TEMPORADA FEBRERO - MAYO 2013
10 DE MARZO

Motetes y sinfonías de Bach

Concerto Köln y RIAS Kammerchor

BALUARTE

FUNDACION BALUARTE

PONEMOS ENERGÍA EN COSAS QUE IMPORTAN
APOYANDO LA CULTURA Y RESTAURANDO EL PATRIMONIO
Programa de Restauración del Museo del Prado
En la Fundación Iberdrola ponemos toda nuestra energía en promover la cultura y conservar el patrimonio artístico y cultural de los países donde tenemos actividad.
www.fundacioniberdrola.org
ARTE Y CULTURA
SOSTENIBILIDAD Y BIODIVERSIDAD
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
Lafepa 2012
Constitución Española
Fundación IBERDROLA

Concerto Köln y RIAS Kammerchor

Hans-Christoph Rademann, director

PARTE I

Der Geist hilft unser Schwachheit auf
(El espíritu nos asiste en nuestra debilidad)
Motete BWV 226

Sinfonía de la Cantata BWV 21

Fürchte dich nicht, ich bin bei dir
(No temas, estoy contigo)
Motete BWV 228

Sinfonía de la Cantata BWV 42

Jesu, meine Freude (Jesús, mi alegría)
Motete BWV 227
Solistas del coro: Christina Roterberg y Anja Petersen (sopranos), Waltraud Heinrich (contralto) y Volker Arndt (tenor)

PARTE II

Sinfonía de la Cantata BWV 156

Komm, Jesu, komm (*Ven, Jesús, ven*)
Motete BWV 229

Sinfonía de la Cantata BWV 49

Singet dem Herrn ein neues Lied
(*Cantad al Señor una nueva canción*)
Motete BWV 225
Solistas del coro: Anja Petersen (soprano), Claudia Türpe (contralto), Kai Roterberg (tenor) y Andrew Redmond (Bajo)

DURACIÓN APROXIMADA: PARTE I : 50' — DESCANSO — PARTE II: 32'

Concerto Köln
unique high end audio
RIAS KAMMERCHOR
Art you can hear!
rbb berlin

FOTOGRAFÍA PORTADA: RIAS KAMMERCHOR POR MATTHIAS HEIDE

EL CANTOR DE DIOS

Hoy en día, sabemos que Johann Sebastian Bach es, sin ninguna duda, una de las personalidades más trascendentales en la historia de la música. Una figura que estableció nuevas normas y estructuras en la composición, que continúan vigentes ahora más que nunca. Pero también hay que reconocer que este genio fue bastante incomprendido en su época.

La obra vocal de Bach no tiene nada que envidiar, en cuanto a volumen, a su producción instrumental. Conservamos 482 obras completas de un total de 525, que abarcan una amplia variedad de géneros. Casi todas sus obras musicales son religiosas, con la excepción de una veintena de cantatas profanas, un quodlibet y 4 lieder, y se enmarcan en la tradición de la Iglesia luterana alemana. Bach compuso la mayor parte de su obra vocal en Leipzig, entre 1723 y 1741, cuando ocupaba el puesto de Cantor (maestro de capilla) y sus competencias incluían la composición de cantatas, motetes, oratorios y Pasiones para las principales iglesias de la ciudad.

Bach procedía de una familia de músicos originarios de la región de Turingia, en la Alemania Central, una dinastía que es posiblemente el caso de herencia artística más extraordinario de la historia (varios de sus hijos seguirían a su vez esta tradición familiar, muy especialmente Johann Christian, Carl Philipp Emmanuel y Wilhelm Friedemann). Había nacido en 1685 en la hermosa localidad de Eisenach, situada en la falda del legendario Wartburg, el castillo donde se había refugiado Martín Lutero y tradujo la Biblia al alemán. Huérfano a los diez años, se ocupó de él su hermano, organista en Ohrdruf, pero las primeras lecciones musicales las recibió de su tío, Johann Christoph, y cinco años después estudió composición en Lüneburg, al lado del organista Georg Böhm. Tras una temporada en la corte de Celle, a partir de 1703 sirvió sucesivamente en la corte de Weimar y en la Nueva Iglesia de Arnstadt, cargo que abandonó en 1707 tras un famoso viaje a pie a Lübeck, en el Norte de Alemania, para escuchar al gran organista Dietrich Buxtehude y quedar absolutamente fascinado por su virtuosismo, y después de haberse casado con Maria Barbara, prima suya en segundo grado.

En 1708, Bach se reincorporó a la corte de Weimar como organista y músico de cámara. En esta época asimiló la influencia de los grandes compositores italianos y transcribió para clave numerosos conciertos de Vivaldi. En el año 1717, Bach fue contratado como director de música de la corte cal-

Iglesia de Santo Tomás de Leipzig.

vinista de Anhalt-Köthen, razón por la cual se vio obligado a abandonar el repertorio sacro para escribir exclusivamente música profana. Fue un periodo fértil y muy feliz (en el que surgieron obras tan importantes como el primer libro de *El clave bien temperado* o los *Conciertos de Brandenburgo*), aunque ensombrecido por la muerte de su esposa en 1720. Al año siguiente se casaría en segundas nupcias con Anna Magdalena Wilcke, excelente música y copista que, además de ser una gran ayuda, le dio trece hijos, de los que únicamente seis sobrevivieron.

MÚSICA RELIGIOSA

Deseoso de consagrarse de nuevo a la música sacra, Bach obtuvo en 1723 el puesto de Cantor en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, donde además de dedicarse a la composición y a la dirección de las actividades musicales, formó diversas agrupaciones corales e impartió clases de música en la escuela de la propia institución. Sin embargo, estaba tan completamente absorbido por su trabajo de compositor que acabó por renunciar a sus funciones oficiales, lo que le causó frecuentes problemas con las autoridades. En esta época, sin duda la más fructífera de su producción sacra, compuso varias obras maestras: la *Pasión según san Juan* (1723), la *Gran Misa* en Si menor (1732-1737), el *Oratorio de Pascua* (1734) y cerca de trescientas cantatas. Maestro del contrapunto y de la armonía, Bach se dedicó en los últimos años a la composición de obras en las que se combinan la inspiración y la técnica, abriendo un amplio campo a la especulación: la *Ofrenda musical* (1749), la segunda parte de *El clave bien temperado* (1740-1744) o *El arte de la fuga* (1749).

Como ya hemos comentado, Lutero había traducido la Biblia al alemán, un hecho histórico de gran trascendencia tanto por las guerras religiosas que desencadenó como por su importancia para la cultura alemana, que de pronto vivió un profundo resurgir y una marcada afirmación nacional. Era un lenguaje lleno de imágenes poéticas y de metáforas, que, a diferencia del latín impuesto por la Iglesia de Roma, hablaba directamente al pueblo e invitaba a los fieles al recogimiento y la meditación. Bach nació en pleno foco del protestantismo y fue éste el credo que profesó toda su familia. En el luteranismo nacieron sus obras, con el coral como la expresión ideal del canto religioso.

La técnica musical de Bach se basa en el aprovechamiento adquirido durante toda su formación, especialmente en el enriquecimiento de la anti-

gua polifonía. Con él, la fuga llega a su punto culminante. La estructura de sus formas armónicas es inagotable; sus temas suponen una nueva interpretación del motete a capella, creado a partir del texto. En sus adaptaciones al órgano surgen motivos libres o derivados de la melodía con un contenido estrictamente musical. Los géneros creados por sus antecesores –el coral, el preludio, la sonata, el concierto, la obertura o la suite– adquieren con Bach una nueva personalidad.

La música de Bach constituye un fenómeno único y fundamental que influye sobre el desarrollo de toda la música de Occidente, aunque, como ya hemos señalado, no se le valoró en su tiempo. Fue Mendelssohn quien dio a conocer la *Pasión según san Mateo* en 1829. Pocos años más tarde, Schumann y Liszt crearon la primera Sociedad Bach. Las magníficas *Suites para violonchelo* fueron descubiertas por Pau Casals ya en el siglo XX, pues se consideraban hasta entonces meros tratados de digitación, al igual que las no menos espléndidas *Sonatas y Partitas para violín solo*.

MOTETES

Los motetes que hoy escucharemos (BWV 225 a 29), salpicados con diversos números instrumentales extraídos de sus cantatas, son los cinco cuya autoría es completamente segura, y la mayoría de ellos nacieron en su periodo de Leipzig. La serie suele completarse, sobre todo en grabaciones discográficas, con un sexto motete BWV 230, *Lobet den Herrn, alle Heiden* (*Alabad al Señor todos los infieles*), probablemente apócrifo (no se publicó hasta 1821), aunque indiscutiblemente también muy bello.

Los motetes de Bach están pensados para funerales o ceremonias de aniversario. La única excepción es el BBW 225, *Singet dem Herrn ein neues Lied* (*Cantad al Señor una nueva canción*), que, con su aire festivo y jubiloso, parece más apropiado para otro tipo de celebración más alegre. Pero, incluso en los cuatro motetes claramente "fúnebres", no se nos presenta una visión triste y doliente de la muerte sino otra muy distinta, que nos conforta y consuela, preparando al alma para el tránsito hacia la vida eterna, donde gozará de la presencia de Dios.

Los textos proceden de la Biblia (Carta a los Romanos, Salmos, Lamentaciones de Jeremías) o son canciones sacras y corales. El motete BWV 229, *Komm, Jesu, komm! (¡Ven, Jesús, ven!)* utiliza la primera y la última estrofa de un poema de Paul Tymich a partir del Evangelio de San Juan. En cualquier

caso, aquí no encontramos ningún indicio de la pompa barroca ni de las piadosas imágenes del pietismo (la versión, digamos, "doméstica" del protestantismo) que tanto abundan en las cantatas o incluso en las Pasiones.

Tres de los motetes pueden fecharse con seguridad. El BWV 226, *Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf* (*El espíritu nos asiste en nuestra debilidad*), fue escrito para el entierro del rector de la Escuela de Santo Tomás, Johann Heinrich Ernesti, el 24 de octubre de 1729. El BWV 227, *Jesu, meine Freude* (*Jesús, mi alegría*), el más conmovedor de la serie y el que ha conseguido mayor difusión (con su repetición de la palabra "nichts" (nada), con lo que se consigue un fuerte efecto dramático) lo compuso Bach para el oficio en memoria de la mujer del Consejero de Correos Kees, el 18 de julio de 1723, y el BWV 228, *Fürchte dich nicht, ich bin bei dir* (*No temas, estoy contigo*), para el de la mujer del Capitán General de la ciudad, Winkler, el 4 de febrero de 1726. Por otra parte, el BWV 225, *Singet dem Herrn ein neues Lied* (*Cantad al Señor una nueva canción*), fue posiblemente compuesto para el cumpleaños del Gobernador Friedrich August I de Sajonia, el 12 de mayo de 1727.

Los motetes llegarían a ser una de las composiciones sacras más famosas de Bach, y continuaron en el repertorio de Santo Tomás durante muchos años. Como ejemplo de ello, cuando Mozart visitó Leipzig en abril de 1789 oyó el motete *Singet dem Herrn ein neues Lied*. El número de voces varía entre cuatro y ocho, encomendadas en este caso al doble coro, y están acompañadas por el bajo continuo y con instrumentos que tocan *colla parte*. El arte de combinar y enfrentar entre sí a dos, tres y cuatro coros lo habían aprendido los primitivos barrocos alemanes como Hans Leo Hassler o Heinrich Schütz de sus estudios con Giovanni Gabrieli, maestro de capilla en San Marcos de Venecia, con su brillante policoralidad y sus efectos de eco, y Bach prosiguió con esta fórmula llevándola hasta sus más altas consecuencias.

RAFAEL BANÚS IRUSTA

RIAS Kammerchor

El coro RIAS Kammerchor goza de una gran reputación como coro profesional dedicado a la interpretación con modos historicistas, y sus conciertos y grabaciones en este campo se consideran de referencia a nivel internacional. Con proyectos como la grabación en DVD de los Motetes de J. S. Bach, la grabación de obras de la familia Bach y la colaboración con René Jacobs, el énfasis en la música antigua se ha mantenido de forma continua hasta la actualidad. Además, el conjunto ha mantenido un compromiso con la música contemporánea desde su fundación en 1948. Ha estrenado composiciones de Arnold Schönberg, Boris Blacher, Ernst Krenek, Bernd Alois Zimmermann, Hans Werner Henze, Dieter Schnebel, Mauricio Kagel, Aribert Reimann, Arvo Pärt, Tan Dun y Erkki-Sven Tüür y muchos otros. Varias obras han sido dedicadas al coro o comisionadas por éste.

Aunque estos dos ámbitos de la música constituyen los pilares básicos, el coro abarca un amplio repertorio que incluye todas las épocas y estilos. Hans-Christoph Rademann, director principal del RIAS Kammerchor desde septiembre de 2007, ha incorporado nuevos acentos en el sonido coral y en el repertorio como, por ejemplo, sus pioneras interpretaciones de Mendelssohn y Schumann. Al mismo tiempo el conjunto continúa reforzando su perfil histórico y ha reforzado sus iniciativas pedagógicas musicales.

Las grabaciones son una parte esencial del trabajo de RIAS Kammerchor. Desde la obtención del Prix Caecilia por la primera grabación con Hans-Christoph Rademann (las Canciones para coro mezclado de Mendelssohn), el coro ha obtenido unos 40 premios internacionales para grabaciones discográficas. Desde 1995 el RIAS Kammerchor mantiene una colaboración exclusiva con el sello Harmonia Mundi France.

RIAS Kammerchor fue fundado en Berlín en octubre del 1948 por la RIAS (Radio in the American Sector). Uwe Gronostay (1972-1986) marcó de forma decisiva la personalidad sonora del coro: transparencia, riqueza de colores y una brillante seguridad en la entonación. Inició ciclos de conciertos regulares y una línea de trabajo siguiendo los principios de la interpretación con modos historicistas.

Marcus Creed (1987-2001) estableció colaboraciones regulares con orquestas barrocas de primer nivel como Concerto Köln, Freiburger Barockorchester, Akademie für Alte Mu-

sik Berlin y Orchestre des Champs-Élysées, invitando a especialistas en música antigua como Frans Brüggen, Thomas Hengelbrock o Sir Roger Norrington a trabajar con el coro. Daniel Reuss (2003-2006) se centró en la interpretación del repertorio moderno-clásico y reforzó las conexiones nacionales e internacionales del conjunto. Su director actual, Hans-Christoph Rademann, construye su trabajo sobre los cimientos de sus predecesores y actualmente el RIAS Kammerchor demuestra toda la habilidad estilística de un coro profesional moderno. En diciembre de 2010 la revista especializada Gramophone lo situó como uno de los diez mejores coros a nivel mundial ❖

Concerto Köln

Desde de su fundación en 1985 Concerto Köln se afianzó como una de las orquestas con modos de interpretación historicistas de primera fila y tanto el público como la crítica se mostraron entusiasmados por el vivaz estilo interpretativo del conjunto. La marca distintiva de Concerto Köln siempre ha sido la frescura y energía que imprimen a sus interpretaciones, con las que enseguida se abrió las puertas de las más renombradas salas de concierto y festivales de música. En numerosas giras por Norteamérica y Sudamérica, el sureste asiático, Japón, Israel y la mayoría de países europeos, Concerto Köln difunde su mensaje musical y el nombre de su ciudad de origen. Desde octubre de 2009 la orquesta está asociada con el especialista en equipos de audio de alta gama MBL.

Concerto Köln ha realizado muchas grabaciones para Deutsche Grammophon, Virgin Classics, Harmonia Mundi, Teldec, Edel y Capriccio y posee una discografía de más de 50 CDs. Gran parte de estos discos han sido galardonados con los premios ECHO, Grammy, Premio de la Crítica del Disco Alemana, Choc du Monde de la Musique, Diapason d'Année y Diapason d'Or. El CD *Symphonies* con obras de Henri-Joseph Rigel (Berlin Classics/Edel) obtuvo el MIDEM Classical Award 2010 en la categoría "primera grabación" y el Premio ECHO Klassik 2009 en la categoría "Grabación sinfónica del año".

Los músicos de este conjunto han sido descritos como "arqueólogos de la música", ya que en repetidas ocasiones han redescubierto compositores cuya obra musical había quedado escondida tras la sombra de los grandes nombres. Desde 2005 la dirección artística está en manos de

CONCERTO KÖLN

Martin Sandhoff. Además de los propios concertinos, Concerto Köln colabora regularmente con concertinos externos. Los ensayos suelen ser dirigidos por músicos del conjunto, habitualmente por Sylvie Kraus y Werner Matzke.

La plantilla de Concerto Köln varía según el programa y el repertorio, y como conjunto comprometido con la práctica historicista actúa sin director de orquesta en la medida de lo posible. En producciones con plantillas muy extensas, como óperas y oratorios, el conjunto ha colaborado con directores como Ivor Bolton, René Jacobs, Marcus Creed, Evelino Pidò, Daniel Harding, David Stern, Daniel Reuss, Pierre Cao, Laurence Equilbey y Emmanuelle Haïm. Entre otros colaboradores artísticos destacan la mezzosoprano Cecilia Bartoli, Waltraud Meier, Magdalena Kožená, Vivica Genaux y Jennifer Larmore, las sopranos Natalie Dessay, Malin Hartelius y Véronique Gens, los contratenores Andreas Scholl, Matthias Rexroth y Philippe Jaroussky, el tenor Christoph Prégardien, el pianista Andreas Staier, los actores Bruno Ganz y Ulrich Tukur, el director de escena Peter Sellars así como el Ensemble Sarband, el Coro Balthasar Neumann, el Coro NDR, el RIAS Kammerchor, Accentus y Arsys de Borgoña ❖

Hans-Christoph Rademann

DIRECTOR

Desde 2007 Hans-Christoph Rademann es el director principal del RIAS Kammerchor. Además de asegurar el máximo nivel técnico aspira a la absoluta identificación espiritual y emocional del conjunto con el contenido de las obras cantadas: “No sólo quiero que suene perfectamente sino encarnar una postura, transmitir un mensaje y gracias a ello conmover a personas en todo el mundo”.

Hans-Christoph Rademann (1965) estudió dirección coral y orquestal en la Escuela Superior de Música de Dresde. Es el fundador del Dresdner Kammerchor (Coro de Cámara de Dresde) y continúa siendo su director principal. Hasta 1999 fue el director musical de la Singakademie Dresden, uno de los coros con más tradición de Sajonia.

En 2000 Hans-Christoph Rademann fue nombrado catedrático de dirección coral en la Escuela Superior de Música Carl Maria von Weber de Dresde y en 2008 fue condecorado con la Medalla Constitucional de Sajonia. Como director principal del Coro NDR (de 1999 a 2004) colaboró con directores como Semion Bychkov, Sir Roger Norrington y Christoph Eschenbach.

Ha dirigido coros y orquestas punteros, como los ensembles de la Radio de Baviera, Rundfunkchor Berlin, Collegium Vocale Gent, Staatskapelle Dresde, Orquesta Filarmónica de Dresde, Filarmónica de la Radio de Hannover, Orquesta Filarmónica de Rotterdam, Concerto Köln, Orquesta Barroca de Friburgo y Akademie für Alte Musik Berlin.

Una de sus principales áreas de trabajo es la música antigua, especialmente el descubrimiento de obras inéditas de la historia musical de Dresde y ha dirigido numerosos estrenos mundiales de obras de Zelenka, Hass y Heinichen, redescubrimientos de época, cuyas producciones en CD han obtenido numerosas distinciones.

Su interés por la música contemporánea se cimienta en la continua investigación de nuevas perspectivas para el desarrollo de la composición vocal, motivo por el cual convocó un concurso de composición internacional en el año 2006. Como ideólogo y miembro del Foro de Directores de Coro del Consejo Alemán de la Música, desde 2008 se dedica al apoyo de jóvenes directores de coro junto a Jörg-Peter Weigle, rector de la Escuela Superior de Música Hanns Eisler de Berlín ❖

RESERVAS 948 066 050

Reserva tu consumición para los descansos y tu bebida y pincho te estarán esperando

Pincho + bebida 4€

y después... ¡que no pare la música! Tras el concierto, seguimos abiertos para ti...

5% DESCUENTO en El Café y El Restaurante,
presentando tu entrada al concierto de Fundación Baluarte

El Restaurante de
BALUARTE
Planta 2ª de Baluarte.
Plaza de Baluarte. Pamplona

el café
DE BALUARTE
Plaza de Baluarte. Pamplona

FUNDACIÓN BALUARTE
PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS

www.baluarte.com

FUNDACION BALUARTE

Fundación Baluarte organiza la temporada de espectáculos gracias al apoyo de las siguientes entidades:

acciona · AUTOPISTAS DE NAVARRA · El Corte Inglés · Gobierno de Navarra · IBERDROLA · MONDRAGON · Volkswagen Navarra, S.A.