

Juego de los abalorios

"Infermi d'Amore"

"Consideramos la música clásica como el extracto y la esencia de nuestra cultura, porque es su gesto y su expresión más clara y explicativa. [...] Todo gesto clásico cultural significa una moral, un modelo de la conducta humana concentrado en gesto. [...] La postura humana, cuya expresión es la música clásica, es siempre la misma y siempre se funda en idéntica clase de conocimiento existencial y aspira a la misma categoría de superioridad sobre el acaso. El gesto de la música clásica significa sabiduría de lo trágico de la humanidad, afirmación del destino humano, valor, alegría. [...] Siempre contiene íntimamente una porfía, un valor que no teme a la muerte, una caballerosidad y el eco de una risa sobrehumana de inmortal alegría. Así también sonará el eco en nuestros juegos de abalorios y en todo nuestro vivir, hacer y sufrir. "

Herman Hesse *"El juego de los abalorios"*.

¿Puede un paisaje contener una melodía? ¿Qué sonoridad refleja la paleta de un cuadro o qué puede tener en común la complejidad de una ecuación matemática con un contrapunto musical?

En muchas lenguas (alemán, inglés o francés), curiosamente la palabra que denomina la acción de hacer música es “jugar” que, en su raíz, viene del verbo latino “*iocari*”, "hacer algo con alegría". El extraño y místico Juego de los Abalorios, como nos cuenta Hesse, nació entre los músicos alemanes e ingleses del siglo XVI como simple entretenimiento, como forma de interactuar con ingeniosas invenciones, temas y contrapuntos musicales.

Poco después, el Juego, mediante el empleo de fórmulas abstractas, fue adoptado por las ciencias, la filosofía y muchas otras disciplinas del conocimiento. El Juego, empezó a “atraer con interés creciente a todos los verdaderos hombres de espíritu”.

El presente programa se estructura en capítulos con títulos que evocan fragmentos de obras literarias interdisciplinarias que integraron la música en su discurso narrativo, a partir de la descomposición, reelaboración, transcripción e improvisación de obras originales de músicos germanos representativos del “*stylus phantasticus*”. Esta estética musical invitaba al artista del s.XVII a sobrepasar los límites de la técnica y las estructuras en favor del despliegue máximo y sin ataduras de la inspiración y la expresión artística.

Además, se fundamentaba en los preceptos de la retórica clásica, en cuanto a que un discurso es poderoso cuando la elaboración y organización de los elementos que lo componen permite mover y transformar el mundo interior del público al que va dirigido, haciéndolo además partícipe directo de las implicaciones emotivas y espirituales del acto de creación artística.

Esta retórica, entrelazada con numerologías ocultas o fórmulas astrológicas usadas a conciencia por compositores como Buxtehude o Bach, toma forma en los cánones, imitaciones descriptivas, transcripciones, modelos improvisatorios... que construyen el programa de nuestro concierto.

Estas son las reglas de nuestro juego de diálogos, de transmisión de conocimientos y experiencias de orígenes inicialmente lejanos pero que son acercados y crean una entidad nueva y única.

Nos gustaría invitar, en palabras de Hermann Hesse, a todas “las almas de intuición” al juego de la “suma y encarnación de lo espiritual, unión mística” al “teatro mágico”.

PROGRAMA

PRÓLOGO.

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 - 1704).

Sonata III en Re menor (*Fidicinium Sacro-Profanum*, Nuremberg, 1683 ca.) *Grave - Allegro - Presto - Adagio - Presto - Adagio*.

UNO INFERMO D'AMORE ("Sfogava con le stelle", Ottavio Rinucini).

Ignazio Albertini (1644 - 1685).

Sonata III en Si menor (*Sonatinæ XII Violino Solo*, Viena y Frankfurt del Meno, 1692) *Adagio - Allegro*.

Romanus Weichlein (1652 - 1706).

Sonata XI en Si menor (*Encaenia musices*, Innsbruck, 1695).

Adagio - Allegro - Aria - Presto - Adagio.

LA PAZ Y EL SOSIEGO: LA ABSTRACTA ARQUITECTURA ("2001: una odisea en el espacio", Arthur C. Clarke).

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750).

Fantasía en Sol mayor BWV 572.

"MI RINCÓN, MI SECRETO, MI REFUGIO" ("Demian", Herman Hesse).

Johann Paul von Westhoff (1656 - 1705).

Imitatione delle Campane (Sonate a violino solo con basso continuo, Dresde, 1694).

Dietrich Buxtehude (1637/39 - 1707).

Passacaglia en Re menor, BuxWV161.

Johann Paul von Westhoff.

Imitatione de liuto (Presto) - *Aria* (Grave) - *Finale* (Sonate a violino solo con basso continuo, Dresde, 1694).

EL MISTERIO DEL AMOR ES MÁS GRANDE QUE EL MISTERIO DE LA MUERTE ("Salomé", Oscar Wilde).

George Muffat (1653 - 1704).

Sonata II en Sol menor (*Armonico Tributo*, Salzburgo, 1682) *Grave - Allegro*.

Alessandro Stradella (1639 - 1682) Aria "Queste lagrime".

Aria "Io per me non cangerei" (Oratorio "S. Giovanni Battista").

TEATRO MÁGICO (“El lobo estepario”, Herman Hesse) **Johann Jakob Walther** (1650 - 1717).

Serenata a un coro di Violini, Organo tremolante, Chitarrino, Piva, Due Trombe e Timpani, Lira Tedesca, et Harpa smorzata (*Hortulus chelicus*, Maguncia, 1688).

Romanus Weichlein (1644 - 1685).

Canon sobre la trompa de correos (Lambach, 1686).

INTERPRETES

Vadym Makarenko – violín y dirección.

Andres Murillo – violín.

Natalie Carducci violín, viola.

Ricardo Gil Sanchez – viola.

Bruno Hurtado – chelo.

Joan Boronat Sanz – clavecín, órgano positivo.

Ismael Campanero – violone.