
LATINOS MARÍA BAYO

ENSEMBLE IN&OUT

FOTO: DAVID RUANO

11 mayo 2019
2019ko maiatzaren 11n
Baluarte, 20:00h/etan

TEMPORADA 18|19 DENBORALDIA
FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA

f FUNDACION
BALUARTE
FUNDAZIOA

CLÁSICO ENTRE LOS CLÁSICOS

Los amantes de lo clásico saben dónde encontrarse con sus gustos. Con todos los estilos, compositores, intérpretes, novedades y grabaciones históricas. Un lugar en el que si no encuentra la música que busca puede localizarla a través de su Servicio de Encargos. Ese espacio tiene nombre propio y lleva nuestra firma.

Su espacio de música de
El Corte Inglés
Clásico entre los Clásicos.

SIR SIMON RATTLE
LEOPOLD STOKOWSKI
MENDELSSOHN
BRAHMS
BACH
LEONARD BERNSTEIN
MOZART
CHAIKOVSKI
BEETHOVEN
HERBER VON KARAJAN
ZUBIN MEHTA
ROSSINI
DANIEL BARENBOIM
VERDI
LEVINE
WAGNER
FRANÇOIS JACQUES
KENT BULLOCK
CHARLES DUTOIT

LATINOS MARÍA BAYO

ENSEMBLE IN&OUT

Carlos Guastavino (1912-2000)
Cantos populares N°1 (piano solo)
Bonita rama de sauce
Hermano
Mi viña de Chapamay

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Canção de Amor
Melodia sentimental

Yves Prin (1933)
Homenaje a Francesco Ernani Braga:
A casinha pequenina
O'Kinimba
Capim di pranta
Nigue-Nigue-Ninhas
São-João da ra-rão
Engenho Novo!

Carlos Guastavino (1912-2000)
El patio (Fragmento de los tres preludios para piano 'La siesta'. Transcripción para acordeón y piano de Thierry Ravassard)

Ernesto Lecuona (1895-1963)
Quiero ser hombre
La Señora Luna
Señor Jardinero

Astor Piazzola (1921-1992)
Chiquilin (instrumental)
Balada para un loco
El títere
Pájaros perdidos
A don Nicanor Paredes
Alguien le dice al tango

María Bayo, soprano

Ensemble In & Out

Anne-Gabrielle Lia Aragnouet, violonchelo
Mélanie Brégant, acordeón
Thomas Zimmermann, clarinete
Thierry Ravassard, piano y dirección

Duración aproximada: 60 min. (sin descanso).

Del nacionalismo ingenuo a las vanguardias

JAVIER MONREAL

Es difícil hacer un resumen de la efervescencia musical del continente latinoamericano dadas sus dimensiones geográficas, culturales y de todo el tipo de influencias. Así, tenemos la fuerza de “la negritud” inmigrante en Brasil (*Canciones Nordestinas*), mezclada con la influencia portuguesa, y el primer nacionalismo de Heitor Villa-Lobos. El cosmopolitismo de Cuba (Lecuona), que lo mismo compone una malagueña que se arrima la tradición indígena. El vivo panorama folklorista de Perú, Colombia o Uruguay, de cuyos poetas se canta hoy alguna canción; las figuras señeras de los mexicanos Ponce —más de salón, cuyas composiciones para guitarra gustaban mucho a Falla— y Revueltas —de enorme fuerza popular—; y la un poco especial Argentina (Guastavino, Piazzola), que resumimos en las palabras del musicólogo y compositor argentino J. Carlos Paz (1901): “No nos consideramos un país ‘neoindígena’ ni ‘hispanocriollo’, que debe expresarse musicalmente por medio de modalidades indígenas o derivadas de la música hispana o colonial —como México o Chile— sino que nos constituimos, desde hace un siglo, en un país cosmopolita, que absorbe cuanto la civilización universal le brinda”. El Colón de Buenos Aires —donde, por cierto, nuestra cantante de hoy cosechó grandes éxitos— y el tango.

Resumiendo mucho, podemos hablar de un “nacionalismo ingenuo” que deja entrar en las formas importadas de “música de salón” europeas, un vendaval de ritmos populares. Músicas autóctonas que van ganando terreno y que adquieren

un corpus compositivo importante al confluir y asimilar lo venido de Europa (Bartok, Stravinsky, Falla, etc.). Los primeros éxitos vienen por cierto exotismo, por ejemplo, *El Salón México* de Copland; pero posteriormente se asientan como obras maestras y de vanguardia (las *Bachianas brasileiras*, de Villa-Lobos), una cumbre.

Con María Bayo y el Ensemble In & Out sobrevolamos hoy Argentina, Brasil y Cuba. Con sus formas peculiares (zamacueca, tango, nana, bossa nova...) y una música cuya mayor dificultad es, precisamente, expresar lo que no está escrito en la partitura. Todo con mucho amor y lleno de melancolía, tanto del que emigra a Europa, como del que lo hace a América. Siempre con la poesía y la música como la más hermosa asistencia a las emociones.

Carlos Guastavino (Santa Fe, 1912–2000). Pianista y compositor.

Cantos populares y *El Patio*, para piano. Al presentar sus primeras obras para piano, la crítica dijo: “En esas frescas, sabrosas y graciosas páginas para piano, excelentemente interpretadas, predomina la intuición, pero una intuición premonitoria de gran compositor”. Guastavino aporta mucho al nacionalismo argentino preconizado por Julián Aguirre, alumno de Arrieta en Madrid.

Bonita rama de sauce. Letra del mexicano A. Vázquez. Del nuevo cancionero poético-musical. Rezuma nostalgia: “...nunca floreció...”.

Mi viña de Champanay. Letra del argentino L. Benarós. Gozoso canto al cuidado de la viña.

Hermano. Letra del bonaerense H. Lima Quintana. Diálogos polifónicos, contramotivos, cambios de tiempo y compás.

Heitor Villa-Lobos (Río de Janeiro, 1881–1959). Cumbre de la composición americana.

Melodía sentimental y *Canção de Amor*. Ambas con letra de la brasileña Dora Vasconcelos. Canciones íntimas, de amor; con la luna de fondo, la primera, y el sonido y el olor del amor, la segunda.

Francesco Ernani Braga (Río de Janeiro, 1888 – São Paulo, 1948). Pianista y compositor; estudió en París y allí ganó un concurso de piano con Paderewski como jurado, el gran pianista del momento (la Sinfónica de Navarra interpretó su concierto para piano la pasada temporada). Su *A casinha pequenina*, con letra de la brasileña Clara Nunes, rememora la casa donde se conoció a la amada. Sus *Cinco Canciones Nordestinas* (*O’Kinimba*, etc.) están muy influenciadas por los ritmos de la inmigración africana al norte del Brasil. Palabras afrobrasileñas junto a un escolástico portugués. *Nigue-Nigue-Ninhas* es una preciosa canción de cuna. Hoy las escuchamos en armonizaciones de Yves Prin (Sainte-Sauvine, 1933), pianista y compositor francés que estudió con Maderna y Boulez.

Ernesto Lecuona (Guanabacoa, Cuba —entonces española—, 1895 – Tenerife, 1963). Figura cumbre de la canción popular que, sin embargo, es reivindicado por la canción culta. Algunos de los mejores tenores, como Mójica, Kraus o Domingo, dedica-

ron un lugar de sus grabaciones a composiciones de Lecuona. De las cinco canciones de la poetisa uruguaya Juana de Ibarbournou, escuchamos tres:

Quiero ser hombre: un *allegretto* reivindicativo, donde lamenta ser mujer por no tener libertad para satisfacer sus “ansias andariegas”.

La Señora Luna: delicadísima, en tempo de bossa nova.

Señor Jardinero: un dos por cuatro cariñoso y vitalista.

Astor Piazzola (Mar del Plata, 1921 – Buenos Aires, 1992). Considerada como música subalterna, elevó el tango a música culta, aunque no sin polémica: los tangueros le decían que no se podía bailar.

Balada para un loco y *Pájaros perdidos* (letra del uruguayo H. Ferrer y del argentino M. Trejo, respectivamente) cierran el recital, junto con tres canciones con letra de Jorge Luis Borges: *El títere*, la milonga *A don Nicolás Paredes* y *Alguien le dice al tango*. Existe una mítica grabación para Emi-Odeón de estas últimas con Piazzola y su grupo, donde, por cierto, el músico y el escritor no terminaron bien. Piazzola sentenció: “Es que fui el único que refutó a Borges”. De todas formas, el compositor volvió en 1987 sobre textos de gran escritor argentino.

Nazionalismo bakunetik abangoardietara

JAVIER MONREAL

Zailla da Latinoamerikako musika-eferbeszentzia laburbiltzea, haren dimentsio geografikoak, kulturakoak eta eragin-mota guztiak aintzat hartuta. Hartara, “beltz-kultura” immigrantearen indarra dugu Brasilen (*Canciones Nordestinas*), Portugalen eraginarekin nahastuta, eta Heitor Villa-Lobosen lehen nazionalismoa. Kubaren kosmopolitismoa (Lecuona), zeina, malagueña bat ontzen duen moduan, tradizio indigenara hurbiltzen den. Besteak beste, Peru, Kolonbia eta Uruguaiiko ikuspegi bizi folklorista –haietako poetaren baten abestiren bat kantatuko da gaur–; Ponce —gehiago zen aretorako, eta gitarrarako ontzen zituen konposizioak oso gogoko zituen Fallak— eta Revueltas —izugarritzko indarra zuena herriarengan— Mexikoko aparteko artistak; eta pitin bat berezia den Argentina (Guastavino, Piazzola), J. Carlos Paz (1901) argentinarr musikologo eta musikagilearen hitzetan laburtzen duguna: “Ez dugu gure herrialdea ‘neoin-digena’ edo ‘hispanokreole’ tzat, musikari dagokionez musika hispano edo kolonialetik eratorritako modalitateen edo modalitate indigenen bidez adierazi behar dena —Mexiko edo Txile bezala—, baik eta duela mende batetik herrialde kosmopolita osatzen dugu, zibilizazio unibertsalak ematen dion oro hartzen duena”. Buenos Airesko Colón —non, gainera, gaurko kantari honek arrakasta handiak lortu zituen— eta tangoa.

Asko laburtuta, “nazionalismo bakun” bati buruz hitz egin dezakegu, Europako “aretoko musikaren” forma inportatuetan herri-doinuen haizete bati sartzen uzten diona. Bertako musikak, tokia har-

tzen doazenak eta konposizio-corpus garrantzitsua hartzen doazenak, Europatik joandakoa bereganatu eta bat egitean (Bartok, Stravinsky, Falla, eta abar). Lehenbiziko arrakastak nolabaiteko exotismoarengatik iritsiko dira, adibidez, Coplanden *El Salón México*; baina gero maisulan eta abangoardiako lan moduan sendotuko dira (*Bachianas brasileiras*, Villa-Lobosenak), gailurra.

María Bayo eta Ensemble In & Out taldearekin gaur Argentina, Brasil eta Kuba gainean hegan egingo dugu. Beren forma bereziekin (zamacueca, tangoa, nana, bossa nova...) eta zailtasun handiena, hain zuzen, partituran idatzita ez dagoena adieraztea duen musika batekin. Dena maitasun handiarekin eta malenkoniak beteta, bai Europara datorrenarena, bai Ameriketara doanarena ere. Beti poesiarekin eta musikarekin, emozioen laguntza ederrena gisa.

Carlos Guastavino (Santa Fe, 1912–2000). Pianista eta musikagilea.

Cantos populares eta *El Patio*, pianorako. Piano-rako lehen lanak aurkeztu zituenean, kritikariek hau esan zuten: “Pianorako orrialde fresko, mami-tsu eta graziadun horietan, era bikainean interpretatuak, sena nagusitzen da, baina musikagile handiaren sen iragarlea”. Guastavinok ekarpen handia egin dio Argentinako nazionalismoari, Julián Aguirrek bultzatutakoari, Arrietaren ikaslea Madrilén.

Bonita rama de sauce. A. Vázquez mexikarraren letra. Kantutegi poetiko-musikal berrikoa. Nostalgia dario: “...nunca floreció...”.

Mi viña de Champanay. L. Benarós argentinarraren letra. Kantu pozgarria mahastiaren zaintzari.

Hermano. H. Lima Quintana buenosairestarraren letra. Elkarriketa polifonikoak, kontramotiboak, aldi- eta konpas-aldaketak.

Heitor Villa-Lobos (Rio de Janeiro, 1881–1959). Ameriketako konposizioaren gailurra.

Melodía sentimental eta *Canção de Amor*. Biak ala biak Dora Vasconcelos brasildarraren letra dutenak. Abesti intimoak, maitasunezkoak. Lehenak ilargia du hondoan; bigarrenak, maitasunaren soinua eta usaina.

Francesco Ernani Braga (Rio de Janeiro, 1888 – Sao Paulo, 1948). Pianista eta musikagilea, Parisen ikasi zuen eta han piano-lehiaketa bat irabazi zuen, Paderewski, garai hartako pianista handia (Nafarroako Orkestra Sinfonikoak haren pianorako kontzertua interpretatu zuen joan den denboraldian), epaimahaikide zela.

Bere *A casinha pequenina* abestiak, Clara Nunes brasildarraren letra duenak, maitea ezagutu zuen etxea ekartzen du gogora. *Cinco Canciones Nordestinas* (*O’Kinimba*, eta abar) bere abestietan Afrikako immigranteek Brasilén iparraldera eramane zituzten doinuen erritmoen eragin handia ikusten da. Hitz afrobrasildarrak portuges eskolastikobaten ondoan. *Nigue-Nigue-Ninhas* sehaska-kanta ezin ederragoa da. Gaur, Yves Prinén harmonizazioetan entzungo ditugu (Sainte-Sauvine, 1933). Prin pianista eta musikagilea, Maderna eta Boulezekin ikasi zuena.

Ernesto Lecuona (Guanabacoa, Kuba —artean Espainiakoa—, 1895 – Tenerife, 1963). Herri-kantaren figura gailurra; alabaina, kanta jasoak aldarrikatzen duena. Tenor onenetako batzuek, besteak beste, Mójicak, Krausek eta Domingok, toki bat eskaini zieten beren grabazioetan Lecuonaren konposizioei. Juana de Ibarbourou uruguaitar olerkariaren bost abestietatik hiru entzungo ditugu:

Quiero ser hombre. Allegretto aldarrikatzailea, non emakume izatea deitoratzen duen, bere “grina ibiltariak” asetzeko askatasunik ez edukitzeagatik.

La Señora Luna. Ezin eztiagoa, bossa novaren tempoan.

Señor Jardinero. Bi bider lau bat ezitsua eta bitalista.

Astor Piazzola (Mar del Plata, 1921 – Buenos Aires, 1992). Mendeko musikatzat joa, tangoa musika jasora goratu zuen, baina polemika ere eragin zuen: tango-dantzari eta -zaleek esaten zuten ezin zela dantzatu.

Balada para un loco eta *Pájaros perdidos* (H. Ferrer uruguaitarraren eta M. Trejo argentinarraren letra, hurrenez hurren) abestiek amaituko dute erreztaldia, Jorge Luis Borgesek letra duten hiru abestirekin batera: *El títire*, *A don Nicolás Paredes* milonga eta *Alguien le dice al tango*. Azken horien grabazio mitiko bat dago Emi-Odeonerako, Piazzola eta bere taldearekin, non, gainera, musikaria eta idazlea ez ziren ongi moldatu. Piazzolak baieztatu zuen: “Borges gezurtatu zuen bakarra izan bainintzen”. Edonola ere, musikagilea 1987an idazle argentinarraren testuetara itzuli zen.

María Bayo, soprano

Con más de ochenta papeles operísticos en su repertorio, María Bayo ha sido durante dos décadas la soprano española más solicitada en la escena internacional. Está considerada como una de las mejores intérpretes de los roles femeninos de Rossini y Mozart y es la única mujer española que ha participado, durante cuatro temporadas consecutivas, en el Festival de Salzburgo donde ha interpretado la trilogía de óperas escritas por Da Ponte para Mozart. La Scala de Milán, Staatsoper Berlín, Ópera Bastilla y Palais Garnier; Teatro Real, ROH Covent Garden o Metropolitan Opera (Nueva York) son algunos de los escenarios en los que ha actuado. El trabajo de María Bayo ha sido reconocido en su Navarra natal con el Premio Príncipe de Viana a la Cultura en 2002 y por el Gobierno de España con el Premio Nacional de Música 2009.

Ensemble In&Out

El conjunto de cámara Ensemble In&Out está integrado por cuatro artistas reunidos en torno a un proyecto singular: la mezcla de estilos y lenguajes, con un lugar para la voz, hablada o cantada. Thierry Ravassard, fundador y director artístico del conjunto, tiene una sólida experiencia, de más de veinte años, en el repertorio lírico del que el conjunto ha hecho adaptaciones para pequeñas formaciones como *La voix humaine* de Poulenc o *El director de teatro* de Mozart.

El conjunto está especializado en musicodrama, un género en el que una voz hablada interpreta una partitura narrativa a ritmo con la parte musical. La creación musical está en el centro del proyecto del grupo para el que han escrito compositores como Philippe Hersant, Gilbert Amy, Pascal Dusapin o Malika Kishino.

FOTO: PATRICIA DIETZ

De izquierda a derecha, Thierry Ravassard, Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet, Mélanie Brégant y Thomas Zimmermann.

FARRUQUITO

FOTO: ANTONIA MORENO

1 junio 2019
2019ko ekainaren 1ean
Baluarte, 20:00h/etan

TEMPORADA 18/19 DENBORALDIA
FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA

**f FUNDACION
BALUARTE
FUNDAZIOA**

TEMPORADA 18|19 DENBORALDIA

FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA

MÁS INFORMACIÓN

T 948 066 066

www.fundacionbaluarte.com

www.baluarte.com

DL NA.1221-2019

