

VII EDICIÓN

Festival de Música
El Greco en Toledo

2020

NEREYDAS

*Estruendos sonoros.
Músicas para la Real
Capilla de Palacio.*

María Espada, soprano.
Javier Ulises Illán, director.

10 de octubre
Crucero de la Catedral · 20 h.

REPERTORIO DE CONCIERTO*

FRANCISCO CORSELLI (1705 -1778)

Concertino a 4

- *Allegretto*
- *Andantino*
- *Vivo, ma non precipitato*

Salve Regina (1761). Obra vocal.

- *Tempo giusto*
- *Andantino*
- *Adagio*

Cantada para Navidad "Pastores que habitáis" (1743). Obra vocal.

- *Recitado "Pastores que habitáis"*
- *Aria "Si alegres jilguerillos" (Allegro)*

DOMENICO PORRETTI (1709-1783)

Obertura (1763)

- *Allegro assai*
- *Andante*
- *Allegro*

FRANCISCO CORSELLI

Cantada segunda al Santísimo "¡Oh, qué pena!" (1749). Obra vocal.

- *Recitativo "¡Oh, qué pena!" (Andantino, adagio)*
- *Aria "Ea afectos caminad" (Afectuoso, allegro)*
- *Recitativo "Con qué lenguas"*
- *Aria "Estruendos sonoros" (Allegro)*

* El concierto tiene una duración de 65 minutos y es parte única, sin descanso.

CRÉDITOS ARTÍSTICOS

Orquesta: **Nereydas**
Director: **Javier Ulises Illán**
Soprano: **María Espada**

Pablo Suárez concertino
Elvira Martínez violín I
Marta Ramírez violín I
Jesús Merino principal violín II
Leonor de Lera violín II
Sergio Suárez violín II
Lola Fernández viola

Rodrigo Gutiérrez oboe
Ricardo Casañ trompeta natural
Guillermo Turina violonchelo
Xisco Aguiló contrabajo
David Palanca clave
Manuel Minguillón tiorba y guitarra barroca

CRÉDITOS TÉCNICOS

Gestión y producción: **Laura Miguel. Alma Music Management**

Este concierto forma parte de un ambicioso proyecto de recuperación y difusión en torno a la música de la Real Capilla de los reinados de Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. El repertorio de este programa incluye cinco obras destinadas a la celebración del culto para la Real Capilla. Música vocal, pero también instrumental, que sonaba habitualmente en los oficios religiosos.

En la historia de la monarquía hispana, la Real Capilla no solo es la institución que se encarga de la celebración del culto divino al servicio de la familia real sino que además es una institución fundamental para el establecimiento y difusión de la doctrina política y religiosa. En sus ceremonias, la música ocupa un lugar central de máximo nivel. Al frente de la Real Capilla para la creación y dirección de música para las funciones se encuentra el maestro de música, puesto que ocuparía **Francesco Corselli** durante 40 años (entre 1738 y 1778, año de su fallecimiento).

Tras la destrucción del Real Alcázar la nochebuena de 1734, la maestría de Corselli, uno de los compositores más extraordinarios de su época, influye decisivamente en el nuevo repertorio que debe reconstruirse tras el incendio. Junto a la solemnidad de las ceremonias religiosas, la ópera deja su huella en el nuevo repertorio litúrgico. El empleo de recitativo y aria en cantatas y villancicos y los pasajes virtuosísticos y largas vocalizaciones de las lamentaciones de Semana Santa traen a nuestros oídos una música que combina múltiples elementos expresivos tanto en las voces como en los instrumentos.

Pertenciente al nuevo repertorio, estas obras compuestas por dos de los principales músicos de la Real Capilla, Corselli y Porretti, sorprenden tanto por su capacidad para mover nuestras emociones, como por su extraordinaria belleza.

Corselli, desde su nombramiento como maestro de la Real Capilla abandona poco a poco la composición de música escénica, y se vuelca en la música religiosa para el culto. La música de nueva creación, para voces e instrumentos, marcará en buena medida la estética oficial de la música religiosa de estado. Por lo cual la labor del maestro Corselli, como compositor, además de estar determinada

por la función de las obras en relación con la liturgia, representará el estilo más elevado entre los músicos de iglesia.

Su huella queda plasmada en una profunda renovación de la música religiosa de la Real Capilla que se aprecia en algunos elementos como el importante desarrollo de la parte instrumental; las imaginativas combinaciones instrumentales utilizadas en sus obras; la influencia del estilo italiano en el repertorio vocal con un uso de un *bel canto* profundamente expresivo, reflejo sin duda de su lenguaje operístico; y finalmente la capacidad de creación de la línea melódica de suntuosas vocalizaciones.

Corselli es una figura esencial, por la extraordinaria calidad de su música, que conocemos relativamente bien gracias al interés por la recuperación de sus obras en los últimos años. Pero también fue un músico comprometido con la institución en la que trabajó, a la cual dedicó todos sus desvelos, ya que no sólo compuso la música, sino que además impulsó importantes reformas que llevaron a la modernización de la sección de música, tanto en su estructura, como en su funcionamiento. Impulsó un sistema de oposición que garantizaba que las plazas vacantes fueran ocupadas por los mejores profesionales, así como una reforma del colegio de niños cantores, del que era rector, que supuso un avance importante en la atención a los colegiales. Un puesto tan exigente le acarreó también algunos sinsabores, ya que entre los músicos había quienes cuestionaban sus decisiones y la rectoría del colegio era una tarea muy exigente y comprometida.

La música de Corselli conservada supera las trescientas cincuenta obras, producto en su mayor parte de su larga trayectoria como compositor en la corte española. En este concierto escucharemos una pequeña selección de ellas.

El *Concertino a cuatro* de 1770, es una obra única, quizá la primera destinada a una formación de cuatro instrumentos de cuerda com-

puesta en España, y la única para conjunto instrumental conocida del músico, estructurada en los tres movimientos convencionales, rápido-lento-rápido.

La *Salve Regina* de 1761, constituye una de las antífonas marianas más conocida y popular de la liturgia católica a la que han puesto música innumerables compositores. La propuesta de Corselli, destinada a la Real Capilla de Palacio, está concebida en tres movimientos (*Tempo giusto, Andantino, Adagio*) que se adaptan con gran sensibilidad artística a cada uno de los pasajes que conforman un texto de gran delicadeza y fuerza teológica.

Uno de los géneros más representado es el de los villancicos y cantadas, del que escucharemos dos ejemplos pertenecientes a dos momentos litúrgicos: la cantada de Navidad, *Pastores que habitáis* de 1743 (reutilizada en 1745) y la cantada al Santísimo *Oh qué pena*, de 1749, que cerrará el concierto. Esta última obra muestra gran riqueza y originalidad tanto por poseer una línea vocal virtuosa y expresiva, como por el uso del clarín, que se convierte en el *alter ego* de la voz en el aria final, acercándonos a los "Estruendos sonoros" que dan título al presente concierto. Los villancicos y las cantadas serían suprimidos en la Real Capilla en 1750. Según Álvaro Torrente, máximo especialista en el estudio de este género, la prohibición de interpretar este tipo de obras se debió a que, siendo un género lúdico y profano, ocupaba un espacio muy destacado en las ceremonias religiosas.

Compañero de Corselli, **Domenico Porretti** es otro de los nombres más conocidos de la música de corte de mediados del siglo XVIII, elevado a los altares por Farinelli, quien alaba su capacidad para acompañar los ensayos de ópera en la cámara, ya que "componía con su instrumento y sus dedos toda la orquesta". De origen napolitano, se trasladó a Barcelona donde formó parte de la orquesta del archiduque Carlos, antes de llegar a Madrid a trabajar al servicio de la familia Real. Además de un extraordinario violonchelista, no sólo como solista sino también en el acompañamiento, Porretti fue excelente compositor. Se conocen pocas obras suyas, todas destinadas al chelo, y una excepción es esta obertura en Re mayor para orquesta, de 1763. Es una obra de estilo galante escrita en los tres movimientos habituales rápido-lento-rápido.

Música sacra de estado escrita por y para los monarcas es lo que gracias a la labor de recuperación e interés por la música histórica, todos los asistentes a este concierto podremos disfrutar.

La investigación de nuestro pasado musical tiene en la interpretación de la música una de sus máximas aspiraciones, que hoy se produce gracias a la iniciativa de Javier Ulises Illán, director del grupo Nereydás, uno de los más reconocidos en la interpretación de música antigua con criterios históricos. Javier Ulises Illán ya ha demostrado en otros proyectos una sensibilidad y un marcado interés por los repertorios del siglo XVIII. María Espada, cantante de reconocidísima e incontestable trayectoria, también ha participado en proyectos de recuperación histórica, entre los que destacan los dedicados a otro músico vinculado a la Real Capilla, como José de Nebra.

El repertorio de este programa forma parte del proyecto de investigación y recuperación de música histórica del director Javier Ulises Illán y la orquesta Nereydás en colaboración con el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), dirigido por Álvaro Torrente, en el marco del proyecto I+D MadMusic. Espacios, géneros y públicos de la música en Madrid, ss. XVII-XX (S2015/HUM-3483) financiado por la Comunidad de Madrid. El equipo de musicólogos está formado por Judith Ortega (dirección del proyecto), María Álvarez-Villamil (coordinación), Joseba Berrocal, Luis López Ruiz y Álvaro Torrente, responsables de las ediciones críticas de la música.

Las fuentes musicales utilizadas para la edición crítica de la música se encuentran en la colección de música de la Real Capilla del Archivo General de Palacio, a cuyo personal agradecemos la ayuda prestada para la realización del trabajo, en especial a su director, Juan José Alonso.

Judith Ortega-María Álvarez-Villamil

NEREYDAS, ORQUESTA

Fundada en 2010 por Javier Ulises Illán, para investigar, recuperar, interpretar y difundir el patrimonio musical. El conjunto trabaja un amplio repertorio que abarca diferentes periodos estilísticos, desde el Renacimiento y el Barroco hasta programas sinfónico-corales del Clasicismo.

Sus interpretaciones, realizadas con criterios historicistas, están basadas en el estudio de las fuentes y el trabajo musicológico sobre cada partitura para ofrecer la esencia, el estilo, el espíritu propios de cada periodo y cada obra, utilizando instrumentos originales de época o copias fidedignas de los mismos.

Nereydas ha participado en programaciones de prestigio como las del Centro Nacional de Difusión Musical, el Festival de Música Antigua de Versalles (Francia), Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, Festival de Música El Greco en Toledo, Festival Iberoamericano de Música «Manuel de Falla» de Cádiz, Ciclo Primavera Barroca del Auditorio Nacional, Ciclo de Músicas Históricas de León, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Salamanca Barroca, Semana de la Música Antigua de Álava, entre otros muchos más. Su trabajo ha sido reconocido por la crítica especializada nacional e internacional por su excelente sonido, afinación, empaste, conjunción, apasionamiento y capacidad para el matiz.

Bajo la dirección de Javier Ulises Illán, con la colaboración de importantes solistas, Nereydas ha publicado *Angélico Greco. El cielo se llenó de música*, CMY Baroque y Editorial Cuarto Centenario (2014), libro-disco muy elogiado en medios de comunicación y revistas musicales especializadas; con el protagonismo del contratenor Filippo Mineccia ha grabado los discos: *The Jommelli Album*, Pan Classics (2016), reseñado muy positivamente en las plataformas digitales europeas y una referencia imprescindible en los géneros sacro y operístico del siglo XVIII, y *Siface: L'amor castrato*, Glossa (2018), con destacados reconocimientos como disco del año en publicaciones como El País y Scherzo (España), Diapason (Francia) o Gramophone (Inglaterra).

MARÍA ESPADA, SOPRANO

Nacida en Mérida (Badajoz), ha estudiado canto con Mariana You Chi y con Alfredo Kraus, entre otros.

Se ha presentado en salas como Philharmonie de Berlín, Konzerthaus de Viena, Concertgebouw de Amsterdam, Théâtre des Champs Élysées de París, Teatro Real de Madrid, Palais des Beaux Arts de Bruselas, Auditorio Nacional de Madrid, Gasteig de Munich, Santa Cecilia de Roma, Vredenburg de Utrecht, Teatro del Liceo de Barcelona, Palau de la Música Catalana de Barcelona, L'Auditori de Barcelona, Maestranza de Sevilla, Teatro de la Zarzuela de Madrid, Kursaal de San Sebastián, Euskalduna de Bilbao, Auditorio de Galicia, etc.

Ha cantado con directores como Mariss Jansons, Iván Fischer, Frühbeck de Burgos, Giovanni Antonini, Diego Fasolis, Andrea Marcon, Fabio Biondi, Frans Brüggen, Ton Koopman, Enrico Onofri, Frans Brüggen, Juanjo Mena, Jesús López Cobos, Aldo Ceccato, etc.

Ha actuado con orquestas y grupos como Royal Concertgebouw Orchestra, BBC Philharmonic Orchestra, Munich Philharmonic Orchestra, Netherlands Radio Chamber Philharmonic, Orquesta de la Radio Húngara, Il Giardino Armonico, Venice Baroque Orchester, Orchestra of the 18th century, Les Talens Lyriques, I Barocchisti, La Cetra, L'Orfeo Barockorchester, Nereydas, "Al Ayre Español", Helsinki Baroque Orchestra, y prácticamente la totalidad de orquestas sinfónicas españolas.

Ha grabado para los sellos Harmonia Mundi, Chandos, Naxos, y Challenge, entre otros.

<http://mariaespadaweb.wixsite.com>

JAVIER ULISES ILLÁN, DIRECTOR

Nacido en Toledo (1981), cuenta con una sólida formación en diferentes disciplinas musicales, tanto en interpretación, como en investigación y dirección orquestal. Posee los títulos de Grado Superior de Violín por el Centro Superior de Música del País Vasco Musikene; licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja; máster en dirección de orquesta por la Hochschule Luzern Musik (Suiza); experto universitario en Análisis e Interpretación por la Universidad de Oviedo; diploma de Formation Supérieure au métier de l'Orchestre Classique et Romantique con especialización en la interpretación historicista del Clasicismo y Romanticismo por el Centre européen de recherche et de pratique musicales (Saintes, Francia), bajo la tutoría de Philippe Herreweghe; dirección de coro por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha estudiado dirección de ópera con Julius Kalmar y se ha especializado en dirección de orquesta histórica con Manfred Huss en Viena. Ha completado su formación en dirección orquestal en Austria, España, Suiza y Francia con los maestros George Pehlivanian, Howard Arman, Jörg Bierhance, Ton Koopman y Salvador Mas.

Director titular de la orquesta historicista Accademia Barocca Lucernensis (Suiza), ha dirigido además las orquestas Festival Strings Lucerne (Suiza), Haydn Sinfonietta Wien (Austria), Orquesta Sinfónica de Baden (Austria), Joven Orquesta Nacional de España o Collegium Musicum Madrid.

Como director de ópera ha desarrollado su carrera en Suiza, Austria y España, destacando el estreno en España de *Gli amori de Dafne e di Apollo* de Cavalli. Su interés por el repertorio operístico le ha llevado a realizar primeras grabaciones mundiales de ópera italiana de los siglos XVII y XVIII con Nereydas. Son destacables los éxitos que ha obtenido en el Festival de Música Antigua de Versailles (Francia).

Ha compaginado su labor artística con la enseñanza, desempeñando durante dos años la dirección pedagógica y artística del área instrumental y orquestal del Aula Social del Teatro Real en Madrid. Ha sido director pedagógico y artístico de la Fundación Acción Social por la Música (FASM). Además ha ejercido como profesor de violín en diversos Conservatorios Profesionales de Música y como profesor colaborador de Músicas Históricas en la Universidad de Lucerna (HSLU, Suiza).

Sus próximos compromisos incluyen el debut en Moscú dirigiendo "La Creación" de Haydn en el Festival Antón Chéjov junto a la orquesta del Bolshoi en una producción de la Fura Dels Baus.

www.javierulisesillan.com