

XLVII

Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música

2019_2020

AUDITORIO NACIONAL

UAM Universidad Autónoma
de Madrid

Vicerrectorado
de Relaciones Institucionales,
Responsabilidad Social
y Cultura

Centro Superior
de Investigación
y Promoción
de la Música / CSIPM

5.

PABLO ZAPICO **archilaúd**

DANIEL ZAPICO **tiorba**

IRATXE ANSA **bailarina y coreógrafa**

Il Ritratto del Liuto con danza contemporánea

AUDITORIO NACIONAL

Sábado 14 de marzo de 2020

19.30h. / Sala de Cámara

**XLVII Ciclo de
Grandes Autores
e Intérpretes
de la Música**

UAM Universidad Autónoma
de Madrid

**Centro Superior de Investigación
y Promoción de la Música / CSIPM**

2019_2020

PABLO ZAPICO archilaúd

DANIEL ZAPICO tiorba

IRATXE ANSA bailarina y coreógrafa

Il Ritratto del Liuto con danza contemporánea

Sonatas de célebres autores italianos del s. XVIII

Auditorio Nacional de Música

Sábado 14 de marzo de 2020 / 19:30h. / Sala de Cámara

5.

Centro Superior
de Investigación
y Promoción
de la Música

30 años de Ciencia, Cultura y Promoción de la Música

Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música

Directora

Begoña Lolo

Producción y Comunicación

Santiago Torre Lanza

Karlos Cremades Seva

Secretaría administrativa

Sergio Olalla

Rafael Boza

Diseño gráfico

Tau Diseño

Maquetación

Carlos Javier Martínez Portillo

Programa*

**Colección manuscrita de Filippo Dalla Casa (1737 – después 1811)
Bologna, 1759-1760**

Lodovico Fontanelli (ca. 1682 – 1748)

Trio en do mayor
Sonata [Andante]
Aria. Allegro
Suo Minuetto

Autor desconocido

[Allegro] en do mayor

* * *

Autor desconocido

Suonata [Allegro] en fa mayor

Tommaso Martelli (?-1706)

Aria del Martelli

Autor desconocido

Allegro en fa mayor **con danza**

* * *

Autor desconocido [Gordini ¿?]

Marchiata del Gordini

Autor desconocido

Suonata [Andante] en sol mayor
Grave en do menor
Suonata [Allegro] en sol mayor

*Les rogamos que, para un mayor disfrute y una mejor escucha, apaguen los teléfonos móviles, desconecten las alarmas y contengan las toses. ¡GRACIAS!

Luigi Crespi, ca. 1777: *retrato de Filippo Dalla Casa*, óleo sobre lienzo

Autor desconocido

Grave en si bemol mayor

Giuseppe Maria Vaccari (fl. 1719–1766)

*Concerto à Mandolino, è Basso del Arcileuto
en do mayor*

Allegro

Andante con danza

Allegro

* * *

Autor desconocido

Grave en la menor con danza

* * *

Autor desconocido

Sinfonia à Solo di Arciliuto (estreno en tiempos modernos)

Largo

Allegro

Largo

Allegro

Otras formas de mirar la música antigua

El fenómeno de la música nos es dado con el único fin de instituir un orden en las cosas, y por encima de todo, un orden entre el hombre y el tiempo, lo que requiere forzosa y únicamente una construcción.

Igor Stravinsky, *Crónicas de mi vida*

Parafraseando a Stravinsky, el concierto que vamos a escuchar esta tarde es una construcción que establece una forma diferente de acercamiento a una música del pasado, interpretado por dos instrumentos solistas inusuales en nuestras salas de concierto, combinado con la expresión más vanguardista de la danza contemporánea, que devuelve a ese pasado la oportunidad de hacerse presente con una nueva mirada.

El manuscrito del noble boloñés Filippo Dalla Casa es, posiblemente, la última colección de obras escritas para el laúd (1759-1760). Obras infrecuentes, recopiladas para su disfrute personal, compuestas por compositores desconocidos o cuyos nombres apenas reconocemos por ser autores secundarios dentro de la Historia de la Música, pero que, sin embargo, evidencian el gusto estético de una época y el de un noble que amaba el instrumento, hasta el punto de querer pasar a la posteridad retratado con él en actitud de templarlo. Una afición que refleja también la pervivencia del sentido de una educación culta en torno a la música, como correspondía a un buen noble y tal y como Castiglione reflejaba en *El cortesano*.

Daniel y Pablo Zapico serán los encargados de dar vida a este proceso de recuperación de patrimonio musical a través de la tiorba y el archilaúd, e Iratxe Ansa de reflejar en su coreografía las enormes posibilidades de la música antigua, construyendo una relectura que busca en su puesta en escena minimalista, la belleza poética de una música pensada para la intimidad.

Este concierto ha sido expresamente diseñado por el CSIPM para el XLVII *Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música de la UAM*.

Begoña Lolo
Directora Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música

La pequeña historia de Filippo Dalla Casa y su afición musical

El planteamiento del concierto de esta tarde no puede ser más curioso: se trata de presentar la colección de obras que Filippo Dalla Casa reunió en los años 1759 y 1760 para su propio uso. Dalla Casa vivió entre 1737 y al menos 1811, año en que dona a la Academia Filarmónica de Bolonia esta música, junto con su instrumento; era, además de pintor, un competente músico afincado en Bolonia, que tocaba el archilaúd, la tiorba y, muy probablemente, la mandolina. En su antología se recogen obras de diversos autores del siglo XVIII para archilaúd o mandolina y un bajo, y cabe suponer que el propio Dalla Casa, *“suonatore di arcileuto e compagnatore sopra le parti”* podría interpretar tanto la voz superior como el acompañamiento, que se improvisaba “sobre la parte”; esto es, sobre la parte del bajo, que frecuentemente tiene unas cifras orientativas para realizar el acompañamiento, también denominado bajo continuo en el propio manuscrito.

Las últimas noticias que tenemos de estos instrumentos en Italia vienen a ser de la misma época; en Florencia se utilizó la tiorba al menos hasta 1765 y en Venecia aún estaba en uso en 1770, mientras que en 1778 el conde Gilberto V Borromeo es dedicatario de una colección de sonatas para archilaúd. A la altura de 1760, por tanto, este era un instrumento “superviviente”, aunque al menos en Bolonia debió perdurar mientras vivió Dalla Casa; así se comprende mejor la nota que incluye en su manuscrito en el sentido de que “el archilaúd francés no es más que un clave portátil; toda la música que se toca en él se puede ejecutar en el archilaúd, con la diferencia de que resulta más difícil hacerlo”. Posible alternativa al clave para acompañar las obras, por tanto, aunque los caminos de la historia fueron otros y esta opción no prevaleció.

La antología de Dalla Casa consiste en un conjunto de obras de la primera mitad del siglo XVIII, que evidentemente no son las que han permanecido en el canon de la música clásica o, siquiera, de la música

para laúd. Repertorio infrecuente, pero que constituye una oportunidad para adentrarse en el gusto y la práctica musical de este diletante o aficionado, y para acceder a la música de compositores actualmente olvidados, como la mayoría de los que han sido. En efecto, en la portada del manuscrito se declara que se incluyen sonatas para archilaúd de “autores célebres”, que sin embargo hoy no resultan nada conocidos, y muchas de las obras no se identifican, acaso por no considerarse necesario.

La celebridad de estos autores, no obstante, debe entenderse en su justa medida; es notorio que además de italianos, muchos de ellos son del mismo ámbito boloñés en el que se movía Dalla Casa, coetáneos y probablemente conocidos suyos, como Pietro Giuseppe Sandoni, Giacomo Antonio Tinazzoli, Giuseppe Maria Vaccari o Lodovico Fontanelli. Entre ellos podemos encontrar algún autor que sigue siendo recordado en nuestra época, como Leonardo Leo, y otros cuya fama no les sobrevivió, como se puede comprobar en el título de alguna de estas obras: *Minueto del Barlini*, *Aria del Martelli*, *Marchiata del Gordini*. Probablemente en esta familiaridad haya que buscar el motivo de que se les mencione o de que se identifique con el apellido, sin más. Dalla Casa probablemente conocería el origen de esta música, pero no se molestó en consignarlo, salvo en unos pocos casos.

La figura de Dalla Casa como aficionado y coleccionista de música en la que se solazaba se completa con otro aspecto fundamental en el presente concierto: se trata de un repertorio “de cámara”, intrascendente, efímero y desconocido. No aparecen en este concierto, por tanto, grandes nombres de la historia de la música, y la mayor parte de las obras son anónimas; no es música tampoco para el concierto público, sino para entretener el ocio, y pensada para ser acompañada por un segundo instrumentista. Este hecho permite que brille libremente la creatividad y el buen hacer del acompañante, ya que debe improvisar

o “recrear” la música que acompaña o “completa” a la que está escrita en el manuscrito. De esto se trata el continuo barroco, al que en gran parte está dedicado este concierto.

Cuando así sucede, las obras no dejan de ser importantes, pero cobran una gran relevancia los intérpretes, ya que obviamente escucharemos una versión posible, puesto que la “obra” no se podrá reproducir con la misma fidelidad que la música “completamente” anotada (por ejemplo, la de L. Boccherini, J. Brahms o A. Schönberg). En el concierto de esta tarde asistiremos a una versión posible de esta música, recientemente grabada por los hermanos Zapico, solventes intérpretes de este repertorio y acreditados instrumentistas; podremos acercarnos a las fascinantes sonoridades que disfrutaría Filippo Dalla Casa, en parte con vestigios aún del barroco, pero con claras muestras del estilo propio de mediados de siglo, ya preclásico, y con un instrumento “acompañante”, que improvisa su parte. Siendo así, no resulta de especial relevancia que la mayoría de las piezas del programa sean de autor desconocido; no se trata de reivindicar el nombres de los creadores de las obras, que incluso en el caso de constar probablemente resulten muy poco familiares al público, sino de recrear un modo de hacer música y un repertorio en el que se complacía un intérprete aficionado, culto y hábil con su instrumento, en la Bolonia de 1760.

El repertorio que integra este programa merece también algún comentario, ya que tanto su denominación como su planteamiento resultan bastante heterogéneos. Lo primero que llama la atención es que se trata de obras o de movimientos con muy poco desarrollo, de gran brevedad, normalmente estructurados en dos secciones, cada una de las cuales se repite, con pocas audacias armónicas y casi podríamos decir que convencional. No es, de nuevo, el repertorio “normal” para un concierto, pero sin duda así era ya en su época: música sencilla, sin pretensiones, que interpretaría un olvidado pintor boloñés para su solaz en la segunda mitad del siglo XVIII.

Existen dos tendencias en esta música: primeramente, la que resultaría más arcaizante a la altura de 1760, ejemplificada sobre todo en las *suonatas*, en las que generalmente el bajo tiene una intervención poco relevante, sobre el que se escucha una sucesión incesante de figuras rítmicas iguales, a modo de movimiento perpetuo, como sucede en tantos preludios de J. S. Bach.

La otra tendencia, más propia de la época en que se copia el manuscrito, es la de la música elaborada a partir de motivos breves y variados que se repiten de forma bastante reconocible, con pequeños módulos separados por breves silencios, y que recuerdan lejanamente a las sonatas de Domenico Scarlatti. Este estilo notablemente articulado en pequeñas unidades es el que termina prevaleciendo a mediados del siglo XVIII, y se puede apreciar en el aria escrita por Martelli o la incluida en el trio de Fontanelli, escritas en módulos de dos o de cuatro compases que se repiten, como si hubiera que “decir” las cosas dos veces.

Además de sonatas y un par de arias, el manuscrito de Filippo dalla Casa incluye denominaciones que pueden suscitar la extrañeza; así, el *trio* de L. Fontanelli probablemente se titula así por constar de tres partes y no porque esté pensado para tres instrumentos; del mismo modo, el *Concerto à Mandolina* se debe entender como “obra instrumental para mandolina” y acompañamiento, sin más, y la *Sinfonía a solo* debe tomarse como “música instrumental” pensada para un archilaúd, lo que no excluye que la ejecución pueda incluir un acompañamiento.

Otra denominación muy poco común es la *marchiata*. La de Gordini es una obra singular en este repertorio; aunque no es muy conocida, la *marchiata* ya aparece como toque de guerra en 1648 en Venecia, y en 1810 todavía pervivía como baile en la cultura popular. Probablemente por su origen militar y condición de “toque” o señal, sus motivos rítmicos resultan muy característicos, y es también un vestigio de la rica cultura musical que rodeó al protagonista indirecto de este programa. Lejos de la “gran historia” de la música, el manuscrito y la figura de Dalla Casa inspiran todo un programa de recuperación musical a partir de un intérprete desconocido, acaso autor de algunas de las obras de su antología, y personaje casi irrelevante, que no figura en libro alguno de música del siglo XVIII.

Intérpretes

Pablo Zapico archilaúd

Daniel Zapico tiorba

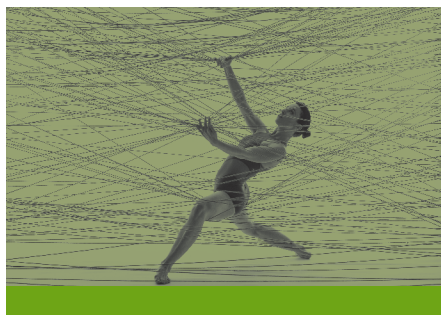
A pesar de su juventud, Pablo Zapico y Daniel Zapico son dos reconocidos intérpretes en el campo de la Música Antigua. Han concluido sus estudios superiores con las máximas calificaciones en la Escola Superior de Música de Catalunya y han sido felicitados unánimemente por el tribunal a la finalización del máster en *Musicología, Educación Musical e Interpretación de la Música Antigua* por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Como miembros fundadores del ensamble Forma Antiqua han participado en importantes festivales de todo el mundo durante sus 20 años de existencia ininterrumpida, obteniendo gran éxito de público y crítica entre la prensa especializada. Este conjunto ha sido galardonado con *Mejor Grupo de Música Barroca 2018* y *Mejor Producción Discográfica 2018* por GEMA (Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua) y ha obtenido recientemente el prestigioso premio al *Mejor Álbum de Música Clásica 2018* en los Premios MIN (Premios de Música Independiente en España) por su disco *Concerto Zapico Vol. 2*.

Han sido seleccionados a nivel europeo en orquestas como la European Union Baroque Orchestra (EUBO) o la Académie Baroque Européenne d'Ambronay durante varios años y colaboran con importantes grupos y figuras del panorama internacional como Leonardo García Alarcón (Cappella Mediterranea), Fahmi Alqhai (Accademia del Piacere), Benjamin Bayl (Hong Kong Philharmonic Orchestra), Attilio Cremonesi (Orquesta del Gran Teatro La Fenice o Akademie Für Alte Musik Berlin), Andrea De Carlo (Ensemble Mare Nostrum), Maxim Emelyanychev (Il Pomo d'Oro), Gabriel Garrido, Emilio Moreno (La Real Cámara), Riccardo Muti, Philippe Pierlot (Ricercar Consort), Christina Pluhar (L'Arpeggiata), Federico Maria Sardelli (Modo Antiquo) o Judith Steenbrink (Holland Baroque), entre muchos otros.

Iratxe Ansa

bailarina y coreógrafa

Iratxe Ansa nació en San Sebastián, España, donde estudió en el Conservatorio Superior de Música antes de graduarse en la John Cranko Schule Stuttgart, Alemania.

Ha trabajado en Basel Ballet y Ballet Gulbenkian antes de unirse a la Compañía Nacional de Danza bajo la dirección de Nacho Duato

en Madrid. Más tarde formó parte del Ballet de la Ópera de Lyon antes de convertirse en miembro del Nederlands Dans Theater bajo la dirección de Anders Hellstrom. Ha trabajado con coreógrafos como Nacho Duato, William Forsythe, Jiri Kylian, Mats Ek, Jacopo Godani, Johan Inger, Medhi Walerski, Crystal Pite, Ohad Naharin, Wayne McGregor, Alexander Ekman, por nombrar algunos.

Iratxe ha ganado premios y menciones en concursos coreográficos como el Festival Internacional de Teatro Solo Tanz, Certamen Coreográfico de Madrid y fue galardonada por su trayectoria artística por la Asociación de Profesionales de la Danza (España) en 2007

Desde 2009, después de dejar Nederlands Dans Theater, se convirtió en artista independiente, desde entonces ha trabajado alrededor del mundo.

Desde 2014, Iratxe junto con Igor Bacovich fundaron “i+i”. El dúo es fundador del proyecto *Metamorphosis*, han creado el método de danza llamado *Metamorphosis Method* y son directores de la compañía de danza Metamorphosis Dance.

Iratxe e Igor han trabajado en más de 40 países y creado más de 20 coreografías.

Temporada 2019-2020

Conciertos

19 de octubre de 2019

JORDI SAVALL
LE CONCERT DES NATIONS
ACADEMIA BEETHOVEN 250

Solo Beethoven

Sinfonía nº 3 Eroica
Sinfonía nº 5

Sala Sinfónica 19.30h.

1 de febrero de 2020

DUNEDIN CONSORT

Música por la Paz.
Homenaje a Tomás y Valiente

John Butt **director**

Integral de los Conciertos de Brandemburgo

Sala Sinfónica 19.30h.

23 de noviembre de 2019

EDUARDO FERNÁNDEZ

Miradas a Beethoven

Beethoven, Liszt, Friedman, Czerny...

Con pianofortes originales

Sala de Cámara 19.30h.

4 de marzo de 2020

EL LABORATORIO DEL ESPACIO

Francisco Martínez **saxofón**

Estreno de obras ganadoras del concurso
 ECIS-CSIPM 2020

Entrada libre

Auditorio 400 19:30h.

Museo Reina Sofía

14 de diciembre de 2019

DEMUSICA ENSEMBLE

Beguinas, monjas y trobairitz:
la mística cortés

Mª Ángeles Zapata **directora**

Música medieval con instrumentos de época

Sala de Cámara 19.30h.

14 de marzo de 2020

PABLO ZAPICO **archilaut**

DANIEL ZAPICO **tiorba**

IRATXE ANSA **bailarina y coreógrafa**

Il Ritratto del Liuto con danza
contemporánea

Sonatas de célebres autores italianos del s. XVIII

Sala de Cámara 19.30h.

18 de abril de 2020

JOSÉ RAMÓN ENCINAR **idea y dirección**

KOAN 2

CARLOS HIPÓLITO **narrador**

Teatro musical francés
Les Mariés de la Tour Eiffel

Debussy, Stravinsky, Satie, Milhaud...

Sala de Cámara 19.30h.

13 de junio de 2020

OS MUSICOS DO TEJO

Fin de fiesta Barroca con Fado

Marta Araújo & Marcos Magalhães **clave, órgano y dirección**

Ana Quintans **soprano**

Ricardo Ribeiro **fadista**

Sala Sinfónica 19.30h.

8 de mayo de 2020

CUARTETO BRETÓN

Homenaje a Cristóbal Halffter & Luis de Pablo

Música de cámara española

J. Turina *La oración del torero*

C. Halffter *Cuarteto nº9 In Memoriam Cervantes*

L. de Pablo *Flessuoso*

J. Guridi *Cuarteto de cuerda nº2*

Sala de Cámara 19.30h.

21 de mayo de 2020

JOAQUÍN ACHÚCARRO

Catálogo de emociones

Mozart *Fantasía K. 397. Adagio K. 540*

Beethoven *Sonata nº 30*

Chopin *24 Preludios*

Sala Sinfónica 19.30h.

Información

CENTRO SUPERIOR DE
INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN
DE LA MÚSICA (CSIPM-UAM)

91 497 49 78 / 43 81

info.csipm@uam.es

cicludeconciertoscsipm@uam.es

Venta de entradas

AUDITORIO NACIONAL
DE MÚSICA

902 22 49 49

www.entradasinnaem.es

Actividades del CSIPM-UAM

Boletín mensual nº 69 / marzo de 2020

CONCIERTOS

EL LABORATORIO DEL ESPACIO 2020

Francisco Martínez, saxofón

Miércoles, 4 de marzo de 2020, 19:30 h.

Auditorio 400 del Museo Reina Sofía

Estreno de obras electroacústicas y mixtas que interaccionan con el videoarte y el saxofón, seleccionadas en el II Concurso de Composición ECIS-CSIPM. Concierto ligado al V Congreso *Espacios Sonoros y Audiovisuales*.

Acceso gratuito previa recogida de entradas en taquillas o web del Museo

CONGRESOS

V CONGRESO ESPACIOS SONOROS Y AUDIOVISUALES ECIS-CSIPM

Filosofía, creación y tecnología actual

Del 3 al 5 de marzo de 2020.

Campus de la UAM, Museo Reina Sofía y La Casa Encendida.

Foro de debate en torno al concepto de espacio sonoro, poniendo en común las artes del tiempo con las del espacio. La temática específica gira en torno a la relación entre filosofía, creación y tecnología. El evento incluye sesiones científicas y talleres. El Congreso se inserta en un evento amplio, *La semana del Sonido*, que incluye múltiples actividades englobadas en la programación del *Año Internacional del Sonido*.

CONFERENCIAS

X EDICIÓN DEL CURSO DALE CRÉDITOS A TUS OÍDOS

De la música antigua a la danza contemporánea

Martes, 10 de marzo de 2020, 13:00h.

Sala de Música del CSIPM

En el segundo encuentro del curso *Dale créditos a tus oídos*, Begoña Lolo (Directora CSIPM) conversará con Pablo Zapico (archiláud) sobre la combinación entre música antigua y danza contemporánea, con motivo del concierto *Il Ritratto del Liuto* del XLVII Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música.

Entrada libre hasta completar aforo

CURSOS

V EDICIÓN LA UNIVERSIDAD A ESCENA

Ópera *Lear*, de Aribert Reimann

Del 30 de marzo al 28 de abril de 2020.

Teatro Real

Gracias al convenio de colaboración entre la Fundación del Teatro Real y el CSIPM-UAM, los estudiantes de la UAM inscritos en la V Edición de *La Universidad a Escena* asistirán al ensayo general de la ópera *Lear*, de Aribert Reimann, entre otras actividades.

Plazo de inscripción: del 20 de febrero al 18 de marzo de 2020

NOTICIAS

I JORNADA PATRIMONIO CULTURAL UAM

Fondos musicales del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música

El 25 de febrero de 2020 se inauguró la primera edición de las jornadas dedicadas a revalorizar y repensar los museos y colecciones científico-técnicas e histórico-artísticas de la UAM. La directora del CSIPM, Begoña Lolo, puso en valor los fondos musicales del Centro, que incluyen la colección de carteles y programas de mano de las 47 ediciones del *Ciclo*, el Fondo Ruiz Coca y otras colecciones.

ARCHIVO AUDIOVISUAL CSIPM-UAM

Conferencia. *Bach. Cruce de caminos*

Vídeo de la primera conferencia del curso *Dale créditos a tus oídos*, con las intervenciones de Mario Guada (crítico musical) y Begoña Lolo (Directora CSIPM) sobre el cuarto programa del XLVII *Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música*, la integral de los *Conciertos de Brandemburgo* de J. S. Bach a cargo de Dunedin Consort, bajo la dirección de John Butt.

Disponible en el canal de YouTube del CSIPM

Información

CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MÚSICA (CSIPM-UAM)

91 497 49 78 / 43 81

info.csipm@uam.es

uam.es/csipm

eventos.uam.es/csipm

Sigue la actividad del CSIPM también en las redes sociales:

Próximos conciertos

Abril 2020. Sábado 18

Sala de Cámara. **Auditorio Nacional**

JOSÉ RAMÓN ENCINAR **idea y dirección**

KOAN 2

CARLOS HIPÓLITO **narrador**

Teatro musical francés

Les Mariés de la Tour Eiffel

Cocteau libreto

Debussy, Stravinsky, Satie, Milhaud...

Mayo 2020. Viernes 8

Sala de Cámara. **Auditorio Nacional**

CUARTETO BRETÓN

Cristóbal Halffter & Luis de Pablo

Música de cámara española

J. Turina *La oración del torero*

C. Halffter *Cuarteto nº9 In Memoriam Cervantes*

L. de Pablo *Flessuoso*

J. Guridi *Cuarteto de cuerda nº2*

Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales,
Responsabilidad Social
y Cultura

**Centro Superior
de Investigación
y Promoción
de la Música / CSIPM**

eventos.uam.es/csipm

Síguenos en

Dirección artística y organización

Centro Superior
de Investigación
y Promoción
de la Música

Patrocinador

Colaboradores

Entidad amiga

