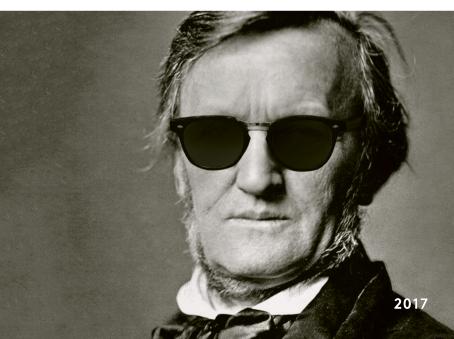
**30/9**.07/10.14/10.21/10.28/10 **CONCIERTOS DEL SÁBADO** 





# WAGNER PARODIADO

#### Lorenzín o el camarero del cine

Zarzuela parodia de *Lohengrin, el caballero del cisne* de Wagner, de Luis Arnedo (1856-1911) con libreto de Salvador Granés (1840-1911)

Director de escena: Francisco Matilla
Coordinador artístico: Fernando Poblete

Lorenzín
Celsa
Tío Pavero
Telemondo
La Oruga
Pregonero/Heraldo

Emilio Sánchez
Irene Palazón
Gerardo Bullón
Jorge Merino
Beatriz de Urbina
Ángel Piñero

Coro de Ópera Cómica de Madrid

Maestro Concertador Laurence Verna

Creativo de Imagen Carlos La Peña Figurinista Alicia G. Alegre

Nueva producción de Ópera Cómica de Madrid, Concerto XXI Nvivo y la Fundación Juan March

A mediados de siglo XIX, la parodia músico-teatral de ópera y zarzuela comenzaba a circular por los teatros. El mecanismo paródico consistía, principalmente, en distorsionar el texto de una obra conocida para, según la ocasión, ensalzarla o ridiculizarla. En música, se reutilizaba gran parte de la obra original, pero el compositor también imprimía su ingenio parodiando estereotipos vocales de los grandes géneros o usando citas a otras obras de la época. Su época aurea, tanto por producción como por afluencia de público, se podría situar en el ocaso del período decimonónico y en los albores del siglo XX. Este éxito se vincula a la consolidación del teatro por horas (espectáculos breves distribuidos por horas a precios asequibles) como forma de ocio.

El tándem formado por el compositor Luis Arnedo y el libretista Salvador Granés estaba va consagrado en el mundo paródico a principios del XX. Dolores... de cabeza (1895) (parodia de La Dolores de Bretón). La Golfemia (1900) (La bohème de Puccini) o La Fosca (1904) (Tosca de Puccini) fueron algunos de los títulos que les otorgaron tal fama. Entre ellos. Lorenzín o el camarero del cine (1910) resulta relevante, pues supone la despedida de Luis Arnedo del género. Este título parte de Lohengrin de Wagner, pero Granés no sitúa la acción en el ducado de Bramante, sino en Escalzaperros. Elsa es Celsa la Tonta, acusada de fratricidio, no por Telramund sino por Talemundo. El jurado popular debe decidir si es culpable. Como en Lohengrin, Celsa se escuda en la llegada de un caballero que viene a salvarla. Sin embargo, en este caso el jinete llega en versión mundana y cómica, enfundado en una armadura de hojalata y montando un corcel de cartón blanco. La única condición que pone para ayudarla es no revelar su identidad. Finalmente, tras muchos avatares pintorescos e hilarantes, el caballero revela quién es (Lorencín) y de dónde proviene: de la orden del Petróleo Gal (v no de la del Grial). Aparece también el hermano de Celsa, que ni estaba muerto, ni era un cisne como en Lohengrin.

# INTÉRPRETE

La compañía **Ópera Cómica de Madrid** fue fundada en 1985 por el director de escena Francisco Matilla con el objetivo de realizar espectáculos que, por su originalidad y cuidada elaboración, pudiesen captar la atención del público habitualmente alejado del mundo lírico, y que a su vez sirvieran para acercar títulos desconocidos o infrecuentes a los aficionados al género.

Desde entonces, Ópera Cómica de Madrid ha llevado a los escenarios más de cuarenta producciones, ha realizado un importante número de conciertos y ha mantenido una notable labor en el campo de la investigación. El prestigio alcanzado le ha permitido contar con la colaboración continua de reconocidos profesionales. Asimismo, Ópera Cómica de Madrid ha recibido el apoyo de importantes teatros, festivales y agrupaciones musicales.

Candidata a los Premios Nacionales de Música en 2013, Ópera Cómica de Madrid actúa anualmente en diversos países de América Latina y en los principales teatros y festivales de España.

# Septiembre-Octubre 2017 CICLO Parodias y homenajes

sábado, 30 Wagner parodiado: Ópera Cómica de Madrid. Francisco Matilla, director de escena. Fernando Poblete, director artístico

Octubre

sábado, 7 Tombeau: Fabio Bonizzoni, clave

sábado, 14 Wagner homenajeado: Iberian & Klavier Piano Dúo

sábado, 21 Nostalgia: Isabel Villanueva, viola y François Pumont, piano

sábado, 28 Kurtág's Ghosts: Marino Formenti, piano

## Noviembre 2017 CICLO Duke Ellington



Castelló 77, 28006 Madrid

Temporada 2017-2018



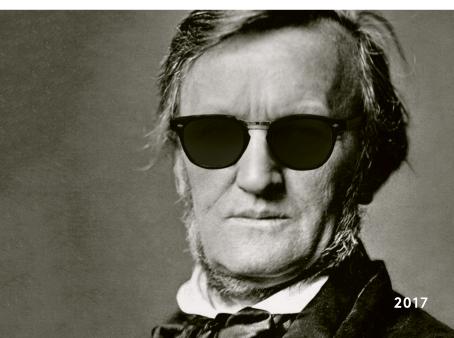






30/9.**07/10**.14/10.21/10.28/10 **CONCIERTOS DEL SÁBADO** 





## **TOMBEAU**

#### **Antoine Forqueray** (1671-1745)

La Forqueray, de Suite nº 1 en Re menor La Leclair, de Suite nº 2 en Sol mayor Le Couperin, de Suite nº 1 en Re menor

#### **Jacques Duphly** (1715-1789)

La Forqueray, de Pièces de clavecin, Libro 3

#### **Johann Jakob Froberger** (1616-1667)

Meditation sur ma mort future FbWV 620

#### **Louis Couperin** (1626-1661)

Prélude à la imitation de Mr. Froberger, de Suite n° 1 en La menor

#### Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Pavana Lachrymae SwWV 328

#### Erich Eder de Lastra (1933)

Homage 1685

#### Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo BWV 992

#### Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Les cyclopes (rondeau), de Suite en Re menor - mayor

# Domenico Scarlatti (1685-1757)

Sonata en Sol mayor K 547

#### Fabio Bonizzoni, clave

Desde siempre, los compositores han honrado a autores del pasado con composiciones musicales. En la Edad Media, la déploration servía para lamentar la muerte de un compositor admirado y, en la Francia, de los siglos xvī y xvīī se popularizó el *tombeau* (literalmente "tumba") como homenaje musical. En origen, estas composiciones estuvieron destinadas a instrumentos de cuerda pulsada, como el laúd, pero pronto constituyeron un elemento emblemático de la literatura clavecinística. Este desarrollo vino favorecido, en parte, por la costumbre francesa que llevaba a poner nombres de personajes, de sentimientos o de elementos naturales a piezas musicales. Así sucede en algunos movimientos de las suites de **Antoine Forgueray**, en los que este virtuoso violagambista retrata a personajes de su entorno, como los músicos François Couperin ("La Couperin"). Jean-Marie Leclair ("La Leclair"). o a sí mismo ("La Forqueray"). A su vez, él sería retratado por **Jacques Duphly**, organista, compositor y clavecinista cuyas obras constituyen el canto del cisne de la escuela clavecinística francesa. El músico germano Johann Jacob Froberger mantuvo una cercana relación con la parca: no en vano, llegó a escribir una meditación sobre su futuro fallecimiento, que podrá escucharse en este concierto.

La tristeza también se expresará en piezas –no específicamente *tombeaux*– como la pavana *Lachrymae*, de **Jan Pieterszoon Sweelinck**. Se trata de una reelaboración para clave de la conocida pavana compuesta por el laudista inglés John Dowland, que representa la tristeza con el característico "bajo de lamento": cuatro notas descendentes que evocan la imagen de unas lágrimas descendiendo por el rostro. Del mismo modo, **Bach** evocará la nostalgia por su hermano, Johann Jacob, que había marchado como oboísta al servicio de Carlos XII de Suecia, en su descriptivo *Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo*.

# INTÉRPRETE

Fabio Bonizzoni, graduado en órgano y clave por el Real Conservatorio de La Haya con Ton Koopman, es uno de los más importantes teclistas de su generación. Tras haber colaborado con algunas de las más importantes formaciones especializadas en música antigua, desde 2004 se dedica en exclusiva a sus actividades como solista y director, en particular, con su propia orquesta La Risonanza. Es profesor en el Real Conservatorio de La Haya y en el Conservatorio de Novara, además de fundador y presidente de la Associazione Händel, una sociedad dedicada al estudio de la música de Händel en Italia.

Como solista ha grabado numerosos discos para el sello español Glossa. Su último disco como solista está dedicado a los dos libros de toccatas de Girolamo Fercobaldi. En 2010 completa con La Risonanza la grabación completa de las cantatas italianas de Händel, un trabajo que la revista *Gramophone* describió como el principal proyecto de la década sobre este compositor. Tres de estas siete grabaciones obtuvieron el Premio Händel Stanley Sadie, y su álbum *Apollo e Dafne* fue galardonado con un premio Gramophone en 2011.

# Septiembre-Octubre 2017 CICLO Parodias y homenajes

sábado, 30 Wagner parodiado: Ópera Cómica de Madrid. Francisco Matilla, director de escena. Fernando Poblete, director artístico

#### Octubre

sábado, 7 Tombeau: Fabio Bonizzoni, clave

sábado, 14 Wagner homenajeado: Iberian & Klavier Piano Dúo

sábado, 21 Nostalgia: Isabel Villanueva, viola y François Dumont, piano

sábado, 28 Kurtág's Ghosts: Marino Formenti, piano

# Noviembre 2017 CICLO Duke Ellington



2017-2018

Temporada



Castelló 77. 28006 Madrid

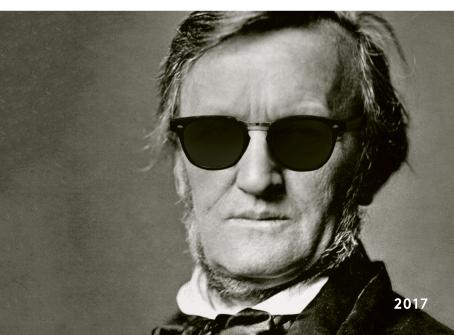






30/9.07/10.14/10.21/10.28/10 CONCIERTOS DEL SÁBADO





# WAGNER HOMENAJEADO

#### Emmanuel Chabrier (1841-1894)

Souvenirs de Múnich, parodia de temas de  $Tristan\ und\ Isolde$  para piano a cuatro manos

Pantalon Eté Poule Pastourelle

Galop

#### Richard Wagner (1813-1883) - Max Reger (1873-1916)

Vorspiel und Isoldes Liebestod, de *Tristan und Isolde* para dos pianos

#### Gabriel Fauré (1845-1924) - André Messager (1853-1929)

Souvenirs de Bayreuth, fantasía en forma de cuadrilla sobre temas de la *Tetralogía* de R. Wagner, parodia para piano a cuatro manos

#### Carlos Cruz de Castro (1941)

Fractal Wagneriano, para piano a cuatro manos (estreno absoluto)

## Richard Wagner - Claude Debussy (1862-1918)

Obertura de Der fliegende Holländer, para dos pianos

Iberian & Klavier Piano Dúo Laura Sierra, piano Manuel Tévar, piano

Con sus teorías artísticas revolucionarias, sus escritos incendiarios y su agitada vida, Richard Wagner fue admirado y detestado a partes iguales. Su recepción en Francia estuvo condicionada por cuestiones políticas. Las tensiones con el entorno germánico, culminadas con la guerra franco-prusiana, lo convirtieron en un invitado incómodo en el país galo. Pero no impidieron que músicos como Chabrier o Fauré se interesaran por su música y acudieran en peregrinación al templo que el compositor había erigido en Bayreuth. Hasta finales de la década de 1870, **Emmanuel Chabrier** había sido una especie de marginado en el panorama francés. Durante casi veinte años había trabajado como funcionario, hasta que alcanzó el éxito con su opereta L'étoile (1877). Poco antes había visitado Múnich para escuchar Tristan und Isolde. que le conmovió hasta las lágrimas. Como recuerdo de aquella visita compuso Souvenirs de Múnich, una cuadrilla (quadrille, un tipo de danza heredera de la contradanza) basada en temas del Tristan, que rinde un irónico homenaje a Wagner.

También **Gabriel Fauré** supo reconocer la grandeza del compositor y asimilar las partes de su ideario que más le interesaban. Desde 1879. y en compañía del compositor y director **André Messager**, realizó una serie de viajes con el objetivo de escuchar sus óperas; un periplo que culminó en Bayreuth en 1888. Como recuerdo de estos viajes, Fauré y Messager compusieron sus Souvenirs de Bayreuth, cinco cuadrillas, con un punto de irreverencia, basadas en temas de Der Ring des Nibelungen. El ritual seguido en Bayreuth era estricto. Antes de asistir a la ópera, los admiradores de Wagner solían interpretarla o escucharla en transcripciones pianísticas. Entre los autores de estas transcripciones destaca Franz Liszt, suegro del compositor, pero también el experto contrapuntista Max Reger o, incluso, Claude Debussy, quien viajó a Bayreuth en 1888 y 1889. Cien años más tarde, lejos de las polémicas decimonónicas, la obra de Wagner sigue inspirando a compositores como Carlos Cruz de Castro, cuvo Fractal wagneriano se estrena en este concierto.

# INTÉRPRETES

**Iberian & Klavier Piano Dúo** es uno de los dúos pianísticos con mayor proyección internacional de la actualidad. Desde su creación en el año 2009 ha realizado actuaciones en salas y festivales de prestigio en Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, Estados Unidos y gran parte de la geografía española. En 2015 fue presentado por la Fundación Gabarrón en el Carnegie Hall de Nueva York con motivo del 60 aniversario de la inclusión de España en la ONU.

Su denso y variado repertorio también apoya la difusión de la música española, latinoamericana y la creación actual. El dúo ha realizado numerosos estrenos absolutos y ha colaborado con artistas de diversas disciplinas. Tras su primera grabación, *Café 1930*, en 2016 lanzó *Bon Voyage* con su sello, ibe musik, donde acaba de editar un CD-DVD que recupera la obra inédita de piano a cuatro manos de Francisco Alonso. Además ha realizado grabaciones para TVE y RNE, Radio France y Radio Austria. Desde 2016 Iberian & Klavier es embajador cultural de la Fundación Gabarron NY, artista Iberia Classics y artista Hinves Pianos.

# Septiembre-Octubre 2017 CICLO Parodias y homenajes

sábado, 30 Wagner parodiado: Ópera Cómica de Madrid. Francisco Matilla, director de escena. Fernando Poblete, director artístico

#### Octubre

sábado, 7 Tombeau: Fabio Bonizzoni, clave

sábado, 14 Wagner homenajeado: Iberian & Klavier Piano Dúo

sábado, 21 Nostalgia: Isabel Villanueva, viola y François Dumont, piano

sábado, 28 Kurtág's Ghosts: Marino Formenti, piano

# Noviembre 2017 CICLO Duke Ellington



2017-2018

Temporada



Castelló 77. 28006 Madrid

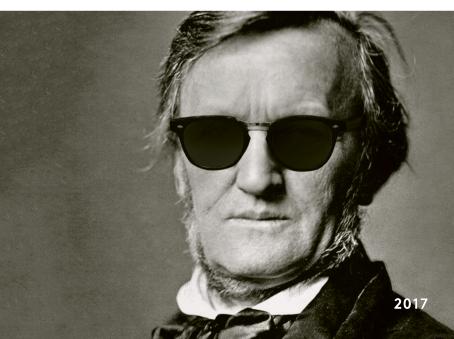






30/9.07/10.14/10.**21/10**.28/10 CONCIERTOS DEL SÁBADO





# **PROGRAMA**

## **NOSTALGIA**

#### John Dowland (1563-1626)

Flow my tears (arreglo de I. Villanueva) If my complaints could passions move (arreglo de I. Villanueva)

#### Benjamin Britten (1913-1976)

Lachrymae, reflexiones sobre un tema de John Dowland para viola y piano Op. 48

#### **Arthur Benjamin** (1893-1960)

Le tombeau de Ravel

### Max Bruch(1838-1920)

Kol Nidrei Op. 47

#### **Efrem Zimbalist** (1889-1985)

Suite sarasateana Polo Tango

**Isabel Villanueva,** *viola* **François Dumont,** *piano* 

El siglo xx ha sido una centuria de homenajes. Desde la evocación del pasado hasta el lamento elegíaco, la nostalgia ha marcado numerosas obras del periodo. Por eso, resulta acertado que el recital comience con la payana Flow my Tears, del compositor británico John Dowland, El característico gesto inicial de cuatro notas descendentes representa la tristeza, al evocar la imagen de cuatro lágrimas cavendo por el rostro. La pieza, que sirvió al propio Dowland para componer su colección Lachrymae -un compendio musical de la tristeza-, fue utilizada por Benjamin Britten en Lachrymae, reflexiones sobre un tema de John Dowland, en la que rinde homenaie a su compatriota, Britten, fascinado por la música antigua inglesa, eligió el lamento amoroso If my complaint could passion move de la citada colección como punto de partida de una obra que presenta diez variaciones sobre un mismo tema. Por su parte. Le tombeau de Ravel, del australiano Arthur Beniamin, constituve un homenaje a Ravel tanto en su título (huelga decir que remite a Le tombeau de Couperin, a su vez, un homenaje al pasado) como en su estructura (que imita la de los valses sentimentales del francés), v en sus gestos melódicos. Originalmente compuesta para clarinete, fue reelaborada en 1957 en la versión para viola que podremos escuchar. Para rendir homenaje a Pablo Sarasate, el violinista Efrem Zimbalist tomó materiales de cuatro danzas del navarro y compuso su Suite sarasateana, de la que se escucharán "Polo" y "Tango".

El regreso al pasado y el homenaje comunitario (y no personal, como hemos visto hasta ahora) se hace patente en *Kol Nidrei Op. 47* de **Max Bruch**. Originalmente escrita para violonchelo y orquesta, y dedicada a la comunidad hebrea de Liverpool, se basa en dos melodías judías: un canto anónimo de comienzos del xvi que los judíos asquenazíes han cantado añadiendo un texto arameo y la canción *O weep for thos that wept by Babel's stream*, del compositor anglo-judío Isaac Nathan (1790-1864).

# INTÉRPRETES

Isabel Villanueva es valorada por su expresión y gran sensibilidad, así como por su afán de difundir la viola como instrumento con voz propia. Ha sido invitada como solista con orquestas como la Sinfónica RTVE, Moscow Soloists, Sinfónica Nacional de Estonia, Filarmónica de Líbano, Sinfónica Estatal New Russia, Sinfónica de Castilla v León, junto a directores como Michel Plasson o Andres Mustonen. Su amplio repertorio abarca desde el barroco hasta la música contemporánea. Más información: www.isabelvillanueva.com

François Dumont ha sido galardonado en los más importantes concursos internacionales y ha sido nominado Soliste instrumental en las Victoires de la Musique recibiendo el Prix de la Révélation de la crítica musical francesa. Ha ofrecido conciertos con numerosas orquestas internacionales y se ha presentado en importantes salas de Europa y Estados Unidos. Más información: www.francoisdumont.com

# Septiembre-Octubre 2017 CICLO Parodias y homenajes

Wagner parodiado: Ópera Cómica de Madrid. Francisco Masábado, 30 tilla, director de escena. Fernando Poblete, director artístico

#### Octubre

sábado, 7 Tombeau: Fabio Bonizzoni, clave

Wagner homenajeado: Iberian & Klavier Piano Dúo sábado, 14

Nostalgia: Isabel Villanueva, viola y François Dumont, piano sábado, 21

Kurtág's Ghosts: Marino Formenti, piano sábado, 28

## Noviembre 2017 CICLO Duke Ellington



Temporada 2017-2018

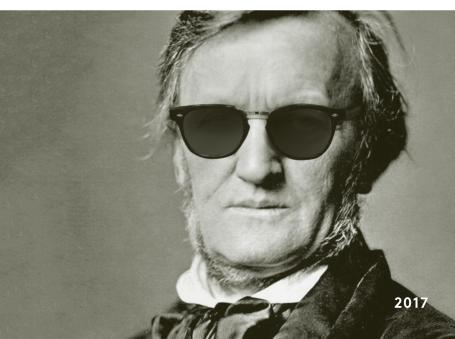






30/9.07/10.14/10.21/10.**28/10**CONCIERTOS DEL SÁBADO





## **PROGRAMA**

# KURTÁG'S GHOSTS

Guillaume de Machaut

(1300-1377)

Loyauté, que point ne delay

**György Kurtág** (1926) Hommage à Farkas Ferenc 2

Guillaume de Machaut

Tres douce Dame

György Kurtág

Hommage à Farkas Ferenc 4 Hommage à Pierre Boulez

Pierre Boulez (1925-2016)

Notation no 10

György Kurtág

Hommage à Domenico Scarlatti Hommage à Farkas Ferenc 3

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Sonata en Mi menor K 394

György Kurtág

Hommage à J.S.B. Hempergös The Five-Finger-Quarrel

Johann Sebastian Bach

(1685-1750)

Preludio y Fuga en Re menor BWV 875

György Kurtág

Fugitive Thoughts about the Alberti Bass

**Domenico Scarlatti** 

Sonata en Si menor K 197

**György Ligeti** (1923-2006) Musica ricercata no 8

Béla Bartók (1881-1945)

Improvisaciones sobre canciones campesinas húngaras, Op. 20 (selección)

György Kurtág

Do-Mi D'arab Hommage à Franz Schubert

**Franz Schubert** (1797-1828) Walzer Op. 33 no 10, D 783

György Kurtág

Keringö (Walzer) Hommage à Petrovics

Robert Schumann (1810-1856) Fürchtenmachen (El coco), de Kinderszenen Op. 15 nº 11

**György Kurtág** Shadowplay

Robert Schumann

Hasche-Mann (El escondite), de Kinderszenen Op. 15 nº 3

György Kurtág

Nyuszicsököny

**Robert Schumann** 

*Ungeduldig (Impaciente)*, de Davidsbündlertänze Op. 6 nº 4

György Kurtág

In memoriam András Mihály

Franz Liszt (1811-1886) La lúgubre góndola S 200/1

György Kurtág

Szunyogh Istvàn in memoriam Marina Tsvetayeva: It's Time **Robert Schumann** 

Der Dichter spricht (Habla el poeta), de Kinderszenen Op. 15 nº 13

György Kurtág

Lendvai Ernö in memoriam In memoriam Pál Járdányi

### Marino Formenti, piano

El compositor **György Kurtág** nació en 1926 en Lugoj, ciudad entonces enclavada en Hungría, y actualmente perteneciente a Rumanía. Compañero de György Ligeti, esperaba poder estudiar con Béla Bartók en Budapest ("mi lengua materna es Bartók, y la lengua materna de Bartók era Beethoven", ha dicho Kurtág), pero la muerte le privó de sus enseñanzas. En años sucesivos, Kurtág se formó en Hungría y más tarde en París, donde tuvo como maestros a Messiaen, Milhaud y Max Deutsch. Tras pasar por Colonia –donde pudo escuchar la música electrónica de Ligeti– regresó a Budapest y se convirtió en profesor de música de cámara en la Academia Liszt. Considerado uno de los compositores vivos más destacados, Kurtág es poseedor de un estilo muy personal, a menudo plasmado en piezas aforísticas, de carácter meditativo.

Con el provecto Kurtág's Ghosts ("Los fantasmas de Kurtág"), el pianista Marino Formenti pretende disolver las fronteras temporales, poniendo en evidencia cómo en la obra de Kurtág coexisten pasado y presente de manera simultánea. Los numerosos "homenajes" del compositor ocupan un lugar central en este programa. Algunos de ellos remiten a compositores del pasado como Bach, Scarlatti o Schubert. Otros están dedicados a personajes cercanos al autor, como sus profesores Ferenk Farcas y Pál Járdányi, el musicólogo Ernő Lendvai (descubridor del uso que Bartók había hecho de la sección aurea y de la serie de Fibonacci en sus composiciones), el compositor Emil Petrovics, el violonchelista v director András Mihály (quien apovó a Kurtág e impulsó el estreno de su Op. 1, un cuarteto de cuerda que nadie se atrevía a interpretar) o Marianne Teöke, profesora de piano que le inspiró la composición de Játékok. En muchas de estas obras, Kurtág otorga una gran importancia al silencio. Hasta tal punto que Formenti ha afirmado: "Cuando toco este programa, a menudo siento que Kurtág compone únicamente para hacernos conscientes del silencio que está detrás de la música".

# INTÉRPRETE

Marino Formenti, saludado por *Los Angeles Times* como "un Glenn Gould para el siglo xxi", posee una natural inclinación a la experimentación con lo novedoso y lo inesperado, lo que le ha llevado a desarrollar revolucionarios formatos de concierto, performances e instalaciones (*Nowhere*, *One to One, The Party, Torso*). Sus recitales *Los fantasmas de Kurtág* o *Liszt Inspections* han sido concebidos como un constante fluir de diálogos entre composiciones: un enfoque radicalmente innovador que explora a distintas escalas los conceptos de tiempo, espacio, sonido y comunicación musical.

Ha actuado como solista con la Filarmónica de Nueva York, la de Los Ángeles y la Orquesta Nacional de Francia, con directores como Kent Nagano, Daniel Harding o Gustavo Dudamel. También ha sido invitado por Maurizio Pollini para dirigir en la Sala Pleyel de París y en el Teatro alla Scala de Milán. Ha trabajado junto a algunos de los mayores compositores de nuestro tiempo como Salvatore Sciarrino, György Kurtág o Helmut Lachenmann.En 2009 recibió el Premio Belmont de la Fundación Forberg Schneider de Múnich por sus logros musicales.

Un mismo principio creativo sustenta las obras de los cinco conciertos del ciclo Parodias y homenajes: citan composiciones preexistentes como modelos a imitar. Pero la finalidad de estos préstamos musicales es antagónica. En unos casos, se hace con el noble fin de homenajear a un maestro admirado. En otros casos, el original aparece transformado, aunque reconocible en su esencia, con la intención de parodiar. Una imitación en clave irónica que, a la postre, es otra forma de mostrar admiración por un creador.

# Próximo CICLO Noviembre 2017: Duke Ellington



FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló 77, 28006 Madrid

Temporada 2017-2018







