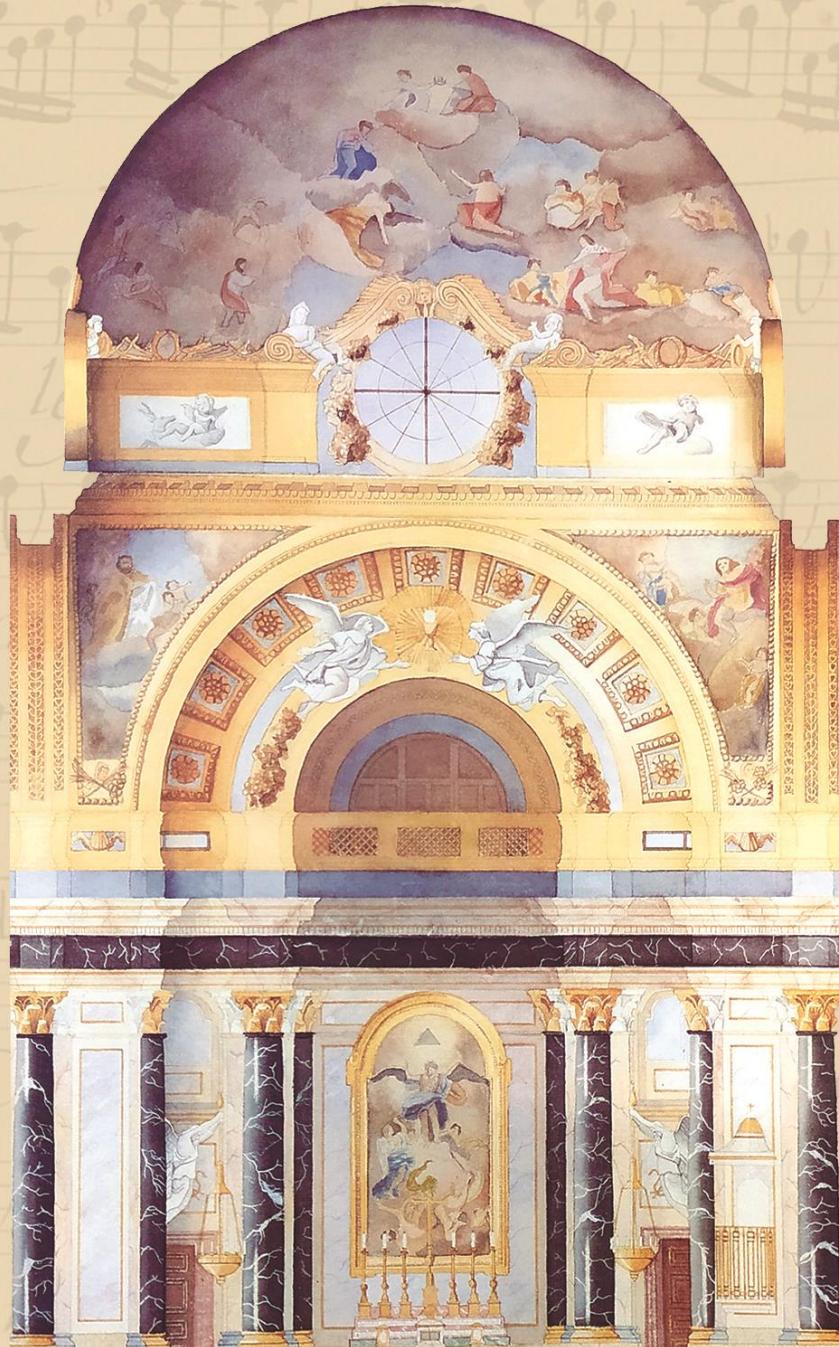

Ciclo Músicos de la Real Capilla

AL AYRE ESPAÑOL

Cantadas
de José de Torres (ca.1670-1738)

Miércoles 31 de mayo, 19:30 h. Real Capilla. Palacio Real de Madrid

Portada: Sección de la Capilla Real (acuarela). Raúl Sanz Morillas.
Palacio Real de Madrid. Patrimonio Nacional

CICLO MÚSICOS DE LA REAL CAPILLA

Afectos amantes

Cantadas de José de Torres (ca.1670-1738)

AL AYRE ESPAÑOL

Eduardo López Banzo, clave y dirección

Jacobo Díaz Giráldez, oboe

Alexis Aguado, violín

Kepa Arteche, violín

Aldo Mata, violonchelo

Xisco Aguiló, contrabajo

Juan Carlos de Mulder, archilaúd y guitarra

Maite Beaumont, mezzosoprano

NOTAS AL PROGRAMA

José de Torres fue el principal responsable de la composición de música sacra en la corte durante las primeras décadas del siglo XVIII, primero como organista y, posteriormente, como maestro de la Capilla Real de Madrid. Su influencia abarca también otras facetas de su actividad profesional. Como maestro del Colegio de Niños Cantorcicos fue responsable de la formación de músicos de la talla de Juan Francés de Iribarren o José de Nebra, y su labor didáctica cristalizó también en el importantísimo tratado de bajo continuo *Reglas generales de acompañar*, que conoció dos ediciones, en 1703 y 1736. Pero, sin duda, uno de los aspectos más singulares de su trayectoria es el hecho de haber fundado y dirigido la Imprenta de Música, la única que existió en España en esa época, que jugó un papel fundamental en la revitalización de la vida musical española, tanto por la edición de textos didácticos, como por la labor de difusión de las preferencias estilísticas madrileñas en los distintos territorios de la monarquía hispana. De hecho, muchos de sus impresos se han conservado únicamente en archivos americanos, junto con un número muy importante de manuscritos. La historia musical española de estos años difícilmente se puede escribir sin recurrir a los fondos conservados en América.

Porque durante las primeras décadas del siglo XVIII la música española experimentó uno de los cambios estilísticos más profundos de su historia. Los aspectos más perceptibles de este cambio se encuentran en la notación y en la sonoridad, pero reflejan transformaciones estructurales profundas en aspectos esenciales de la composición como son la métrica y la tonalidad. Este proceso ya había comenzado con la obra de compositores del siglo anterior como Juan Hidalgo, Cristóbal Galán o Sebastián Durón, pero fue bajo el liderazgo de José de Torres y Martínez Bravo, especialmente en la segunda década del siglo, cuando se consolidó el cambio, con la incorporación sistemática de géneros, formas, estilos y modos interpretativos característicos de la música italiana.

Las obras de Torres en este programa ilustran perfectamente la integración de las distintas tradiciones estilísticas y la multifuncionalidad del género. La primera cantata del programa, *Divino hijo de Adán*, está dedicada al Nacimiento. Los maitines navideños eran uno de los momentos culminantes para la interpretación de villancicos en la España barroca, y en la Real Capilla

se tocaban regularmente siete obras cada año, después de cada una de las siete primeras lecciones. A partir de los primeros años del siglo XVIII algunos villancicos empiezan a ser sustituidos por cantatas, como el caso que ahora nos ocupa. En concreto, *Divino hijo de Adán* fue compuesta para la Navidad de 1712, para después de la primera lección del segundo nocturno. Desafortunadamente, esta es la única obra que ha sobrevivido de aquella fiesta, y no es posible conocer hoy de qué modo se integraban musicalmente en el conjunto de la celebración.

¡Oh, quién pudiera alcanzar! Y *Afectos amantes* están dedicadas al Santísimo Sacramento. Las raíces de esta devoción al Cuerpo de Cristo se hunden en la Edad Media, pero recibió un enorme impulso en España a partir de la Contrarreforma, por su carácter emblemático del dogma católico. El momento culminante era la fiesta del Corpus Christi, pero en la corte española también gozó de especial preferencia la celebración de la fiesta de las Cuarenta Horas. A lo largo del siglo XVII la devoción al Santísimo Sacramento se adornó musicalmente de villancicos y tonos a lo divino, a los que se sumará la cantata en el siglo siguiente, posiblemente por su potencialidad para crear un ambiente estático y contemplativo frente a la dimensión más dinámica de los villancicos polifónicos. De esta tradición musical, la cantata mantiene un lenguaje altamente alegórico, donde abundan las expresiones amorosas, evocaciones a la naturaleza y la identificación de Cristo con personajes mitológicos.

Las cantatas de José de Torres se pueden considerar una síntesis entre la sólida tradición vocal española heredada del siglo XVII y las tendencias italianizantes que trajeron los nuevos aires del siglo XVIII. Hubo un tiempo en que los prejuicios históricos y nacionalistas llevaron a calificar como decadente a este repertorio. El oyente de este concierto de Al Ayre Español podrá comprobar que en realidad nos hallamos ante una de las cumbres del arte musical en España.

Álvaro Torrente

PROGRAMA

Afectos amantes

Cantadas de José de Torres (ca.1670-1738)

Anónimo (ca. 1700)

Pasacalles I & II

José de Torres (ca.1670-1738)

Divino hijo de Adán (*)

Cantada al Nacimiento

Aria – Recitado – Aria – Recitado – Aria – Grave

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Sonata op. 5 nº 4, en sol mayor

Allegro – A tempo ordinario – Allegro non presto – Passacaille – Gigue – Menuet

José de Torres

¡Oh, quien pudiera alcanzar! (**)

Cantada al Santísimo

Grave – Recitado – Aria – Despacio – Fuga – Recitado – Aria – Grave

Georg Friedrich Händel

Sonata op. 5 nº 5, en sol menor

Largo – Come allá breve – Larghetto – A tempo giusto – Air – Bourrée

José de Torres

Afectos amantes (*)

Cantada al Santísimo

Estríbillo – Recitado – Aria- Recitado – Aria – Recitado – Coplas

(*) Transcritas por Eduardo López Banzo a partir de los manuscritos originales conservados en las catedrales de Salamanca y Guatemala.

(**) Transcrita por Miguel Querol y revisada por Eduardo López Banzo a partir del manuscrito original conservado en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

AL AYRE ESPAÑOL

Al Ayre Español fue fundado en el año 1988 por Eduardo López Banzo con el propósito de hacer frente a los tópicos que en aquel entonces rodeaban las interpretaciones de la música barroca española. El espíritu del grupo siempre ha sido combatir estos clichés con rigor, excelencia en la interpretación y con el propósito de insuflar nueva vida a las músicas del pasado, para así ofrecerlas al público contemporáneo. Al Ayre Español se ha convertido no solo en una formación prestigiosa, sino en una filosofía de interpretación que Eduardo López Banzo ha ido construyendo con sus músicos y que ahora es reconocible, solicitada y aclamada en todo el mundo, además de reconocida con el Premio Nacional de Música 2004, otorgado por el Gobierno de España.

32 años en los festivales y teatros más importantes de Europa, 16 años como orquesta residente en el Auditorio de Zaragoza, 20 discos y una incesante agenda de compromisos y actividades para las próximas temporadas confirman que el grupo aragonés es una de las referencias más destacadas del ámbito nacional e internacional.

A lo largo de este tiempo, Al Ayre Español ha actuado en los escenarios más prestigiosos del mundo: Concertgebouw de Amsterdam, Musikverein y Konzerthaus de Viena, Tonhalle de Dusseldorf y Laeiszahle de Hamburgo, Konzerthaus y Filarmónica de Berlín, Théâtre des Champs Elysées y Cité de la Musique de París, Teatro Real y Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música Catalana y Gran Teatro del Liceu de Barcelona, Library of Congress de Washington, Palais des Beaux Arts de Bruselas, Arsenal de Metz, Filarmónica de Varsovia, Fundação Calouste Gulbenkian de Lisboa, Palacio Euskalduna de Bilbao, Teatro Olímpico de Roma, Teatro de la Maestranza en Sevilla etc.

Al Ayre Español ha sido invitado también a los más importantes festivales: Festival de Pascua de Baden-Baden, Bachfest de Lepizig, Festival de Música Antigua de Utrecht, Internationale Festtage Alter Musik de Stuttgart, Schleswig-Holstein Musik Festival, Dresdner Musikfestpiele, Toulouse les Orgues, Festival de Ambronay, Festival Handel de Halle, Festival International d'ópera baroque de Beaune, Festival de Saintes, Festival Internacional Cervantino (Méjico), Festival Monteverdi de Cremona, Authentica de Israel, Festival Antiquarium de Moscú, Festival de Música Religiosa de Oslo, Primavera de Praga, Festival Internacional en el Camino de Santiago, Festival de Santander, Quincena de San Sebastián, Hong Kong Arts Festival, Yong Siew Toh Hall de Singapur, etc.

El ensemble ha realizado grabaciones discográficas para los sellos Almaviva, Fidelio, Deutsche Harmonia Mundi, Harmonia Mundi France, Naïve-Ambroisie y Challenge Records.

Al Ayre Español cuenta con el patrocinio de Industrias Químicas del Ebro y el Ministerio de Cultura de España, mantiene un acuerdo de residencia con el Auditorio de Zaragoza desde 2004 y es Embajador de Zaragoza desde el año 2011.

Eduardo López Banzo, dirección y clave

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

Estudió órgano y clave en Zaragoza con José Luis González Uriol y, en Amsterdam, con Jacques van Oortmersen y Gustav Leonhardt, quien le animó a trabajar en pro de la música barroca española. En el 2004 logró que el grupo fundado por él en 1988, Al Ayre Español, consiguiera el Premio Nacional de Música, concedido por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, en reconocimiento a más de veinte años de rigor musicológico y de excelencia en la interpretación, que han dado lugar a que Al Ayre Español se convierta en un referente de interpretación historicista en toda Europa. Al frente de su grupo, ha actuado en las salas más prestigiosas de todo el mundo, aunque también ha sido frecuentemente invitado a actuar como director con prestigiosas orquestas sinfónicas y de instrumentos históricos.

En el terreno de la ópera, Eduardo López Banzo es uno de los principales especialistas actuales en la producción dramática de Haendel y ha participado en producciones escénicas en la Asociación de Amigos de la Ópera de Bilbao (ABAO/OLBE) con Al Ayre Español, en el Palau de les Arts de Valencia con la Orquesta de la Comunidad Valenciana, así como en la Ópera de Kiel (Alemania) con la Philharmonisches Orchester Kiel.

Como pedagogo es requerido para impartir clases magistrales y cursos de especialización en las Universidades de Alcalá de Henares (Opera Studio), Zaragoza (Cursos de Jaca) y Salamanca, así como para la Escuela Superior de Canto de Madrid, el Centro Nacional de Difusión Musical (Ministerio de Cultura de España), la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Fondazione Cini de Venecia y el Conservatorio de Ámsterdam.

Eduardo López Banzo es Hijo Predilecto de Zaragoza desde octubre de 2010.

Maite Beaumont, mezzosoprano

Con su inconfundible timbre y su gran expresividad, la mezzosoprano española Maite Beaumont es una de las cantantes más importantes en su campo. Su repertorio abarca papeles del repertorio barroco y del periodo clásico vienes, e incluye papeles del repertorio francés y las óperas de Richard Strauss. Entre ellos se encuentran papeles como Ruggiero ("Alcina"), Sesto ("Giulio Cesare" y "La Clemenza di Tito"), Angelina ("La Cenerentola"), Isabella ("L'Italiana in Algeri"), Dorabella ("Così fan tutte"), Cherubino ("Le Nozze di Figaro") y Oktavian ("Der Rosenkavalier"). Con gran éxito también interpreta papeles como Donna Elvira ("Don Giovanni"), Mrs. Meg Page ("Falstaff"), Romeo ("I Capuleti e I Montecchi"), Siébel ("Faust"), Elisabetta ("Maria Stuarda"), Iphigénie ("Iphigénie en Tauride"), Margarethe ("La Damnation de Faust"), Didon ("Les Troyens"), Medée ("Medée"), Tancredi ("Tancredi") y el compositor ("Ariadne auf Naxos").

Maite Beaumont es invitada habitual en los principales teatros de ópera internacionales. Sus compromisos la han llevado a Hamburgo, Munich, Dresde, Viena, Ámsterdam, Bruselas, Milán, Estrasburgo, Toulouse, Barcelona, Madrid, Tokio, Santiago de Chile y Chicago, así como al Festival de Salzburgo, el Festival de Música Antigua de Innsbruck y el Festival de Schwetzingen.

Como concertista, Maite Beaumont posee un amplio repertorio: piezas desde el barroco hasta la música contemporánea que ha estrenado personalmente. Ha trabajado con las orquestas Academy of Ancient Music, Bamberger Symphonikern, Bremer Kammerphilharmonie, The English Concert, Ensemble Matheus, Camerata Salzburg, Ensemble

Resonanz, Les Talens Lyriques, Il Complesso Barocco, Mozarteum Orchester, Ensemble Intercontemporain Paris y con directores como Ivor Bolton, Christoph Eschenbach, Adam Fischer, Alessandro De Marchi, Alan Curtis, Christopher Hogwood, Ingo Metzmacher, Fabio Biondi, Jean-Christophe Spinosi, Harry Bicket, Sir Roger Norrington, Christophe Rousset, Emmanuelle Haïm, Nikolaus Harnoncourt, Daniele Gatti y Daniele Rustioni.

Próximos conciertos y venta de entradas

www.patrimonionacional.es

PATRIMONIO
NACIONAL