Fundación Juan March

CONCIERTOS DEL SABADO

CICLO

VARIACIONES

Febrero 1991

Fundación Juan March

CONCIERTOS DEL SABADO

Febrero 1991

CICLO

VARIACIONES

SÁBADO, 2 DE FEBRERO

Grupo de Música de Cámara Barroca «La Folia»

(Pedro Bonet, flauta de pico;

Juan Carlos de Mulder, vihuela y archilaúd;

Itzíar Atutxa, viola de gamba)

SÁBADO, 9 DE FEBRERO **Eduardo López Banzo** (clave)

SÁBADO, 16 DE FEBRERO

Alina Baget (violín)

Aníbal Bañados (piano)

SÁBADO, 23 DE FEBRERO Agustín Serrano (piano) Uno de los recursos que la música, arte en el tiempo y por tanto fugitivo e inestable, ha empleado siempre para establecer la comunicación con los oyentes es el de la repetición. Pero en la repetición literal acecha el peligro de la monotonía. El arte de la variación permite al compositor mantener vivas en la mente del público determinadas ideas musicales mediante una repetición no literal: El éxito de tal recurso, en esencia muy simple, queda demostrado por su permanencia a lo largo de los siglos.

En este nuevo ciclo de los sábados se han escogido músicas de cinco centurias. En el primer programa, junto a inequívocas muestras del arte de la variación tanto en su vertiente de construcciones sobre líneas del bajo («Guárdame las vacas», folias o la chacona) o sobre líneas melódicas, incluimos algunas obras basadas en recursos muy cercanos al de la variación, como la glosa o la recercada, junto a la «passeggiata» italiana o la «división» inglesa: Todos ellos son esencialmente recursos para ornamentar (y, por tanto, «variar» y «diferenciar») textos musicales anteriores. Dada la rareza de algunas de estas músicas, hemos incluido unas breves notas al programa.

El segundo concierto está basado íntegramente en una de las cumbres del género, verdadero resumen del arte de la variación barroca: Las *Variaciones Goldberg*, de J. S. Bach. El teclado posterior (cuarto concierto) proseguirá con éxito estas experiencias. En el tercer concierto hemos incluido dos sonatas que tienen un tiempo en forma de variaciones.

SÁBADO, 2 DE FEBRERO PROGRAMA

TRES DIVISIONES SOBRE EL MADRIGAL «VESTIVA I COLLI», DE PALESTRINA (1566)

Giovanni Bassano (1558-1617)

«Motetti, Madrigali et Canzoni francese... diminuti» (1591)

Francesco Rognoni (?-ca. 1626)

«Selva de varii passaggi...» (1620)

Bartolomé de Selma y Salaverde (?-1616)

«Canzoni, Fantasie et Correnti...» (1638)

Vestiva i Colli passeggiato à doi Basso e soprano

TRES PIEZAS PARA VIHUELA

Anònimo inglés (s. XVI)

«Go from my window»

Alonso Mudarra (P-1580) / Luys de Narváez (s. XVI)

Dos diferencias sobre «Guárdame las vacas» (1546) / (1538)

Diego Ortiz (ca. 1510-?)

«Tratado de Glosas» (1553): Dos recercadas sobre cantos llanos

Jacob van Eyck (s. XVII)

«Der Fluyten Lust-hof» (1646): Variaciones sobre «Pavane Lachrymae», de John Dowland

Benedetto Marcello (1686-1739)

«Sonate a Flauto solo» (1712): Ciaccona en Fa mayor para flauta de pico y bajo continuo

DOS DIVISIONES INGLESAS

Christopher Simpson (ca. 1605-1669)

«The División Viol» (1667): División para viola de gamba y bajo continuo

Anónimo

«The División Flute» (1706): «Faronells Ground»: Variaciones sobre el tema de «La Folia» para flauta de pico y bajo continuo

Bernardo Gianoncelli

«Il Liuto» (1650): Corrente a la sua Spezata, en Do menor

André Chéron (1695-1766)

«Sonates» (1729): Chaconne para flauta de pico y bajo continuo

Grupo de Música de Cámara Barroca «La Folia» (Flauta de pico: Pedro Bonet Vihuela y archilaúd: Juan Carlos De Mulder Viola de gamba: Itzíar Atutxa)

NOTAS AL PROGRAMA

El arte de la variación es en cierta manera consustancial al quehacer musical, y su práctica se remonta a tiempos inmemoriales. En el Renacimiento tardío y a principios del Barroco cumple una función muy concreta: la de hacer más atractiva y personal la audición de una melodía que, en su forma original, habría resultado excesivamente sobria para su interpretación en versión solística de cámara, así como la de permitir a cantantes e instrumentistas desarrollar con entidad sus facultades técnicas y musicales, creando un lenguaje musical más avanzado y dando mayor realce a su trabajo individual.

A partir del segundo tercio del siglo XVI comienza a publicarse toda una serie de tratados que se ocupan de la técnica de «glosa» o «disminución», es decir, de la elaboración ornamental de una melodía conocida (madrigal, motete o «chanson»), con valores métricos más pequeños que los del canto de referencia. La «disminución» constituye el principal recurso de la variación durante el siglo XVI y parte del XVII, tomándose siempre una referencia melódica de base para dar lugar a un sinnúmero de versiones y posibles repeticiones variadas o «diferencias», como se las llamó en España.

Si bien el objeto primordial de estos tratados era el de enseñar a los intérpretes cómo improvisar tales disminuciones (estando la variación muy ligada genéricamente a las capacidades improvisatorias), en ellos encontramos, a modo de ejemplo, algunas piezas cuidadosamente elaboradas por el compositor, repertorio al que pertenecen las piezas que configuran la primera parte de este programa.

La formación que incluye a un solista (cantante o instrumentista), una vihuela o archilaúd y una viola de gamba, es quizá la más característica para la interpretación de este repeitorio. En una época que ve nacer el bajo continuo, dado el carácter individual de la elaboración melódica, y de cara a potenciar una mayor polarización de la parte solista, los instrumentos de cuerda pulsada fueron los más indicados para resumir el resto de las voces del acompañamiento, y la viola ele gamba tenor fue por su tesitura el instrumento adecuado para equilibrar el conjunto reforzando la línea del bajo.

La gran popularidad de que gozó el madrigal *Vestiva i colli,* de Palestrina, abarca desde la fecha de su publicación en *II Desiderio* (1566), hasta prácticamente mediados del siglo XVII.

La versión de Giovanni Bassano (*Motetti, Madrigali et Canzoni francese... diminuti,* 1591) está dirigida al canto. Quizá precisamente por su origen vocal, en ella se distingue claramente la linea subyacente del original de Palestrina junto a las disminuciones que aplica el autor, por lo que ha sido elegida como «tema inicial» del bloque de variaciones presentado (es poco concebible, en una versión instrumental de cámara, la interpretación de la melodía de Palestrina sin adorno de ningún tipo, siendo por otra parte de notar la gran similitud entre el lenguaje empleado para la voz y para los instrumentos).

La versión de Francesco Rognoni (Selva de varii passaggi secondo l'uso moderno per cantare, e sonare con ogni sorte de stromenti..., 1Ó20), es ya puramente instrumentai (Modo di passeggiar... non regolate al cantó) y abarca sólo la primera parte de las dos que constituyen el madrigal. Asimismo, la versión de Selma y Salaverde para instrumento soprano, instrumento bajo y continuo (1638), en la que nuevamente aparece la denominación de «passeggiato» para referirse a la técnica utilizada.

El repertorio para instrumentos de cuerda pulsada fue, junto al de órgano, de primordial importancia en la música instrumental del Siglo de Oro, destacando entre ellos la vihuela, instrumento genuinamente español que ocupó aquí el lugar que en otros países correspondió al laúd. Al repertorio de este siglo XVI, en el que tanto contacto hubo entre las músicas de España e Inglaterra, pertenecen las variaciones sobre la canción inglesa *Go from my window*, así como las diferencias sobre *Guárdame las vacas* de Alonso Mudarra y Luys de Narváez.

Las dos recercadas sobre cantos llanos de Diego Ortiz aparecen en su *Tratado de Glosas... para la música de violones,* 1553, que marcó un hito en la publicación europea de tratados sobre la materia que nos ocupa.

Jacob van Eyck, compositor, organista, carrillonista y flautista holandés, publicó en 1646 una de las colecciones más extensas de variaciones sobre temas conocidos, siendo la *Pavana Lachrymae*, de John Dowland, un tema musical que tuvo gran predicamento en el siglo XVII.

Una forma diferente de variación es la que comenzó a utilizarse en el siglo XVII, y que constituirá el principal género de variación

en el Barroco posterior: el compositor se basa sobre la repetición de una melodía tradicional de bajo (cuyo origen se remonta a menudo a danzas y canciones populares del Renacimiento) que se repite a modo de «basso ostinato», pasando a ser la armonía de los acordes inherentes a este bajo el principal elemento aglutinador sobre el que se elaboran las variaciones. Los bajos más usados fueron el passamezzo, la romanesca, folia, chacona y passacaglia, dando todos ellos origen a piezas con variaciones.

En Inglaterra fueron muy populares las composiciones de este género, que recibieron el nombre de «Divisions» (Divisions upon a ground), publicándose numerosas colecciones de tales piezas entre las que ocupan un lugar destacado The División viol, de Simpson, y The división flute, cuya pieza Faronell's Ground está basada en el famoso tema de La Folia, el mismo que Corelli tomara para hacer las conocidas variaciones que aparecen al final de su Opus 5.

La *Chacona en Fa Mayor* de Marcello aparece al final de su libro de doce sonatas para flauta de pico y bajo continuo del Opus 2. En ella la flauta expone la melodía inicial del bajo, cuya estructura se repite continuamente a lo largo de la pieza, dando lugar a sucesivas elaboraciones en la flauta y en el bajo continuo.

Otra de las formas que adoptó el arte de la variación en el Barroco fue la realización por parte del compositor o del intérprete de un «Double» sobre una pieza, generalmente un movimiento de danza, repitiendo su misma estructura con figuraciones regulares de valor más pequeño (de la «mitad»)- A este género pertenece la «Spezata» que sigue a la *Corrente* de Bernardo Gianoncelli.

La *Chacona* de André Chéron, incluida en su libro de sonatas a dúo y a trío (1729), es una pieza en la que, por sus dimensiones y sofisticada elaboración, la variación da pie a un discurso representativo del grado de desarrollo musical alcanzado a finales del Barroco.

El grupo "La Folia» comenzó su actividad en Madrid en el año 1977, dedicándose a la interpretación con instrumentos originales del repertorio cameristico de los siglos XVIIy XVIII.

Sus intérpretes son solistas que han recuperado las técnicas de virtuosismo que se desarrollaron en el Barroco sobre instrumentos de época en su forma original.

«La Folia- da numerosos conciertos, dentro y fuera de España, en formaciones que abarcan desde el dúo al sexteto, y ha realizado grabaciones para radio y televisión.

PEDRO BONET

Miembro fundador del grupo «La Folia», estudió piano en Madrid y Sevilla, flauta de pico y flauta travesera con Román Escalas en Barcelona, y se tituló con Premio de Honor en el Conservatorio de Madrid en 1978.

Posteriormente fue becario de la Fundación Juan March y del Ministerio de Asuntos Exteriores, realizando estudios de perfeccionamiento con K. Boeke y W. v. Hauwe en el Conservatorio de Amsterdam, residiendo en Holanda durante cuatro años.

Ha sido profesor de flauta de pico en el Conservatorio de S. L. de El Escorial, y en la actualidad es profesor especial del Conservatorio Profesional de Madrid.

JUAN CARLOS DE MULDER

Inició sus estudios musicales en el Conservatorio de Madrid, interesándose desde un principio por la música para laúd y vihuela, instrumentos en los que se ha especializado, recibiendo clases de J. M. Moreno, Hopkinson Smith y Jordi Savall.

Ha sido becario del Ministerio de Cultura y ha colaborado como laudista con La Chapelle Royale y La Grande Ecurie de París, Ensemble Albicastro Suisse y Hesperion XX, dedicándose en la actualidad a la carrera concertística como solista y con diversos grupos de cámara.

ITZÍAR ATUTXA

Nació en Bilbao, donde inició sus estudios musicales, trasladándose posteriormente a Madrid, estudiando violonchelo con Pedro Corostola, María de Macedo y Lluis Claret.

Entre tanto se interesó por la interpretación de la música antigua y barroca con instrumentos originales, y becado por el Ministerio de Cultura, estudió violonchelo barroco y viola de gamba en el Conservatorio de La Haya, recibiendo clases de A. Pols, W. Kuijken, R. v. d. Meer y W. Móeller.

En la actualidad colabora con diversos grupos de música antigua, realizando numerosas giras de conciertos, y es profesora de violonchelo en el Conservatorio de Guadalajara.

SÁBADO, 9 DE FEBRERO

PROGRAMA

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Variaciones Goldberg BWV 988

Aria

Variatio la i Ciavier

Variatio 2 a 1 Clav.

Variatio 3 a 1 Clav. Canone all'Unisono

Variatio 4 a 1 Clav.

Variatio 5 a 1 ovvero 2 Clav.

Variatio 6 a 1 Clav. Canone alla Seconda

Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav.

Variatio 8 a 2 Clav.

Varialio 9 a 1 Clav. Canone alla Terza

Variatio 10 a 1 Clav. Fughetta

Variatio 11 a 2 Clav.

Variatio 12 (). Canone alla Quarta

Variatio 13 a 2 Clav.

Variatio 14 a 2 Clav.

Variatio 15 a 1 Clav. Canone alla Quinta (Andante)

Variatio 16 a 1 Clav. Ouverture

Variatio 17 a 2 Clav.

Variatio 18 a 1 Clav. Canone alla Sesta

Variatio 19 a 1 Clav.

Variatio 20 a 2 Clav.

Variatio 21 (). Canone alla Settima

Variatio 22 a 1 Clav. Alla breve

Variatio 23 a 2 Clav.

Variatio 24 a 1 Clav. Canone all'Ottava

Variatio 25 a 2 Clav.

Variatio 26 a 2 Clav.

Variatio 27 a 2 Clav. Canone alla Nona

Variatio 28 a 2 Clav.

Variatio 29 a 1 ovvero 2 Clav.

Variatio 30 a 1 Clav. Quodlibet

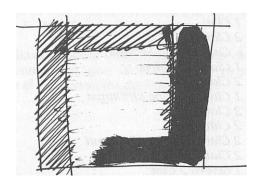
Aria

EDUARDO LÓPEZ BANZO

Nacido en Zaragoza en 1961, realiza sus estudios de clave y órgano con J. L. González Uriol. Gracias a una beca de la Diputación Provincial de Zaragoza amplía sus conocimientos con Gustav Leonhardt y Jacques van Oortmersen en el Sweelinck Conservatorium de Amsterdam.

Al mismo tiempo que realiza una amplia actividad concertística como organista y clavecinista, colabora con frecuencia con otros solistas y grupos de cámara. Es profesor de órgano, clave y bajo continuo de la Orquesta Barroca Universidad de Salamanca.

Fundador y director del grupo «Al Ayre Español», realiza con él una enorme actividad: numerosos conciertos en los más prestigiosos festivales de Cuenca, Brujas (Bélgica), Utrech (Holanda)..., grabaciones de radio y televisión en RNE, TVE, KRO (Holanda), BRT (Bélgica), TV holandesa. Asimismo se encuentra en proyecto la grabación de varios discos.

SÁBADO, 16 DE FEBRERO

PROGRAMA

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Doce Variaciones sobre «La Bergère Célimène» K. 359 Tema - Allegretto

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata en La Mayor Op. 47, «Kreutzer»

Adagio sostenuto - Presto Andante con variaciones Presto

Joaquín Turina (1882-1949)

Segunda Sonata Op. 82 (Sonata Española)

Lento - Tema

1.3 Var. Allegretto

2.a Var. Andante

3-Q Var. Moderato

Moderato - Lento

Vivo

Adagio - Allegro moderato

Violin: Anna Baget Piano: Aníbal Bañados

DÚO BAGET BAÑADOS

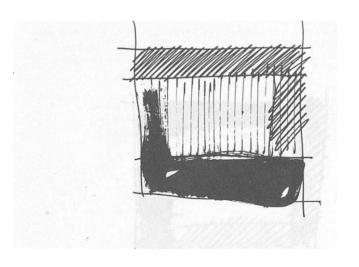
Se formó en 1985 en Bloomington, Indiana, donde ambos integrantes, además de perfeccionarse en sus respectivos instrumentos, trabajaron el repertorio de violín y piano con los maestros Menahem Pressler y Gyorgy Sebok. Han actuado en recitales en Estados Unidos, Sudamérica y en las principales capitales españolas. Su repertorio abarca muestras de toda la obra original para violín y piano desde el Barroco basta el siglo XX, incluyendo las grandes sonatas clásicas y románticas, la música francesa y una amplia selección de obras de autores españoles e iberoamericanos.

ANNA BAGET

Nació en Barcelona, donde estudió con Gerarcl Claret y Goncal Cornelias. Continúa sus estudios en Estados Unidos con Franco Gulli y Yuval Yaron, y obtiene un «Master» de la Universidad de Indiana. Ha actuado en recitales por toda España, Francia, Chile y Estados Unidos, y es miembro de la Orquesta de Cámara Reina Sofía. Como solista ha actuado acompañada por la Orquesta de Cámara Solistas de Cataluña y Orquesta Sinfónica de Quito. Ha desempeñado una importante labor pedagógica en centros como la Escola de Música de Barcelona y el Conservatorio de la Comunidad de Madrid, además de impartir charlas y cursos teóricos sobre la pedagogía del violín. Es invitada regularmente como profesora a los encuentros ele la Joven Orquesta Nacional de España y a los cursos ele especialización musical de la Universidad de Alcalá de Henares.

ANÍBAL BAÑADOS LIRA

Nace en Santiago de Chile e inicia sus estudios de música en el Conservatorio Nacional. Viaja a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Indiana, donde obtiene un «Master» y es dintinguido con el «Performer's Certificate» y el -Joseph Battista Award». Sus profesores de piano son Alfonso Montecino y Menahem Pressler. Ha sido ganador en los concursos «Stravinsky» (Illinois) y «Teresa Carreño» (Caracas). Como solista ha actuado con varias orquestas en Chile y Venezuela y ha dado recitales en Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Chile y España, país donde actualmente reside. Desarrolla una intensa actividad como pianista de cámara, formando diversas agrupaciones con destacados solistas y cantantes españoles.

SÁBADO, 23 DE FEBRERO PROGRAMA

Johannes Brahms (1833-1897)

Tema y variaciones sobre un tema de R. Schumann Op. 9

Félix Mendelssohn (1809-1847)

Variaciones serias Op. 54

Robert Schumann (1810-1856)

Estudios sinfónicos en forma de variaciones Op. 13

Piano: Agustín Serrano

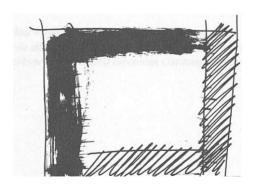
AGUSTÍN SERRANO

Nacido en Zaragoza, se formó en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con Enrique Aroca, Gerardo Gombau y José Cubiles. Obtuvo el Premio Nacional «Alonso» de Valencia 1958, así como el Premio Jaén» 1959-

Además de sus constantes recitales como solista, ha colaborado en numerosas ocasiones con la Orquesta Sinfónica de Zaragoza, Orquesta Municipal de Valencia, Orquesta Nacional, Orquesta Sinfónica de la RTVE, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de Madrid y Orquesta de Cámara Española.

Ha efectuado habituales incursiones en el mundo del jazz y ha trabajado como instrumentador, compositor, arreglista, intérprete y director.

Es profesor de piano en el Real Conservatorio Superior de Música, en el que ingresó como titular en 1979, y pianista titular de la Orquesta de Radio Televisión Española.

La Fundación Juan March, creada en 1955, es una institución con finalidades culturales y científicas, situada entre las más importantes de Europa por su patrimonio y por sus actividades.

En el campo musical organiza regidarmente ciclos de conciertos monográficos, recitales didácticos para jóvenes (a los que asisten cada curso más de 25.000 escolares), conciertos en homenaje a destacadas figuras, aulas de reestrenos, encargos a autores y otras modalidades.

Su actividad musical se extiende a diversos lugares de España. En su sede de Madrid tiene abierta a los investigadores una Biblioteca de Música Española Contemporánea.

Depósito Legal: M. 510.-1991. Imprime: Gráficas Jomagar. MOSTOLES (Madrid).

Fundación Juan March

Castellò, 77. Teléf. 435 42 40 28006 Madrid

Salón de Actos. 12 horas. Entrada libre.