuando más allá de elegir y ordenar una serie de obras, un músico presenta programas trabajados, con un hilo un común y con la finalidad de trasladarnos a un cierto periodo de la historia o a una cierta estética. Jordi Savall es una auténtico maestro en esto y no es ajeno a este punto su personalidad, que no es otra sino la de un gran intelectual que extiende su interés desde la música al arte, de éste a la historia y de la historia a la búsqueda de un mayor conocimiento del ser humano guiado por un humanismo que al final late detrás de todos sus proyectos... Se presente solo con su viola, en pequeña formación o en un formato más grande, nada queda al azar, nada está allí por el simple (y muy loable) placer de hacer música sino que esa búsqueda de coherencia en sus programas esta siempre presente y curiosamente acaba redundando no en convertir a la música en un simple transmisor sino de ponerla en su sitio como una de las artes capaz de aprehender lo inaprensible como tantos filósofos nos han dicho.

El programa que presenta en esta ocasión Jordi Savall junto a Le Concert des Nations nos lleva a uno de esos momentos de dudas, de ruptura de las certezas establecidas entre los siglos XVII y XVIII el antiguo régimen se resquebraja y cae, las certezas de las grandes monarquías entran en crisis y la propia ciencia abre el camino a la incertidumbre con obras como la de Kepler. La naturaleza ocupa un importante papel en estos momentos, sobre todo porque el hombre descubre entre otras debilidades, su fragilidad ante el inmenso poder que encuentra en ella. Entre otros descubrimientos científicos de esta época, Kepler afirmó que los planetas describían en su recorrido una órbita elíptica y no circular como se creía previamente. La elipse es una de las formas que más se repiten en la arquitectura barroca y que demuestra que el Barroco tiene pretensiones bien distintas a las del estilo que le precedió, el Renacimiento, que prefiere el círculo, símbolo de la perfección. Se produce una disminución del antropocentrismo. El Barroco reivindica la grandeza, la autonomía, el misterio y el poder de la Naturaleza, y toda la música que nos presenta este concierto puede verse en una primera lectura como una expresión de este momento. No nos cabría en estas líneas profundizar sobre el trasunto que el arte establece entre las tempestades e incertidumbre de la naturaleza con las tempestades e incertidumbres que sacuden al ser humano y en especial al creador pero si que queremos dejarlo apuntado.

Por otro lado que nadie se nos asuste, el barroco es sustancialmente un movimiento estético (frente a otros momentos del arte mas centrados en el "ethos") y vamos a oír una música en ocasiones descriptiva, casi siempre muy vistosa y desde luego pensada para promover distintas emociones en quien se enfrente a ella; estamos seguro que las versiones de Savall y los suyos no se dejaran nada de esa teatralidad barroca en el tintero dentro de este programa que, de paso, nos hará un recorrido por las principales escuelas europeas de la música barroca.

Y empezamos por el barroco inglés, en concreto por Matthew Locke que no fue otro sino el antecesor de Henry Purcell como compositor real en la corte inglesa. Locke es pues uno de los padres de la música barroca en las islas y como tal uno de los impulsores de lo que intentó ser una escuela propia en el género operístico que no podía ni quería ser ajena a la obra del gran genio del teatro William Shakespeare... Su trabajo incluye mucha música compuesta para uso religioso y de música para el

teatro en dos vertientes, los propios intentos operísticos y la música incidental, es decir, aquella música compuesta para acompañar representaciones teatrales. “La Tempestad” que oiremos en este concierto no es sino parte de la música escrita por Locke para acompañar las funciones de la obra del mismo nombre de Shakespeare. Recordemos que La Tempestad es una obra de madurez en la que el genio inglés afronta temas como las relaciones familiares pero en un ambiente en que la naturaleza es usada mediante la magia como elemento de venganza; a la sonata 17 de piano de Beethoven se la ha llamado también sonata Tempestad por, en teoría, estar inspirada en la obra de Shakespeare. Aunque esto es no está probado nos puede servir para ver la tremenda inspiración musical que puede tener un texto como este.

Se atribuye a Stravinski la frase “Vivaldi no compuso cientos de conciertos, sino un solo concierto cientos de veces”. Tenemos que juzgar aquí con benevolencia al genio del siglo XX porque quizás no entendió bien la función del músico en el barroco y las claves de la música de este periodo, pero tenemos que decir que con el nombre “La Tempesta di Mare” hay un total de cinco conciertos en el catálogo de Vivaldi. El que oiremos en este concierto es el RV 433, Op. 10, n.º 1 para flauta. Cabe decir tres cosas para introducir este concierto: Por un lado parece ser que la inspiración directa de Vivaldi es de origen pictórico ya que se puede documentar que las pinturas que se referían a tempestades marinas le conmovieron. En segundo lugar hay que decir que el tema de las tempestades era ya todo un tópico musical cuando compone Vivaldi (este concierto dataría de finales de las década de los años veinte del siglo XVIII) y en tercer lugar decir que no es casualidad que la flauta sea el instrumento elegido por Vivaldi que fue uno de los grandes promotores de este instrumento y que aprovecha el tema de la tempestad para escribir una obra que de rienda suelta a toda la expresión virtuosística de este instrumento... al final, una joyita de pocos minutos que es difícil que no agrade a alguien.

Y tras Vivaldi llegamos a una de las piezas centrales del programa que seguramente para muchos de los oyentes supondrá todo un acontecimiento... La musicóloga Catherine Cessac opina que a Jean Baptiste Fery Rebel “le hubiera bastado con componer únicamente Les Elements y su asombrosa obertura, Le Chaos, para hacer de él una celebridad”. Ese inicio impresionante parece situarnos en pleno siglo XX musicalmente. ¿Podríamos decir que esos pocos compases convierten a Rebel en un adelantado a su época? No es así y hay que verlo en su entorno y enfatizar, eso sí, como sí que abre un camino que otros seguirán. Haydn es un claro ejemplo de ello: la obertura de La Creación tiene las mismas intenciones que la de Les elements (1737) de Rebel.

¿Podríamos decir que el caos primigenio del universo propuesto por Rebel es una sugerencia del big-bang? Es mejor no hacer especulaciones sino más bien pensar que esto tiene que ver con que Rebel había leído a los filósofos de su tiempo y también a los antiguos. Rebel era un hombre muy culto y muy profundo. Nada en su obra está guiado por el azar. Estamos aquí ya, aunque musicalmente estemos en el barroco, vislumbrando un tiempo nuevo. En el siglo de las luces una armonía oscura seguramente habría sido un inequívoco símbolo del caos (“Me he atrevido a combinar la idea de la confusión de la armonía con la de la confusión de los elementos. He tenido la osadía de hacer oír primero todos los sonidos entremezclados o, más bien, todas las notas de la octava reunidas en un único sonido”, nos cuenta Rebel). La armonía perfecta con la que concluye la obra será lógicamente la luz (“Tras la disonancia se escucha el acorde perfecto”). No podemos por lo tanto desdeñar, a

la hora de hablar y de entender esta obra, de la cercanía de Rebel a Rousseau a quien leyó y admiró. Rebel es un hombre que representa perfectamente el cambio de tiempo, conoció en su infancia a Lully y como buen francés escribió música para ser danzada pero a su vez está cerca de lo que el siglo de las luces va a empezar a representar para su país y para el mundo. Les Elements es probablemente la obra mas interesante de Rebel y su fuerza nos llega intacta hoy en día.

Y si en Francia estábamos, en Francia seguimos para oír a uno de los compositores mas ligados al genial intérprete de ese concierto. Seguro que a Jordi Savall le molestaría que se diga que ha hecho mucho por Marin Marais, pero no se puede negar que la obra de este compositor ha tenido una nueva vida y una nueva popularidad en las últimas décadas de la mano de Savall. Alcione es una ópera (tragédie en musique) en cinco actos y un prólogo, con música del compositor francés Marin Marais y libreto de Antoine Houdar de la Motte, basado en el mito griego de Ceix y Alcione tal como lo cuenta Ovidio en sus Metamorfosis. Se estrenó el 18 de febrero de 1706 por la Académie royale de musique en el Palais-Royal de París. La partitura es particularmente famosa justamente por la escena de la tormenta del acto IV. La Marche pour les Matelots (marineros en francés), también parte de este movimiento, se convirtió en popular como tema para danza. Oiremos también la chacona dedicada a los tritones, deidades marinas con mitad de figura humana y mitad de animal marino.

Y aunque sea con una sola obra, no nos podía faltar en este recorrido un vistazo al barroco alemán y se hará mediante una obra de Telemann. Cuando oímos hablar de música acuática, a cualquier aficionado se nos va la cabeza enseguida a Händel. La famosa Water Musick de Händel y esta Wassermusik comparten nombre pero la génesis de las obras respondió a razones diferentes. Mientras que la Música Acuática de Händel fue compuesta para acompañar a Jorge I en una particular y lujosa travesía por el Támesis, la de Telemann fue un encargo de las autoridades de la ciudad de Hamburgo para celebrar el centenario del título de Almirantazgo de la ciudad. A diferencia de las suites de Händel, la obra de Telemann es un claro ejemplo de música programática en la que el autor pretende describir el agua a través de escenas y personajes mitológicos asociados con dicho elemento con referencias a los ya citados tritones, a Neptuno, al Zéfiro o a esos “cuerpos de agua dulce” de la mitología que son las náyades. Esta obertura de la Wassermusik, también llamada Hamburger Ebb' und Flut (traducida a veces por Las Mareas de Hamburgo) es seguramente una de las más grandes oberturas de Telemann con una suave parte lenta inicial en la que las largas y sostenidas notas de los oboes representan la calma de las aguas mientras que en las secciones rápidas asistimos a un impresionante despliegue sonoro de las olas.

Pero el programa para terminar vuelve a Francia y a su barroco y no nos ha de extrañar por dos cosas, por un lado por la afinidad especial de Savall con la música de este país. Savall es un maravilloso afrancesado, uno más de esa legión de gentes de la península que siempre hemos mirado al norte con mas envidia sana que resquemor y por otro lado porque la música barroca francesa aun necesita normalizarse en nuestros escenarios y es una música maravillosa. Las danzas del barroco francés fascinaron al resto de Europa y hasta el mismísimo Johann Sebastian Bach compuso sus bourrées y sarabandes. El programa de hoy acaba con la música extraída del “ballet boufon” Platée de Jean Philippe Rameau, una música espectacular, de nuevo con referencias tempestuosas, que cerrará con gran brillantez este recorrido por la intrincada relación entre los elementos, la naturaleza y la música barroca. El disfrute está servido.

Juan Carlos Galtier

PROGRAMA

Los Elementos - Homenaje a la Tierra **Tempestades, tormentas y fiestas marinas**

1674 – 1764

PRIMERA PARTE

Duración aproximada : 50 min

M. LOCKE

Music for The Tempest, 1674

Introduction - Galliard

Gavot - Saraband

Lilk

Curtain Tune

Rustick Air

Minoit - Corant

A Martial Jigge

The Conclusion: A Canon 4 in 2

A. VIVALDI

Concierto en Fa, RV 433, Op. 10, n.º 1 para flauta y cuerdas **“La Tempesta di mare”, 1729**

Allegro

Largo

Presto

J. F. REBEL

Les Éléments, 1737

Le Cahos: L'Eau - L'Air - La Terre - Le Feu

[Loure I:] La Terre

Chaconne: Le Feu

Ramage: L'Air

Rossignols

Rondeau: Air pour l'Amour

Loure [II]

Sicillienne

Caprice

Premier Tambourin: L'Eau

Second Tambourin

. . . .

SEGUNDA PARTE

Duración aproximada : 50 min

M. MARAIS

Alcione: Airs pour les Matelots et les Tritons, 1706

Prélude - Marche pour les Matelots I & II - Tambourin

Tempête - Ritournelle - Chaconne pour les Tritons

G. P. TELEMANN

Wassermusik, Hamburger Ebb und Flut, circa 1740

Ouverture (Grave: Allegro)

Sarabande. Die schlaffende Thetis

Bourrée. Die erwachende Thetis

Loure. Der verliebte Neptunus

Gavotte. Die spielenden Najaden

Harlequinade. Der Scherzenden Tritonen

Der stürmende Aeolus

Menuet. Der angenehme Zephir

Gigue. Ebbe und Fluth

Canarie. Die lustigen Bots Leute

J. PH. RAMEAU

Orages et tonnerres, 1735-1749

Air pour les Zéphirs

Orage – Air pour Borée

(Les Indes Galantes)

Tonnerre

(Hippolyte et Aricie)

Contredanse

(Zoroastre)

LE CONCERT DES NATIONS

JORDI SAVALL

dirección

MANFREDO KRAEMER

concertino

www.auditoriozaragoza.com

AuditorioZGZ

@AuditorioZGZ

@auditoriozaragoza

Auditorio Zaragoza

Para estar conectado con nosotros envíanos un correo a
[*gr.auditorio@zaragozacultural.com*](mailto:gr.auditorio@zaragozacultural.com)

Zaragoza
AYUNTAMIENTO