

Domingo 11 de febrero de 2024
20,00 horas | Espacio Turina

ENSEMBLE SUSPIRATIO & CONSORT DE VIOLAS DA GAMBA del COSCYL

PROGRAMA ENSEMBLE SUSPIRATIO

Dario Castello (1602-1631)

Nona sonata à tre (sonata concertante in stil moderno, segundo libro, 1621) para dos violines, fagot (o violonchelo) y bajo continuo

Henry Purcell (1659-1695)

Chacona en sol menor Z.730 para dos violines y bajo continuo (1680)

Henry Purcell

Sonata VII en mi menor Z.796 (12 Sonatas of Three Parts, 1683) para dos violines y bajo continuo
Adagio, Canzona, Largo, Grave, Vivace, Adagio

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Trio Sonata op.1 n° 6 RV 62 para dos violines y bajo continuo (1705)
Preludio-Grave, Corrente-Allegro, Adagio, Allemande-Allegro

Ensemble Suspiratio

El Ensemble Suspiratio es una agrupación camerística especializada en la interpretación históricamente informada de obras instrumentales de los siglos XVII y XVIII, formada por dos violines barrocos, violonchelo barroco y clave. El proyecto nació bajo la tutela de la catedrática de clave Silvia Márquez en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde sus integrantes coincidieron durante sus estudios de especialización, y percibieron que tenían una iniciativa y unos intereses comunes. Su interpretación se basa en la investigación musicológica y en la utilización de instrumentos y técnicas interpretativas propias de la época de su repertorio.

A lo largo de su formación, el grupo ha recibido clases de Tony Millán, José Manuel Navarro y Miguel Bernal, así como clases magistrales con Olivier Baumont, Frédérick Haas, Claudio Astronio y Aldo Mata.

Ganadores del VIII Concurso de Música de Cámara “Jesús de Monasterio” y del primer premio en el Concurso Generación SMADE en la 54ª Semana de Música Antigua de Estella-Lizarra, el Ensemble Suspiratio ha realizado conciertos en diferentes lugares de la geografía española como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Real Oratorio de Caballero de Gracia, el Círculo de Bellas Artes y el Teatro Cajasol de Sevilla. Recientemente han participado en el Festival de Música Antigua de la Ribera Alta 2023 y Festival Internacional de Música de Navas del Marqués 2023.

Integrantes del Ensemble Suspiratio:

Lidia Fernández Rodríguez (violín barroco)

Realiza sus estudios de violín en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León con la profesora Karolina Michalska y posteriormente el grado de violín barroco con José Manuel Navarro en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Dentro de su formación en el campo de la interpretación histórica, ha recibido clases de Pedro Gandía, Hiro Kurosaki, Enrico Gatti, Andoni

Mercero y Johannes Pramsohler. Lidia ha participado en diferentes proyectos y festivales de música antigua nacionales e internacionales tocando en grupos como *Nereydás*, *La Grande Chapelle*, *Jeune Orchestre Rameau*, *Orquesta Barroca de Salamanca*, *Hippocampus* ensemble y *Humboldt Orchestra*, entre otros. Actualmente es miembro de la *European Union Baroque Orchestra* (EUBO) y realiza sus estudios de máster en interpretación histórica de la mano de Manfredo Kraemer y Alba Roca en la ESMUC.

Clara de Benito Forriol (violín barroco)

Nacida en Madrid, realizó sus estudios de grado medio en el Conservatorio Profesional de Música Amanuel, tanto en violín como en viola. Cursó sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con Thuan do Minh en viola y de violín barroco con José Manuel Navarro. Ha sido galardonada con Matrículas de Honor en viola y violín a lo largo de su carrera. Ha recibido clases en el ámbito de interpretación historicista de maestros como Lina Tur Bonet, Pedro Gandía y Andoni Mercero, junto con otros maestros intérpretes, como Michael Kugel, Laure Gaudron y Alfredo García. Es miembro de la *Jeune Orchestra Rameau*. Ha participado como miembro de agrupaciones de interpretación barroca, pre-clásica y clásica como *Nereydás* y el *Ensemble Hippocampus*, interpretando en lugares prestigiosos de España: el Auditorio Nacional de Música de Madrid y en el Teatro Monumental RTVE, en el Museo Del Prado, el Teatro Arriaga, la Catedral de Toledo, la Fundación Juan March y en el Teatro Auditorio de Cuenca

Rosa de Benito Forriol (violonchelo barroco)

Nace en Madrid y realiza sus estudios de Violonchelo de Grado Profesional obteniendo matrículas de honor en todos los cursos y también realiza sus estudios de viola da gamba en Grado Profesional obteniendo el Premio de Fin de Grado. Finaliza sus estudios de violonchelo barroco en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en 2023 obteniendo resultados sobresalientes. Ha sido alumna de maestros de violonchelo como María de Macedo, Fernando Arias y Iagoba Fanlo; y también ha complementado su formación en la interpretación histórica con maestros como Gaetano Nasilo, Guido Balestracci, José Manuel Hernández, Itziar Atuxa y Jordi Comellas. A lo largo de los años de formación históricamente informada ha tocado en grupos como Academia Capella de Ministrers (Carles Magraner), *Hippocampus* (Alberto Martínez), *Jeune Orchestra Rameau* (Bruno Procopio), entre otros, tocando en auditorios de gran importancia como el Auditorio Nacional de Música, Museo Arqueológico de Granada, Basílica de la Sagrada Familia, Auditorio de Mazan, le Boisere, etc

Guido García Sánchez (clave)

Natural de Sevilla, tras finalizar sus estudios profesionales de Clave y Órgano con matrícula de honor y premio extraordinario en ambas especialidades con los profesores Ana Moreno Aranda (clave) y Miguel Ángel García Fernández (órgano), realiza sus estudios superiores con Silvia Márquez Chulilla en la especialidad de clave y con Miguel Bernal Ripoll en la de órgano en el RCSMM. Además estudia con maestros de la talla de Tony Millán y el compositor Enrique Rueda, obteniendo matrícula de honor en sus asignaturas. A su vez recibe clases con Ton Koopman, Jacques Ogg, Ignacio Prego, Ignasi Jordá y Manfredo Kramer. Ha tocado en lugares emblemáticos como el Auditorio Nacional, Teatro monumental con la orquesta RTVE, Museo Del Prado, Catedral de Sevilla, Teatro de Itálica y Gran Teatro de Córdoba. Colabora con la orquesta de Córdoba en sus respectivos conciertos de abono y ha colaborado con la prestigiosa orquesta RTVE, dirigida por Pablo González. Es ganador del primer premio del “Concurso Ibérico do Cravo”, Concurso solista del RCSMM y del VIII concurso “Jesús de Monasterio” y actualmente es clavecinista de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía, donde realizan conciertos dirigidos por distintos maestros de la talla de Marco Antonio García de La Paz, Hiro Kurosaki, entre otros

Notas al programa ENSEMBLE SUSPIRATIO

El término “Barroco” lleva implícitas algunas características comunes en la música compuesta entre 1600 y 1750: algunas de ellas son el predominio de la retórica en la concepción del discurso y en la utilización de figuras, a la manera literaria, cuyo fin último era conmover al oyente; o el uso del bajo continuo, consistente en armonizar con acordes la línea del bajo, en este caso a través del clave. Sin embargo, la música barroca, según la fecha y el lugar de su composición, engloba una gran variedad de estéticas musicales, en lo que se conoce como “estilos nacionales”.

A pesar de ser el estilo inglés un estilo propio dentro del barroco y diferencial como lo podría ser el francés, el alemán o el ibérico, lo cierto es que todos giran en torno a la música italiana, y es que es en Italia, al igual que en las demás artes plásticas, donde surge el barroco y donde se desarrollarán las técnicas más innovadoras y principales de este periodo.

Cuando Dowland tenía cerca de 40 años, nacía en Venecia Dario Castello, conocido como uno de los compositores más importantes del primer barroco, quien compuso con tan solo 19 años su primer libro de música titulado *sonata concertante in stil moderno* (sonatas concertadas en estilo moderno), y es que la música “renacentista” estaba ya visto como un estilo arcaico y empezaría a propagarse este nuevo estilo por toda Europa, llegando a las islas británicas. Este estilo se diferenciaba por ser un estilo experimental, quien lucha contra lo previsible y lo regular en favor de la sorpresa y la expresión de una gran gama de colores afectivos.

A pesar de que este estilo estaba inundando al resto de Europa durante el siglo XVII, Henry Purcell, el más grande compositor del barroco inglés, estaba igualmente influenciado por la música renacentista de sus antecedentes ingleses, entre ellos Dowland o William Byrd, y es que en su chacona podremos ver como hace uso de recursos ingleses tales como el contrapunto abstracto, que da igual importancia a todas las voces sobre un bajo que se repite en forma de pasacalle. Pero este estilo italiano era el innovador en la época, por lo que Henry Purcell reconoció en el prefacio a su conjunto de sonatas publicado en 1683 (cuya séptima se incluye en el programa) su intención de imitar a los “más afamados maestros italianos”. Por lo tanto veremos una gran similitud entre la sonata de Purcell y la sonata del italiano Antonio Vivaldi, la cual, a pesar de ser de una estética más tardía y equilibrada influenciada por Arcangelo Corelli, se podrá observar la clara influencia que recibió Purcell en la música italiana, y como este estilo inundó Inglaterra influenciando a los más grandes compositores, no solo de Inglaterra sino de toda Europa

PROGRAMA CONSORT DE VIOLAS DA GAMBA del COSCYL

Semper Dowland, semper dolens

John Dowland (ca.1563-1626)

Lachrimae or Seven Tears, 1604

Lachrimae Antiquae

M. George Whitehead his Almand

Sir Jhon Souch Galiard

Lachrimae Verae

Fortune

M. Henry Noel his Galiard

Semper Dowland semper dolens

Mistresse Nichols Almand

The Earle of Essex Galiard

Consort de Violas da Gamba del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (CoSCyL)

El Consort de Violas da Gamba del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (CoSCyL) comienza su andadura hacia 2019, siempre bajo la dirección de Calia Álvarez. Formado por alumnos de la especialidad de viola da gamba CoSCyL, ofrece al menos dos conciertos anuales entre los que destacan “En torno al Rey Sol”, “Flores de Música” o “*Die Meister von Bach*”, en el que contó con la participación de la reconocida soprano Olalla Alemán.

Integrantes del Consort de Violas da Gamba del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (CoSCyL)

Leire Alonso Allué, Burlada 1994. Realizó el Grado Profesional de violonchelo en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona. Estudió el Grado Profesional de viola da gamba en los conservatorios de Bilbao y Salamanca con Itziar Atutxa y Javier Aguirre. Ha recibido clases de violagambistas como Marianne Müller, Mieneke van der Velden y Bettina Hoffmann. Actualmente es alumna del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León en la especialidad de viola de gamba.

Roberto Alonso Álvarez, nacido en Vigo, obtuvo el Título Superior de Violonchelo en Salamanca con Aldo Mata, y un Bachelor y Máster en interpretación históricamente informada en La Haya con Lucia Swarts. Tiene una amplia experiencia concertística en toda Europa con ensembles de cámara y orquestas historicistas como *Les Esprits Animaux*, *Anima Eterna*, *Netherlands Bach Society*. Es director musical del *Burgos Baroque Ensemble*, con quienes realiza una importante labor de recuperación de patrimonio musical del archivo de la Catedral de Burgos. En la actualidad está terminando sus estudios de viola da gamba con Calia Álvarez.

Aaron Nabir López Hernández, nace en La Habana (1997) donde se gradúa en la especialidad de violoncello. Se desempeñó como cabeza de fila en la orquesta del gran teatro de La Habana Alicia Alonso. Tiene su primer contacto con la viola da gamba a los 10 años en un taller infantil impartido por la agrupación *Ars Longa*. Actualmente cursa el Grado Superior de Viola da Gamba en el Conservatorio Superior de Castilla y León, bajo la tutela de Calia Álvarez. Además, ha recibido clases de Itziar Atutxa.

Andrés Santos Castillo, comenzó sus estudios musicales aprendiendo viola de brazo en el Conservatorio Profesional de música de Astorga. En el año 2019, al continuar sus estudios en el

Conservatorio Superior de Castilla y León, comenzó a estudiar viola da gamba y, posteriormente, entró en el grado superior de este instrumento en el año 2021. Fuera de lo académico, colaboró con el Consort de Violas da Gamba de la Universidad de Salamanca en el año 2021.

Paula Gómez López, Salamanca, 2003. Comienza sus estudios de viola da gamba a la edad de 9 años en el Conservatorio Profesional de Salamanca de la mano de Javier Aguirre. Durante esta primera etapa, participa en el festival Musika Música (Bilbao). Además, ha colaborado con el Consort de Violas da Gamba de la USAL bajo la dirección de Sara Ruíz y ha tomado clases con Itziar Atutxa. En 2021 termina el Bachillerato de Humanidades. En 2022 comienza sus estudios superiores con Calia Álvarez que continúa cursando a día de hoy.

Miguel Hernández Molina, estudió viola de gamba en Sevilla con Ventura Rico, Alfredo Barrales y Fahmi Alqai. Participa en diversos grupos de música antigua y orquestas vocal e instrumentalmente, principalmente como intérprete de violone.

Violeta Casado Mancebo, es titulada en guitarra clásica y cursa, bajo la dirección del maestro Juan Carlos de Mulder, sus estudios de Grado en Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Actualmente explora diferentes estilos del ámbito musical y ha grabado varios discos de música independiente además de trabajar con otras artes como la danza o el teatro. Ha tocado en sitios destacados como el Auditorio Nacional, Museo del Padro, Auditorio Manuel de Falla (Granada), Centro del Carme (Valencia), El Born CCM (Barcelona), Teatro Juan Bravo (Segovia)...

Calia Álvarez Dotres, graduada de violoncello en La Habana, comienza con la viola da gamba en 1999 con el Conjunto de Música Antigua Ars Longa con el que trabajó bajo la dirección de Joseph Cabrè, Gabriel Garrido, etc. En 2002 se traslada a España. Cursa estudios de viola da gamba en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla con Ventura Rico. También toma clases con importantes gambistas como Jordi Savall, Wieland Kuijken, Vittorio Ghielmi, Itziar Atutxa y Fahmi Alqai. Ha ofrecido conciertos como solista en Madrid, Barcelona, Berlín, Lyon, Pays du Mont Blanc, etc. Colabora con agrupaciones como La Galanía, La Ritirata, Camerata Iberia, Ars Atlántica; y con solistas y directores de la talla de Olalla Alemán, Juan Carlos de Mulder, María Espada, Raquel Andueza, entre otros. Desde 2016 es profesora de viola da gamba del Conservatorio Superior de Castilla y León..

Notas al programa CONSORT DE VIOLAS DA GAMBA del COSCYL

John Dowland (ca.1563-1626) fue uno de los laudistas y compositores más reputados de su época. Tuvo una intensa vida profesional que lo llevó a estancias en diversas cortes de Francia, Dinamarca, Alemania e Inglaterra. Sus obras, tanto para laúd solo, con voz y conjunto instrumental gozaron de una fama inusitada en la Europa de su tiempo. Es por eso que el propio Dowland, en el prólogo de sus *Lachrimae* para consort y laúd, señala que una de las razones por las que las edita es para que conste su autoría puesto que circulaban copias sin su nombre.

Durante los siglos XVI y XVII, el consort de violas da gamba (*viol consort*) fue un tipo de agrupación que alcanzó un auge enorme en el ambiente musical de Inglaterra, tanto a nivel *amateur* como profesional. Estos conjuntos llegaron a gozar de una enorme popularidad y sus resultados sonoros fueron muy particulares con respecto al resto de Europa. Entre los muchos compositores ingleses que escribieron para el *viol consort* destacan William Byrd (1534-1623), Orlando Gibbons (1583-1625), Christopher Simpson (1602/1606-1669), Henry Purcell (1659-1695) y, como no, John Dowland.

Para el consort de violas Dowland escribió su colección *Lachrimae or Seaven Teares* (Londres, 1604) compuesta por 21 danzas (pavanas, gallardas y alemandas). Las 7 primeras obras son sus

famosos *Lachrimae* (en forma de majestuosas pавanas) que son variaciones de su canción *Flow my teares*. Todas comienzan con el tetracordo descendente que, retóricamente, representa la caída de una lágrima. Otra de las pавanas que aparece en la colección es su autodedicatoria *Semper Dowland semper dolens* (que da nombre a nuestro concierto), en la que se revela aún más -si cabe- el carácter melancólico del autor. A través de fascinantes giros armónicos, crea un ambiente que nos envuelve en la nostalgia y languidez tan típicas del estilo isabelino. Como contrapartida, encontramos las gallardas y alemandas, construidas con armonías y estructuras más sencillas. Aunque mantienen algo de esa melancolía, nos presentan a un Dowland más rítmico, más “danzable” y -me atrevo a decir- hasta un tanto alegre.

Calia Álvarez Dotres