

PARÁFRASIS CULTURALES

El exotismo de lo lejano, la intensidad emotiva de lo desconocido, la hondura de lo popular y la insinuante tímbrica de la voz humana mezclada con la melancólica sonoridad de 8 violoncellos juntos impregnan nuestra sensibilidad de vivencias subyugantes.

El programa funde culturas hermanadas por la música, desde el Brasil de Heitor Villalobos parafraseando a Juan Sebastian Bach, y el más contemporáneo Marlos Nobre parafraseando a García Lorca, hasta el español Cristóbal Halffter en su versión instrumental del Fandango del barroco Padre Soler y el compositor estonio Arvo Pärt realizando una paráfrasis en torno a la hermandad (Fratres).

INTÉRPRETES:

Isabel Monar, soprano

Cello 8ktet Amsterdam

**Oihana Aristizábal Puga, Sanne Bijker, Claire Bleumer, Karel Bredenhorst,
Stephan Heber, Rares Mihailescu, Marcus van den Munckhof, Lieselot Watté**

PROGRAMA:

Heitor Villalobos (1887-1959)

Bachiana brasileira n. 1 (8 violoncellos)

Ária

Arvo Pärt (1935)

Fratres (8 violoncellos)

Marlos Nobre (1939)

Tres Canciones negras, op.88a (soprano y 8 violoncellos)

Maracatú

Teu Nome

Candomblé

Tres Canciones de Beiramar, op.21b (soprano y 8 violoncellos)

Estrêla do Mar

Iemanjá ô tô

Ogum de lê

Cristóbal Halffter (1930)

Fandango (A. Soler) (8 violoncellos)

Heitor Villalobos (1887-1959)

Bachiana brasileira n. 5 (soprano y 8 violoncellos)

Ária ((Cantilena)

Dança (Martelo)

Isabel Monar

Los éxitos obtenidos con *Don Giovanni*–Valencia–, *Le nozze di Figaro* –Marseille y Berna–, *Die Zauberflöte* –Barcelona–, *Il buon marito* –Schwetzingen–, *Orfeo ed Euridice*, –Edimburgo–, o el concierto inaugural del Palau de les Arts, entre otros, avalan la solidez de la trayectoria de Isabel Monar.

Alumna de Ana Luisa Chova, debutó en el Teatre Principal de Valencia, su ciudad natal. Entre las óperas interpretadas destacaríamos *Iphigenia en Tracia*, –New York y Boston–; *Fidelio* –Nancy, Santiago y Barcelona–; *La púrpura de la rosa*, –Ginebra, Madrid y México DF–; *Così fan tutte*, –Lausanne, Madrid, La Coruña y Padova–; *Arabella*, con Opera North –Leeds–; y otros muchos hitos en ciudades como Hamburgo, Chicago, Viena y en el Concertgebouw de Amsterdam. En 2010 debutó el rol de Blanche de la Force, en *Dialogues des Carmélites* de Poulenc en el Palau de la Música de Valencia.

En el ámbito concertístico interpreta un repertorio que se extiende de Händel a Mahler bajo batutas como Decker, Hager, Hogwood, King, Maag, Maazel, McCreesh, Marriner, Mas, Pablo Pérez, Pons, Ros Marbà y Zacharias. Cabe mencionar su fructífera colaboración con Carles Santos. En las últimas temporadas ha colaborado en conciertos con las orquestas Sinfónica de Barcelona, Ciudad de Granada, de Valencia, Castilla y León, de la RTVE y de Extremadura, entre otras, además de en diferentes recitales en el Teatro Arriaga de Bilbao, Palau de la Música de Valencia, Festival LIFE Victoria de Barcelona y Principal de Santiago de Compostela, entre otros.

De su discografía destacaríamos los monográficos sobre Mompou, Toldrá, Vicente Asencio, Matilde Salvador y Asins Arbó. Su último trabajo para el sello Naxos es el Volumen I del *Manuscrito de Guerra* para soprano y arpa barroca junto a Manuel Vilas.

Cello 8tet Amsterdam

El Octeto de violoncellos de Amstedom es una formación única en el mundo de la música de cámara: "*Ocho violonchelistas de primera clase ... Perfección técnica total, interpretación intensa y llena de colores*" (*The Strad*, 2009).

Gracias a sus brillantes actuaciones en todo el mundo, el Octeto ha llamado la atención de los más grandes compositores contemporáneos y ha realizado más de 70 estrenos absolutos a lo largo de su exitosa carrera, siendo muchas de las obras estrenadas dedicadas al grupo: Xenakis, Nobre, Halffter, Donatoni, De Pablo, Denisov, Gubaidulina, Boulez, Loevendie, Riley, Kagel y Arvo Pärt, entre otros. Su dedicación a la música española ha sido muy intensa y en su repertorio figuran obras de Turina, Falla, Nin, Montsalvatge, Granados, Guridi, Albéniz, así como los latinoamericanos Villa-Lobos, Ginastera, Guastavino, Piazzolla)

El Octeto fue fundado en 1989 con el nombre de Conjunto Ibérico y posteriormente adoptó el nombre de Cello Octet Amsterdam, realizando conciertos en los Estados Unidos, Canadá, América Central y del Sur, Asia y Oriente Medio.

El eminente violonchelista Yo-Yo Ma lo definió así: *Este conjunto es un tesoro y un buen ejemplo para el mundo de la música ...*

Notas al programa

El exotismo de lo lejano, la intensidad emotiva de lo desconocido, la hondura de lo popular y la insinuante tímbrica de la voz humana mezclada con la melancólica sonoridad de 8 violoncellos impregnarán nuestra sensibilidad de vivencias subyugantes en el concierto que hoy ofrece la Fundación Botín en su sala de la calle Pedrueca, con intérpretes de una altísima cualificación: la soprano Isabel Monar y el Octeto de violoncellos de Amsterdam.

El programa funde culturas hermanadas por la música, desde el Brasil de Heitor Villalobos, parafraseando a Juan Sebastian Bach, y el más contemporáneo Marlos Nobre, hasta el español Cristóbal Halffter en su versión instrumental del Fandango barroco del Padre Soler y el compositor estonio Arvo Pärt realizando una paráfrasis en torno a la hermandad (*Fratres*).

Bachianas brasileiras: así tituló el compositor Heitor Villalobos (nacido en Río de Janeiro, 1887) la serie de 9 piezas con las que rendía homenaje al compositor alemán y, consecuentemente, entroncaba tiempos y culturas históricas diferentes para dar sentido a su propia cultura.

Son nueve piezas maestras, compuestas entre 1930 y 1945, para orgánicos instrumentales y vocales diversos y con denominaciones compartidas entre el barroco bachiano y el folklore brasileiro.

Se inicia el programa con la Introducción que, en forma de *Embolada*, una de las canciones más típicas del Brasil portugués, constituye el primer número de la Bachiana n. 1 de Villalobos. Canción cercana a la danza de ritual vitalidad al estilo de una *batucada* para 8 violoncellos enardecidos por los frenéticos ritmos brasileños.

El compositor estonio Arvo Pärt (Paide, 1935) ha ido construyendo, a lo largo de un vida tan cambiante como versátil, una personalidad creadora de indudable atractivo. Del realismo soviético vivido en su juventud, al serialismo e incluso al collage musical, Pärt ha ido asimilando técnicas y estéticas dispares y hasta antagónicas, bordeando la mística del canto llano de la iglesia ortodoxa y exaltando la figura de Bach a través de heterofonías corales e instrumentales de gran originalidad. La década de los setenta le vuelve a descubrir a Pärt la tonalidad, universo donde se recrea a través de lo que él llamó "tintinnabuli", serie de sonidos arpegiados que resuenan como campanillas. Es esta búsqueda constante la que va definiendo el estilo que Pärt emplea en su obra para 8 violoncellos compuesta en 1977 y titulada *Fratres*, un discurso poemático lleno de referencias armónicas arcaicas y elementos cercanos al canto gregoriano, impregnado de una espiritualidad mística subyugante para el oyente.

El compositor brasileño Marlos Nobre (Recife, 1933) es el fiel continuador de la nueva escuela brasileña estimulada por Heitor Villalobos. En su extenso catálogo se verifica tanto su procedencia estilística como su desarrollo. Nobre bebió sin duda en la cultura popular del Brasil, pero se formó con los significativos adalides de la música de su tiempo, en Europa con Messiaen y en América con Ginastera y Aaron Copland, lo cual explica el estilo propio de Marlos Nobre, que ha sabido conjugar los parámetros de la cultura de su país, con los planteamientos más sólidos de la música de su tiempo.

Ejemplo de ello son las dos obras programadas en este concierto: las *3 canciones negras* para voz y 8 violoncellos, compuestas en 1999 y las *Canciones de Beiramar* compuestas en 1966.

Las *3 canciones negras* no solamente poseen un título bien significativo por su carácter intercultural (*Maracatú, Teu Nome, Cancomblé*) sino que su contenido sincrético es revelador y al tiempo estimulador de un estilo afro-brasileiro que Marlos Nobre ha cultivado como ningún otro compositor brasileño, dotando a la magia rítmica y melódica de los temas populares de una excitación musical que sabe reunir la tradición con la modernidad. Los textos son de Ascençó Ferreira de *Maracatú* y Manuel Bandeira de *Teu Nome y Candomblé*.

Lo mismo cabe decir de las 3 *Canciones de Beiramar*, una descripción fascinante de las recovecos suburbiales de Bahía y de sus creencias y cultos sincréticos en esta cálida región de Brasil. Los textos son del propio autor, basados en la música y la poesía popular de Bahía.

De los años 1988/89 procede el *Fandango para 8 violoncellos* de Cristóbal Halffter, una recreación libre del famoso Fandango que el Padre Antonio Soler escribiera en el barroco tardío español. Cristóbal Halffter respeta escrupulosamente el núcleo sobre el que Soler soporta el desarrollo melódico de su fandango, que es un *bajo ostinato* de dos compases sobre el que se sustentan todas las variantes melódicas de aquella forma que fue base del flamenco y que inundó Europa desde finales del siglo XVII.

Termina el concierto casi cíclicamente como se inició, con la referencia que Heitor Villalobos hace de Johann Sebastian Bach en sus *Bachianas brasileiras*. Será la *Bachiana* que hace el número 5 de las 9 que compuso Villalobos, la más famosa quizás, compuesta para soprano y conjunto de 8 violoncellos el año 1938, con sus dos bellísimas piezas que la configuran: el *Ária* que, en forma de *Cantilena*, constituye el primer movimiento de la *Bachiana*, un canto pleno de sensualidad y de exotismo, siguiendo la estela del texto poético de la escritora brasileña Ruth Valladares Correia, y finalizando con una *Dança* sobre un texto de Manuel Bandeira, en forma de *vocalise*, inspirada en el canto de los pájaros y desarrollada como un *Martelo*, paso típico de la capoeira brasileña.

Luciano González Sarmiento

TEXTOS POÉTICOS

Tres canciones negras

Maracatú (Ascenço Ferreira)

Zabumbas de bombos.
Estouros de Bombas
Batuques de Ingonos.
Cantigas de Banzo
Loanda, aonde estas Loanda.
As luas crecentes
De espelhos luzentes
Colares e pentes
Queixares e dentes
De maracajás.
A balsa no rio
Cai no corrupto
Faz passo macio
Mas toma desvio
Que nunca sonhou.
A onde estou, Loanda
Zabumbas de bombos.
Estouros de bombas.
Batuques de Ingonos.
Cantigas de Banzo.
Rangir de Ganzás.

Teu Nome (Manuel Bandeira)

Teu Nome
Voz das sereias
Teu Nome
O meu pensamento
Escrevi-o nas areias
Na água
Escrevi-o no vento
Teu nome.

Bôca de Forno (Manuel Bandeira)

Cara de cobra, cobra!
Olhos de louco, louca!
Testa insensata
Nariz capeto
Cós do capeta
Donzela rouca
Jóia boneca de Maracatu.
Pelo teu retrato
pela tua cinta

pela tua carta
Tôto meu santo
Abaluaê
No fundo do mar
Há tanto tesouro!
No fundo do céu
Há tanto suspiro!
No meu coração,
Tanto desespêro
Tôto meu pai
Cara de cobra, cobra!
Olhos de louco, louca!
Cussaruim quero me rasgar
Quero me perder!
Abaluaê!

Tres canciones de Beiramar (Marlos Nobre sobre tema popular de Bahía)

Estrela do Mar

Oh lemanjá quem vem me leijar
Abalua ê quem vem me arrastar.
Eu vou co'a rêde pescar
e vou muito peixe trazer
das verdes estradas do mar.
Quero ser feliz, quero me afogar.
Nas ondas da praia vou ver
a estrela do mar
e no chão desse mar esquecer
o que não posso pegar.
Ó lá ôto vem ver meu penar.
Ó Bajarê quem me faz sonhar
sereia fuja do mar e venha na praia viver
em cima da areia brincar.
Quero me perder vem oh lemanjá.
A noite que ela não vem
é só de tristeza ara mim
e eu ando pr' outro lugar
deixando esse mar tão ruim. Ah!

Iemanjá ôto

Iemanjá ôto bajarê
Ô lá ôto bajarê...
Sereia do mar levantou.
Sereia do mar quer brincar.
Canoas te vao trazer
Presentes te vao levar.
Mãe d'agua aceitou macumba.
Vem vindo brincar na areia.
Trazendo Orungã o filho d'Inaê.

Ô Iná ôdê rêsseê ôki
lemanjá éro lêguê.

Ogum de Iê

Eu me chamo Ogum de Iê, não nego meu naturá.
Sou filho das águas claras sou neto de lemanjá.
lemanjá vem, vem do mar! lemanjá vem, vem do mar!
A noite que ela não veio foi de tristeza pramim.
Ela ficou nas ondas, ela se foi afogar
lemanjá vem, vem do mar! lemanjá vem, vem do mar
Eu vou pra outras terras que minha estrela se foi
nas ondas verdes do mar.
lemanjá vem, vem do mar! lemanjá vem, vem do mar
Eu me chamo Ogum de Iê, não nego meu naturá.
Sou filho das águas claras sou neto de lemanjá
Vem do mar do mar do mar do mar

Bachiana brasileira n. 5

Aria (Cantilena) (Ruth Valladares Correia)

Tarde uma nuvem rósea lenta e transparente.
Sobre o espaço, sonhadora e bela!
Surge no infinito a lua docemente,
Enfeitando a tarde, qual meiga donzela
Que se apresta e a linda sonhadoramente,
Em anseios d'alma para ficar bela
Grita ao céu e a terra toda a Natureza!
Cala a passarada aos seus tristes queixumes
E reflete o mar toda a Sua riqueza...
Suave a luz da lua desperta agora
A cruel saudade que ri e chora!
Tarde uma nuvem rósea lenta e transparente
Sobre o espaço, sonhadora e bela!

Dança (Manuel Bandeira)

Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri,
Irerê, meu companheiro,
Cadê viola? Cadê meu bem? Cadê Maria?
Ai triste sorte a do violeiro cantadô!
Ah! Sem a viola em que cantava o seu amô,
Ah! Seu assobio é tua flauta de irerê:
Que tua flauta do sertão quando assobia,
Ah! A gente sofre sem querê!
Ah! Teu canto chega lá no fundo do sertão,
Ah! Como uma brisa amolecendo o coração,
Ah! Ah!
Irerê, solta teu canto!

Canta mais! Canta mais!
Prá alembrá o Cariri!

Canta, cambaxirra! Canta, juriti!
Canta Irerê! Canta, canta sofrê
Patativa! Bem-te-vi!
Maria acorda que é dia
Cantem todos vocês
Passarinhos do sertão!
Bem-te-vi! Eh! Sabiá!
La! liá! liá! liá! liá! liá!
Eh! Sabiá da mata cantadô!
Liá! liá! liá! liá!
Lá! liá! liá! liá! liá! liá!
Eh! Sabiá da mata sofredô!
O vosso canto vem do fundo do sertão
Como uma brisa amolecendo o coração.