

www.cndm.mcu.es

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
c/ Príncipe de Vergara, 146 (Madrid)

GUSTAV LEONHARDT

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
| Sala de Cámara |
17 DE MAYO DE 2011 | 19.30h

GUSTAV LEONHARDT, clave

Programa

I

JAN PIETERSZOOM SWEELINCK (1562-1621)

Praeludium

Pavana Hispanica

FRANCISCO CORREA DE ARAUXO (1584-1654)

Tiento XXVI

PABLO BRUNA (1611-1679)

Tiento de falsas V

JUAN CABANILLES (1644-1712)

Toccata I

Pasacalles I

Pasacalles IV

ANTONIO MARTÍN Y COLL (c. 1671-1734)

Falsas cromáticas

DOMENICO SCARLATTI (1685-1757)

Sonata en Fa menor, K 69

Sonata en Fa menor, K 185

Andante

MANUEL BLASCO DE NEBRA (1750-1784)

Sonata IV

Adagio, Allegro

II

JOHANN PACHELBEL (1653-1706)

Fantasia en Mi bemol mayor

Fuga n° 38

Fuga n° 32

Fuga n° 42

GEORG BÖHM (1661-1733)

Chacona en Sol mayor

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Aria variata alla maniera italiana, BWV 989

Duración aproximada:

Parte I: 55 minutos

Pausa: 15 minutos

Parte II: 35 minutos

El teclado en España y Europa entre los siglos XVI y XVIII

Nos lleva el gran maestro holandés Gustav Leonhardt en un atractivo tránsito por algunos de los nombres ilustres de la creación musical para tecla en Europa, y nos ofrece además la rara ocasión de escucharle música española.

La que se menciona en el título de estas notas es época del nacimiento y esplendor del barroco musical, en la que la asignación genérica del teclado podía, la mayoría de las veces, aplicarse a instrumentos diversos, desde el clavecín hasta el órgano o el clavicordio. Comenzamos con un par de páginas del también holandés Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621),¹ organista célebre de la Oude Kerk de Ámsterdam. Su reputación traspasó fronteras, de lo que dan fe sus alumnos extranjeros como Samuel Scheidt (1587-1654) y la presencia de algunas de sus obras en colecciones como el británico *Fitzwilliam Virginal Book*. Su catálogo supera las doscientas cincuenta obras, de las que más de setenta son para teclado.² Muchas emplean denominaciones al uso, como *Toccata*, *Praeludium*, *Fantasia*, *Ricercar*, o *Capriccio*, aunque hay también *Variaciones* sobre canciones o danzas populares, siempre con el contrapunto como base fundamental. En cualquier caso, estos términos son relativamente inespecíficos y hasta ambiguos, como es fácil reconocer en la descripción de Praetorius, que definía la *Toccata* como “un *Preambulum* o *Praeludium*” que el músico “ejecuta y sobre el que posteriormente improvisa”. El simple título de *Praeludium* no permite identificar con seguridad la primera obra que hoy escucharemos, pero la que parece más probable es una pieza de carácter improvisatorio y con pasajes fugados insertados que se conoce más comúnmente como *Praeludium-Toccata*. Hay, no obstante, algunas otras obras que podrían responder también al título ofrecido, entre ellas una llamada *Fantasia (Praeludium)* en Fa mayor de carácter más majestuoso pero también con un decidido trasfondo contrapuntístico. La hermosa *Pavana Hispanica*, de carácter más desenfadado y brillante, pertenece al género de la variación. El tema figura en una página de Antonio de Cabezón,³ y sirve de base a una curiosa combinación: las variaciones 1, 5 y 7-8

1. Gustav Leonhardt realizó hace años una edición de las *Fantasías y Toccatas* de Sweelinck.

2. En aquella época buena parte de los órganos aún no poseían teclado pedalero, de forma que muchas obras carecían de partes escritas para dicho teclado. Por similitudes técnicas y por razones prácticas, muchas de las obras podían –y aún lo son– ser interpretadas tanto en el clave como en el órgano.

3. Curiosamente denominada *Pavana italiana*.

son de Sweelinck, y las números 2-4 y 6 corresponden al precitado Samuel Scheidt.

El sevillano Francisco Correa de Arauxo (1584-1654) es sin la menor duda una figura trascendental en el nacimiento del barroco español. Su legado para tecla está contenido en la colección *Libro de tientos y discursos de música practica y theorica de organo intitulado Facultad organica*, colección que contiene sesenta y nueve obras –sesenta y dos de ellas *Tientos*– ordenadas en cinco grados de dificultad. El *Tiento*, la forma más habitual y empleada en la música para teclado por los compositores españoles de los siglos XVI y XVII, comenzó siendo una especie de Preludio para adquirir posteriormente un carácter más variado, evolucionando del mero estilo imitativo monotemático al politemático con mayor o menor profusión de variaciones o “glosas”. Tras la cima alcanzada por Cabezón, autores posteriores, entre ellos Correa de Arauxo y Bruna, la desarrollaron hasta convertirla en composiciones más ambiciosas, tanto en lo armónico, con frecuentes disonancias, como en lo técnico, con profusión de brillantes pasajes adornados. Los de Correa son en general pluritemáticos, con imitaciones directas pero con alguna incursión en la imitación con tema invertido. El que hoy escucharemos figura en el volumen quinto de la colección citada, con el título completo de *Segundo tiento de medio registro de tiple de séptimo tono (XXVII)*, y posee un brillante y floreado acompañamiento sobre el contrapunto.

El aragonés Pablo Bruna (1611-1679), ciego desde la infancia por la viruela, tiene una producción cuantitativamente menor (apenas supera la treintena de obras, también en su mayoría *Tientos*), pero puede ser considerado como la figura fundamental de la música española para teclado entre Correa y Cabanilles. Escucharemos hoy un *Tiento de falsas*, término también popular en la música hispana para órgano, que ilustra sobre el empleo de disonancias (conocidas como “falsas” en la música ibérica de la época). Leonhardt interpretará de Bruna el *Tiento de falsas V*, de Segundo tono según la edición de Sagasta Galdós, que es una pieza pluritemática, dividida en tres secciones y con una glosa algo más elaborada, siempre con la majestuosa severidad expresiva que caracteriza las páginas del aragonés.

El valenciano Joan Baptista Cabanilles (1644-1712) es ya considerado por muchos como “criatura” del siglo XVIII. Educado presumiblemente como niño cantor en su Algemesí natal y posteriormente en la Catedral de Valencia, sería pronto organista de ella. Indudablemente fue el gran maestro español de la música para órgano del XVII, aunque muestra una herencia renacentista induda-

ble que la separa del estilo barroco que imperó en otros países europeos y con otros autores, Pachelbel sin ir más lejos, que hoy mismo escucharemos. Cabanilles nos dejó seis *Toccatas*, de las que hoy escucharemos la primera, una pieza breve y rotunda en Re mayor, dividida en tres secciones y que tiene un aire entre danza y marcha, con abundante ocasión para la floritura. Escucharemos posteriormente dos de los cinco *Pasacalles* del autor valenciano. En el origen del *Pasacalle*, nacido a principios del XVII en nuestro país, están probablemente las interpretaciones al aire libre o incluso el hábito de músicos populares de ejecutarlos durante el paseo, como una breve improvisación a intercalar entre las estrofas de una canción, aunque posteriormente evolucionó hacia la variación, con frecuencia sobre un bajo *ostinato*, con un diseño próximo a la *Chacona*. Cabanilles dejó algunos ejemplos magistrales para teclado. El *Pasacalles I de primer tono*, es una colección de dieciocho variaciones, de ornamentación creciente, en ritmo ternario, que demandan considerable virtuosismo del intérprete. El *Pasacalles IV de cuarto tono*, escrito en ritmo binario en contra de lo habitual, tiene un carácter más majestuoso. El tema en el bajo aparece en la primera de las nueve variaciones que, aunque generosamente ornamentadas, propenden menos al virtuosismo que la anterior.

Antonio Martín y Coll (c. 1671-1734), organista de San Diego de Alcalá y luego del madrileño San Francisco el Grande, recopiló a principios del siglo XVIII una colección de músicas para teclado en cuatro volúmenes de los que el primero se titula *Flores de música* (1706). Tenemos por fortuna una cuidada edición de este volumen debida a Genoveva Gálvez, que señala con evidente acierto, sobre la obra de *Falsas cromáticas*, que tiene todo el aspecto de tratarse de la paráfrasis de un motete italiano de carácter evidentemente doliente, algo resaltado por el cromatismo descendente de su dibujo.⁴

El napolitano Domenico Scarlatti (1685-1757), que siguió a María Bárbara de Braganza desde Portugal tras el matrimonio de ésta con el futuro Fernando VI, ha sido con justeza “adoptado” como uno de nuestros músicos más ilustres. Su monumental colección de *Sonatas* (555) dibuja toda una panoplia de posibilidades en la música para teclado, y en ella encontramos desde reminiscencias de su época en Venecia hasta la influencia en ritmos y timbres de la guitarra española. El clima de la *Sonata K. 69* en Fa menor (3/4), probablemente escrita entre 1720 y 1725, es de cierta nostalgia, siempre muy emotiva, con momentos bellísimos que Pestelli ha

4. Cabe recordar que la utilización del cromatismo descendente como recurso expresivo de la tristeza se encuentra desde los *Tombeau* y Lamentaciones de *Froberger* hasta el mismo *Capriccio sopra la lontananza del fratello diletissimo* de J.S. Bach.

denominado “cadencias melódicas penetrantes”. A la misma época y tonalidad pertenece la hermosa *Sonata, K 185* (2/2), que el precitado Pestelli califica con acierto como cercana a la “dulzura de Pergolesi”. Nostálgica también, basa casi todo su discurso en un dibujo rítmico casi obsesivo y permanente en el bajo (negra-negra con puntillo-tres corcheas).

El recorrido por la música española finaliza con la *Sonata IV* del sevillano Manuel Blasco de Nebra (1750-1784), organista de la Catedral hispalense desde 1778 hasta su muerte. Virtuoso ejecutante del órgano, el clave y el naciente fortepiano, dejó unas 170 obras escritas, pero sólo veintiséis *Sonatas* y seis *Pastorellas* nos han llegado. La *Sonata IV en Do mayor* comienza con un “Adagio” bitemático y cantable, suavemente nostálgico y muy expresivo, plagado de apoyaturas y con armonías de resonancias scarlattianas. El “Allegro” subsiguiente es desenfadado y con nervio, y contiene también evidentes resonancias scarlattianas en el ritmo y la brillante vibración del discurso.

El alemán Johann Pachelbel (1653-1706), popular gracias al sempiterno *Canon y Fuga*, fue en su día célebre como intérprete y compositor de obras para teclado. En su extenso catálogo podemos encontrar gran cantidad de fugas, desde las compuestas sobre *Corales* hasta el casi centenar de las llamadas *Fugas sobre el Magnificat*, en lo que probablemente es la colección cuantitativamente más importante anterior a Bach. Escribió también una serie de veintinueve fugas consideradas “no litúrgicas”, muchas de ellas más aptas, por su empleo de notas rápidas repetidas y acordes arpegiados, para su interpretación al clave o al clavicordio que al órgano. Tres son las fugas que escucharemos hoy; las número 32, 38 y 42 de una amplia serie que para Pachelbel tenía una entidad única sin secciones contrastantes, cuyo objeto, llana y simplemente, era exponer una y otra vez un tema (sujeto) grato a la escucha, que pudiera reclamar respuestas imitativas o armónicas igualmente gratas, sin recursos al *stretto*, la disminución o la inversión, pero siempre con una gran claridad y cohesión en su construcción. De las seis *Fantasías* del músico alemán, escucharemos hoy la compuesta en la tonalidad de Mi bemol mayor, que junto a su hermana en Sol menor constituye una variación sobre el género italiano *Toccata di durezza e ligature*, una elegante página que en su libertad improvisatoria recuerda en muchos aspectos a Frescobaldi.

El también alemán Georg Böhm (1661-1733) ha pasado a la historia fundamentalmente por su música para teclado, y parece evidente que ejerció alguna influencia sobre el joven Bach, que en su *Cuaderno de Ana Magdalena Bach* recogió alguna de sus obras.

Leonhardt nos ofrece hoy la *Chacona en Sol mayor*, unas variaciones sobre un bajo *ostinato*, que en su breve curso (apenas algo más de tres minutos) permite observar recursos armónicos y rítmicos que más tarde, y evolucionados con su genio excepcional, podemos disfrutar en la música del gran Bach.

Y con el genio de Johann Sebastian Bach (1685-1750) se cierra el recital. El *Aria variata alla maniera italiana (BWV 989)* representa una incursión primeriza del Cantor en el género de la variación. Escrita antes de 1710,⁵ la partitura, sobre un tema adornado que podría no ser suyo, revela en sus diez variaciones una mente creativa perfectamente organizada. Aún lejos de la genialidad de las *Variaciones Goldberg*, hay sin embargo detalles que las anticipan, como el diseño más basado en el dibujo armónico que en la melodía del tema, o la repetición del aria, en esta ocasión transformada, como última variación. Todas las variaciones se estructuran en dos secciones, cada una con su correspondiente repetición, y la ornamentación es rica,⁶ como lo es la imaginación rítmica (el bello diseño con ritmo de Giga en la animada variación VII, por ejemplo, o el hermoso juego de la Variación IX). Música luminosa del joven Bach que no por pertenecer a su juventud es menos apreciable.

Rafael Ortega Basagoiti

5. El índice proporcionado por Leonhardt apunta a 1704, pero otros estudiosos apuntan a 1709 y en todo caso no se aventuran a asegurar más allá de que es anterior a 1710.

6. Especialmente en la edición contenida en el *Andreas Bach Buch*, recopilado por el padre de éste, Johann Christoph Bach. La versión que interpreta Gustav Leonhardt es más austera en la ornamentación.

Gustav Leonhardt, clave

Nacido en Holanda, está considerado como uno de los más eminentes especialistas en el campo de la música antigua, tanto en el aspecto práctico como en el teórico. Creció en un ambiente familiar donde la música era habitual y desde el principio se interesó por el órgano y clave. Tras acabar sus estudios secundarios se trasladó a Suiza, a la Schola Cantorum Basilensis, donde continuó bajo la dirección de Eduard Müller. En 1952 fue nombrado profesor de musicología y clave en la Academia de Música de Viena, cargo que desempeñó hasta 1955. Posteriormente impartió clases en el conservatorio de su ciudad natal, Ámsterdam, y obtuvo el puesto de organista de la Nieuwe Kerk. Desde 1950 ha venido desarrollando una intensa actividad como solista de clave y órgano, dando recitales por toda Europa, Norteamérica, Japón, Australia y Suramérica. Ha grabado más de ciento ochenta discos para diversas casas discográficas (Philips, Harmonia Mundi, Sony, BMG, Alpha). Como musicólogo ha publicado un detallado estudio sobre *El arte de la fuga* de J.S. Bach. Asimismo ha revisado las ediciones de las obras para teclado de Sweelinck y de Frescobaldi. En 1967 interpretó el papel de Johann Sebastian Bach en la película de Jean-Marie Straub *Crónica de Ana Magdalena Bach*. Desde 1969 ocupa una cátedra en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Tan extensa como su carrera de solista es su actividad como director al frente de las principales agrupaciones de instrumentos originales, de las que ha sido un constante inspirador, como La Petite Bande, The Orchestra of the Age of Enlightenment y Freiburger Barockorchester. Ha dirigido representaciones de óperas de Claudio Monteverdi y Jean-Philippe Rameau y en colaboración con Nikolaus Harnoncourt ha grabado la totalidad de las *Cantatas* de Bach. En 1980 recibió el Premio Erasmus que se otorga en Europa, y en 1983, 1984 y 1991 recibió sendos doctorados *Honoris Causa* por las universidades de Harvard y Padua.

Próximo concierto ciclo UNIVERSO BARROCO: Auditorio Nacional de Música. Sala de Cámara

Viernes, 3 de junio de 2011. 19.30 horas

CAPELLA DE MINISTRERS

Carles Magraner, director

"Cancionero de Palacio"

Programa

Juan del Encina: *Triste España sin ventura*◇; *Ay triste que vengo*◇;
Amor con fortuna◇; *Fata la parte*◇; *Los suspiros no sosiegan*◇;
Pedro bien te quiero◇; *Daca, bailemos Carrillo*◇; *Qu'es de ti desconsolado*α; *Si habrá en este baldrés*◇; *Señora de hermosura*α;
Si Amor pone las escalas◇; *Hoy comamos y bevamos*◇
Anónimo: *Si d'amor pena sentís*α; *Al alva venid, buen amigo*◇;
Dindirín◇; *Rodrigo Martines*◇
Enrique de París: *Mi querer tanto vos quiere*◇
Gabriel Mena: *La bella malmaridada*◇
Pedro de Lagarto: *Callen todas las galanas*◇
Alonso: *Tir'allá, que non quiero*◇

◇ villancico

α romance

Venta de localidades:

Zona A (Butacas y Tribuna Central) 15 € / Zona B (Tribunas laterales): 10 €.
Venta a través de las taquillas del Auditorio Nacional de Música y Teatros del INAEM, mediante venta telefónica en el número 902 33 22 11 de Servicaixa y en la web www.servicaixa.com

AVISO IMPORTANTE: Todos los programas, fechas e intérpretes de los conciertos organizados por el Centro Nacional de Difusión Musical son susceptibles de modificación. En caso de cancelación de alguno de los conciertos programados, se devolverá a los abonados la parte proporcional del precio del abono adquirido y al público en general el importe del precio de la localidad. La devolución se hará efectiva 7 días después de la cancelación del concierto en el lugar donde fue adquirida la localidad. La suspensión de un concierto, no así su aplazamiento, será la única causa admitida para la devolución del importe de las localidades. Se recomienda conservar con cuidado las localidades, pues no será posible su reposición en caso de pérdida, deterioro o destrucción. No se atenderá ninguna reclamación una vez retiradas las localidades de taquilla.

Próximos conciertos de otros ciclos del CNDM:

Ciclo ANDALUCÍA FLAMENCA:
Auditorio Nacional de Música. Sala de Cámara

Viernes, 20 de mayo de 2011 | 19.30 horas

ESPERANZA FERNÁNDEZ

"Raíces del alma"

Salvador Gutiérrez y David Carmona, guitarra

José Manuel Ramos, coros y palmas

Jorge Aguilar, percusión, coros y palmas

LOCALIDADES. Precio único: 10€

Venta a través de las taquillas del Auditorio Nacional de Música y Teatros del INAEM, mediante venta telefónica en el número 902 33 22 11 de Servicaixa y en la web www.servicaixa.com

Ciclo SERIES 20/21:

Lunes, 23 de mayo de 2011 | 19.30 horas

CORO y SOLISTAS DE LA ORCAM

Museo Reina Sofía | Auditorio 400 |

Antonio Fauró, director

Victoria Marchante, soprano

Francisco José Segovia, piano

"Música para textos portugueses"

Programa

Ernesto Halffter: *Canciones portuguesas*

Joly Braga Santos: *Tres sonetos de Camões* **

Azio Corghi: *I Sogni di Blimunda* **

Pablo Riviére: *A flor que es* ***

Sandro Gorli: *Réquiem*

** estreno en España *** estreno de la 2ª versión

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

AUDITORIO 400. Ronda de Atocha, esquina a Calle Argumosa

Entrada libre hasta completar aforo

CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL (CNDM)

DIRECTOR

Antonio Moral

ADJUNTO A DIRECCIÓN Y COORDINADOR ARTÍSTICO

Andrés Lacasa Nikiforov

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

Patricia Rodríguez Alonso

DIRECTORA DE PRODUCCIÓN

Charo López de la Cruz

GERENTE

Enrique García Diéguez

RELACIONES EXTERNAS Y PROTOCOLO

Consuelo Martínez Serrano

COMUNICACIÓN

Gema Parra Píriz

ADMINISTRACIÓN

Victoria Fernández Sarró

Patricia Gallego Gómez

CNDM

c/ Príncipe de Vergara, 146

28002 – Madrid

Teléfono: 91 337 02 34/40

Fax: 91 337 02 11

cndm@inaem.mcu.es

www.cndm.mcu.es

Depósito Legal: M-14819-2011

NIPO: 556-11-009-7