CNDM22/23

Centro Nacional de Difusión Musical

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA | SALA SINFÓNICA

DOMINGO **07/05/23** 19:00h

Le Concert des Nations

Jordi Savall DIRECTOR

Homenaje a la Tierra

Tempestades, tormentas y fiestas marinas en el Barroco europeo (1700-1764)

UNIVERSO BARROCO

CNDM22/23

Centro Nacional de Difusión Musical

ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA

ANIVERSARIO

Día Europeo de la Música

Auditorio Nacional de Música | Sala Sinfónica | 21 de junio | 19:30h

ORQUESTA SINFÓNICA FREIXENET DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA

Juanjo Mena DIRECTOR | **Noemí Fúnez** VIOLA

Richard Wagner: Obertura de *Los maestros cantores de Núremberg*
Franz A. Hoffmeister: *Concierto para viola y orquesta en re mayor*
Gustav Mahler: *Sinfonía nº 1 en re mayor 'Titán'*

LOCALIDADES A LA VENTA

De 5€ a 15€ | + info y descuentos: cndm.mcu.es

Taquillas del Auditorio Nacional de Música
Red de teatros del INAEM
entradasinaem.es | 91 193 93 21

BONO CULTURAL

Coproduce: ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA · ANIVERSARIO

Colabora: asisa

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE · inaem INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

Centro Nacional de Difusión Musical CNDM · Auditorio Nacional de Música

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA | SALA SINFÓNICA | DOMINGO **07/05/23** 19:00h

UNIVERSO BARROCO

LE CONCERT DES NATIONS

Manfredo Kraemer CONCERTINO
David Plantier VIOLÍN SEGUNDO
Davide Maiello TROMPETA NATURAL
Thomas Müller TROMPA NATURAL
Pierre Hamon Y **Sébastien Marq** FLAUTAS DULCES
Charles Zebley Y **Eleonora Bišćević** FLAUTAS TRAVESERAS
Alessandro Pique Y **Emiliano Rodolfi** OBOES
Josep Borràs FAGOT
Mauro Lopes, Isabel Serrano Y **Guadalupe del Moral** VIOLINES PRIMEROS
Kathleen Leidig Y **Santi Aubert** VIOLINES SEGUNDOS
David Glidden Y **Giovanni de Rosa** VIOLAS
Balázs Máté, Antoine Ladrette Y **Bianca Riesner** VIOLONCHELOS
Xavier Puertas CONTRABAJO
Enrike Solinís TIORBA Y GUITARRA
Luca Guglielmi CLAVE
Pedro Estevan Y **Daniel Garay** PERCUSIÓN

JORDI SAVALL DIRECTOR

Homenaje a la Tierra

Tempestades, tormentas y fiestas marinas en el Barroco europeo (1700-1764)

Con el apoyo del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie

Jean-Féry REBEL (1666-1747)

Les éléments (1737)

Le Chaos: L'Eau - L'Air - La Terre - Le Feu
[Loure I]: La Terre - Chaconne: Le Feu
Ramage: L'Air - Rossignolo
Rondeau: Air pour l'Amour
Loure [II] - Sicillienne - Caprice
Premier Tambourin: L'Eau
Second Tambourin - Premier Tambourin: L'Eau

Marin MARAIS (1656-1728)

De *Alcione* (1706)

Airs pour les matelots et les tritons
Prélude
Marche pour les matelots I & II
Tambourin
Tempête
Ritournelle
Chaconne pour les tritons

Georg Philipp TELEMANN (1681-1767)

Wassermusik, Hamburger Ebb' und Flut, TWV 55:C3 (1723)

I. Ouverture (Grave - Allegro)
II. Sarabande. Die schlafende Thetis
III. Bourrée. Die erwachende Thetis
IV. Loure. Der verliebte Neptunus
V. Gavotte. Die spielende Najaden
VI. Harlequinade. Der scherzenden Tritonen
VII. Der stürmende Aeolus
VIII. Menuet. Der angenehme Zephir
IX. Gigue. Ebbe und Fluth
X. Canarie. Die lustigen Boots Leute

Jean-Philippe RAMEAU (1683-1764)

ORAGES ET TONNERRES (1735-1749)

De *Les Indes galantes*, RCT 44 (1735)
Air pour Zéphire (entrada III, escena 8)
Orage (entrada III, escena 8)
Air pour Borée (entrada III, escena 8)

De *Hippolyte et Aricie*, RCT 44 (1733)
Tonnerre (acto I, escena 4)

De *Zoroastre*, RCT 62 (1749)
Contredanse (acto II, escena 7)

Duración aproximada: 75 minutos sin pausa

El arte de pintar en música

A lo largo del siglo XVIII, los músicos europeos, sobre todo los franceses, se especializaron en el arte de pintar en música. Expresando su intención, Jean-Féry Rebel precisó en su prólogo de *Les éléments* que «el aire está "pintado" por notas seguidas de cadencias formadas por las pequeñas flautas». Así pues, daremos la palabra a nuestros «pintores» musicales, que en este programa de concierto serán Jean-Féry Rebel, Marin Marais, Georg Philipp Telemann y Jean-Philippe Rameau.

Este repertorio descriptivo y simbólico empieza con la extraordinaria y sorpresiva «representación del caos» que Jean-Féry Rebel introdujo en 1737 en su *ballet Les éléments*. Continúa con extractos de la tragedia en música *Alcione* de Marin Marais, seguidos por la famosa suite *Wassermusik, Hamburger Ebb' und Fluth* de Georg Philipp Telemann. Cerraremos este florilegio con una selección de tormentas, truenos, temblores de tierra y *Contredanses* compuestos por Jean-Philippe Rameau para las óperas *Les Indes galantes, Hippolyte et Aricie y Zoroastre*.

La sorprendente obra publicada en 1737 constituye ciertamente un verdadero poema sinfónico: Rebel lo tituló *Les élémens, symphonie nouvelle.* El resumen del programa y la mención de los instrumentos y armonías que deben emplearse con fines descriptivos claramente determinados están detallados con precisión en su prefacio:

> «La introducción de esta sinfonía era natural: era el caos mismo, esta confusión que reinaba entre los elementos antes del momento en el que, sometidos a leyes invariables, ocuparon el lugar que les está destinado en el orden de la naturaleza.
>
> »Para dibujar cada elemento particular en esta confusión, me he servido de las convenciones más corrientes. El bajo expresa la tierra mediante notas ligadas entre sí y que se tocan por sacudidas; las flautas, mediante trazos de canto que suben y bajan, imitando los cursos y el murmurio del agua; el aire está pintado por notas seguidas de cadencias formadas por las pequeñas flautas; y finalmente, los violines representan la actividad del fuego con trazos vivos y brillantes.
>
> »Dichos caracteres distintivos de los elementos son reconocibles, separados o confundidos, en su conjunto o parcialmente, en las diferentes versiones que denomino "caos", que marcan los esfuerzos que emplean los elementos para deshacerse los unos de los otros. En el séptimo caos, dichos esfuerzos disminuyen, a medida que se aproxima el desenlace en su conjunto.
>
> »Esta primera idea me ha llevado más lejos. He osado tratar de unir a la idea de la confusión de los elementos la de la confusión de la armonía. Para empezar, he intentado hacer que se oyeran los sonidos mezclados juntos, o bien todas las notas de la octava reunidas en un solo sonido. Dichas notas se desarrollan a continuación, subiendo al unísono en la progresión que les es natural; después de una disonancia, se escucha el acorde de perfecto.

»Por último, he creído que sería todavía mejor el caos de la armonía si me paseaba por los diferentes caos en diferentes cuerdas. Sin chocar al oído, he logrado que su final sea indeciso, hasta volver con determinación en el momento del desenlace».

Marin Marais compuso cuatro tragedias en música, de las que *Alcione,* estrenada en 1706, obtuvo un éxito rotundo. En esta ópera, el autor dio una novedosa importancia a los instrumentos con su «tempestad», que le granjeó una celebridad que explica que fuera reproducida e imitada de ahí en adelante. Remitimos a Evrard Titon du Tillet, en su comentario publicado en 1723 en *Le Parnasse françois [...] des poètes et des musiciens:*

«No puede dejarse de hablar en este lugar de la tempestad de esta ópera, tan alabada por todos los conocedores y que causó una impresión tan prodigiosa. Marais ideó la ejecución de la base de su tempestad no sólo con fagotes y bajos de violín ordinarios, sino también con tambores poco tensos, que redoblan continuamente, creando un ruido sordo y lúgubre que, junto a los tonos agudos y punzantes emitidos por la cantinela de los violines y los oboes, suena en su conjunto con todo el furor y el horror de un mar agitado y un viento furioso que retumba y silba; al fin y al cabo, una tempestad real y efectiva».

Cabe añadir a otro gran pintor músico como Georg Philipp Telemann, que, con su *Música acuática,* «marea alta y baja de Hamburgo» (compuesta para conmemorar el centenario del almirantazgo de esa ciudad en 1723), evoca magistralmente todo el misterio de las antiguas mitologías del mundo acuático. He aquí otro mago que, con su música (escrita en el más puro estilo francés), hace oír el furor de un océano poblado por criaturas míticas: la bella Tetis dormida, mecida por el sonido dulce de las flautas (zarabanda) y despertada por la alegría de un Bóreas que baila grácilmente; la lastimera *loure* de un Neptuno enamorado; la brillante alegría de las náyades (gavota); las jocosidades de los tritones (arlequinadas); el torbellino de un mar azotado por los vientos de un Eolo desenfrenado, seguido por un Céfiro reconfortante (minueto). Después del flujo y el reflujo de la marea salvaje, evocado por los instrumentos de cuerda (giga «Ebbe und Fluth»), el «canario» de los marineros termina celebrando alegremente el fin de un viaje lleno de sorpresas.

En la mayoría de óperas, las músicas instrumentales se despliegan sobre ritmos (a menudo de danza) que siguen contrastes y disonancias para trazar a grandes rasgos la alegría de las fiestas marinas, el pánico ante los desastres y, finalmente, un retorno al equilibrio natural. En *Alcione* de Marin Marais, la impresionante escena del naufragio generó un largo epílogo y se convirtió en modelo de un género y un estilo orquestal que Rameau llevaría a su apogeo treinta años más tarde. Escuchemos estas tormentas y estos céfiros que soplan en *Les Indes galantes* y el trueno que retumba en *Hippolyte et Aricie.*

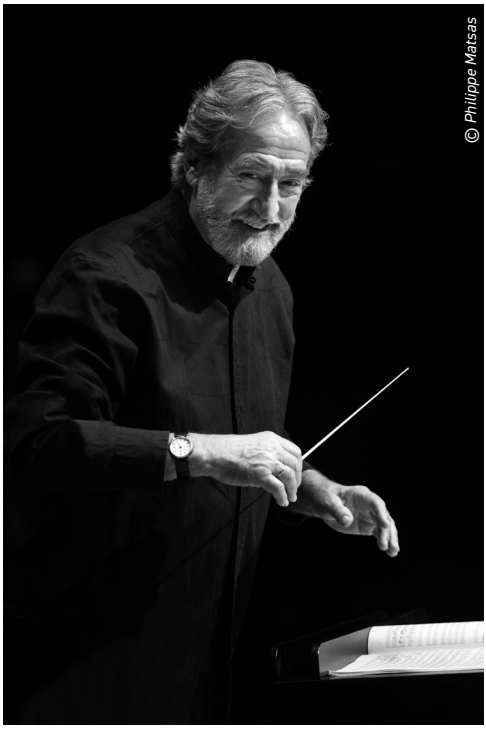
Las críticas han terminado ciertamente por estigmatizar estas técnicas de pintura musical, las califican de mescolanza disonante y caos armónico y las juzgan obsoletas.

Las tormentas, las tempestades y otros temblores de tierra fueron a su vez objeto de comentarios, pero la moda se mantuvo viva durante el siglo XVIII y se encuentran rastros de la misma incluso a principios del XIX.

Estos temas que sorprenden, seducen y sugieren nos hablan todavía hoy en día. La Tierra está en peligro, es una realidad. Su principal enemigo es el hombre. Desde hace años, participa en su destrucción. El planeta está sufriendo tantas agresiones que comenzamos a padecer las consecuencias. Por gran suerte, numerosos países se han movilizado para que, entre otros, disminuya el agujero en la capa de ozono, que nos protege de los rayos nocivos del sol. Los principales dirigentes políticos del mundo parecen al fin ser conscientes de la importancia de establecer y realizar controles para reducir de forma eficaz las emisiones de gases que destruyen dicha capa. Esperemos que estos objetivos puedan realmente lograrse y mantenerse. La salvaguardia del planeta todavía es posible con la cooperación, el esfuerzo y la voluntad de todos. La Tierra será lo que hagamos de ella. Pueda la música recordárnoslo, con sus «tempestades y tormentas».

Jordi Savall

Texto extraído de *Les éléments* (Alia Vox, ref. AVSA9914)



JORDI SAVALL
director

Jordi Savall es una de las personalidades musicales más polivalentes de su generación. Hace más de cincuenta años que da a conocer al mundo maravillas musicales abandonadas en la oscuridad de la indiferencia y el olvido. Dedicado a la búsqueda de estas músicas antiguas, las lee y las interpreta con su viola da gamba o como director. Su actividad como concertista, pedagogo, investigador y creador de nuevos proyectos, tanto musicales como culturales, lo sitúan entre los principales artífices del fenómeno de la revalorización de la música histórica. Es fundador, junto con con Montserrat Figueras, de los grupos Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) y Le Concert des Nations (1989), con los que explora y crea un universo de emociones y belleza que proyecta al mundo y a millones de amantes de la música. A lo largo de su carrera, ha grabado y editado más de doscientos treinta álbumes de repertorios de música medieval, renacentista, barroca y del clasicismo, con una especial atención al patrimonio hispánico y mediterráneo, que han sido merecedores de muchas distinciones, como los premios Midem, International Classical Music y Grammy. Sus programas de concierto han convertido la música en un instrumento de mediación para la concordia y la paz entre pueblos y culturas diferentes y a veces confrontadas. Por este motivo, en 2008, Jordi Savall fue nombrado embajador de la Unión Europea por el diálogo intercultural; y, con Montserrat Figueras, fueron investidos «artistas por la paz» dentro del programa «Embajadores de buena voluntad» de la Unesco. Entre 2020 y 2021, por el 250º aniversario de Ludwig van Beethoven, dirigió la integral de sus sinfonías

al frente de la orquesta Le Concert des Nations y la grabó en dos álbumes con el título *Beethoven révolution*. El impacto que han producido en el mercado discográfico internacional ha sido definido incluso como «un milagro» *(Fanfare)* y la crítica alemana distinguió el segundo volumen con el Premio Schallplattenkritik como mejor disco orquestal. Su fecunda carrera ha sido merecedora de las más altas distinciones, entre las cuales cabe destacar el título de doctor *honoris causa* de las universidades de Évora, Barcelona, Lovaina, Basilea y Utrecht, 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 la Baja Sajonia, la medalla de oro de la Generalitat de Cataluña, el Premio Helena Vaz da Silva o el prestigioso Premio Léonie Sonning, considerado el Premio Nobel de la música, y es miembro de honor de la Royal Philharmonic Society, de la Real Academia Sueca de la Música y de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Desde su creación en 1998, Alia Vox se ha establecido como uno de los principales sellos de música antigua. Es el productor en exclusiva de las grabaciones de Jordi Savall y sus conjuntos. «Jordi Savall pone de manifiesto una herencia cultural común infinitamente diversa. Es un hombre de nuestro tiempo» *(The Guardian)*.

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 Virginis* de Marc-Antoine Charpentier con objeto de poder disponer de un conjunto 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 relevantes especialistas internacionales 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, 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 y Soler en el Théâtre des Champs-Elysées de París, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el Auditorio

Nacional de Música de Madrid. Más tarde, se dotaría de continuidad a tales actuaciones con *L'Orfeo* de Claudio Monteverdi en el Teatro Real de Madrid, la 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). El grupo ha sido invitado al Palais des Beaux-Arts de Bruselas, el Grand Théâtre de Burdeos y el Piccolo Teatro de Milán en el Festival Mito. En su repertorio, también se incluyen la otra ópera de Martín y Soler, *Il burbero di buon cuore; Celos aun del ayre matan,* de Juan Hidalgo y Calderón de la Barca; y *Farnace* y *Teuzzone,* de Vivaldi, interpretada en versión semiconcertante en la Opéra Royal de Versalles. En los últimos años, Le Concert des Nations ha abordado obras maestras del sinfonismo, como *Die Schöpfung* de Haydn, el *Weihnachtsoratorium* de Bach o el *Messiah* de Haendel, y se ha adentrado en el clasicismo y el Romanticismo. En 2020-2021, ofreció conciertos y registró los álbumes *Beethoven révolution* con la integral de las sinfonías de Beethoven por su 250º aniversario, por los que ha recibido un elogio unánime de la crítica internacional. Su extensa discografía cuenta con diversas distinciones, como los premios Midem y Schallplattenkritik de la crítica alemana. 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.

© Philippe Matsas

PRÓXIMOS CONCIERTOS

UNIVERSO BARROCO

ANM | Sala de Cámara | 19:30h

24/05/23

ORQUESTA BARROCA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
RACHEL PODGER VIOLÍN Y DIRECCIÓN
To all lovers of musick
Obras de J. S. Bach, A. Vivaldi, J. A. Hasse, F. Geminiani y W. F. Bach

30/05/23

LE CONSORT | EVA ZAÏCIK MEZZOSOPRANO
Royal Haendel
Obras de G. F. Haendel, A. Ariosti, G. Bononcini y A. Vivaldi

ENTRADAS: 12€ - 24€ | **Último Minuto*** (<30 años): 5€

LICEO DE CÁMARA XXI

ANM | Sala de Cámara | 19:30h

10/05/23

CUARTETO TAKÁCS
Obras de F. J. Haydn, F. Hensel-Mendelssohn y F. Schubert

18/05/23

TRÍO VIBRART | NEOPERCUSIÓN
Obras de F. Schubert y D. Shostakóvich

ENTRADAS: 12€ - 24€ | **Último Minuto*** (<30 años): 5€

* Sólo en taquillas del Auditorio Nacional, una hora antes del concierto

Taquillas del Auditorio Nacional de Música y teatros del INAEM
entradasinaem.es | 91 193 93 21

BONO CULTURAL

cndm.mcu.es

síguenos en

Suscríbete a nuestro boletín

NIPO: 827-23-009-3
Imagen de portada: © Yann Arthus-Bertrand

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE · INAEM INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA · Centro Nacional de Difusión Musical CNDM · Auditorio Nacional de Música