

“Esplendor imperial en el Barroco: Inglaterra y España”

Telemann Trío

Susana Zabaco (soprano)

Emili Castelo-Branco (trompetas y corno da caccia)

Patxi García Garmilla (órgano)

Programa

- * **Georg Friedrich Händel** (Halle, Alemania, 1685 – Londres, 1759)
 - “Rejoice greatly, O daughter of Zion” (de “El Mesías”, 1741)
- * **John Stanley** (Londres, 1712 – 1786)
 - Voluntary op. 7 no. 8 (Largo - Vivace) (órgano)
- * **Henry Purcell**
 - “Hark! The ech'ing Air” (“Escuchad el aire que resuena”)
(de “The Fairy Queen / La Reina de las Hadas”)
- * **Jeremiah Clarke** (Londres, 1674 – 1707)
 - Trumpet Voluntary
- * **Henry Purcell** (Westminster, Londres, 1659 – 1695)
 - “Thy hand, Belinda / When I am laid” (“Tu mano, Belinda / Cuando yace mi cuerpo”)
(Recitativo y Aria de “Dido y Eneas”)
- * **José de Torres y Martínez Bravo** (Madrid, ca.1670 – 1738)
 - Obra de mano derecha de medio registro (órgano)
 - “Reloj que señala” (Cantata al Santísimo Sacramento)
 - Aria: “Reloj que señala la hora felice”
 - Recitado: “¡Ay, que cada minuto que pasa!”
 - Aria: “Aun en música sonora”
- * **Juan de Sesse** (Calanda, Teruel, 1736 – Madrid, 1801)
 - Preludio, Largo e Intento en si bemol mayor (1772) (órgano)
- * **Joaquín García de Antonio** (Anna, Valencia, 1710 – Las Palmas de Gran Canaria, 1779)
 - “¡Ay, qué prodigio!” (Villancico al Santísimo Sacramento, 1763)

Fuera de programa:

- * **Henry Purcell**
 - “Sound the Trumpet”

Esplendor imperial en el Barroco: Inglaterra y España

Sin lugar a dudas, España e Inglaterra llegaron a formar, en momentos diferentes de la historia, dos grandes imperios, si bien sólo uno, el español, dio lugar a toda una gran civilización y esto le colocó a la vanguardia de su tiempo. El idioma fue su gran baluarte, y contribuyó a unificar una multitud de culturas y civilizaciones bajo unos mismos principios lingüísticos, sociales y religiosos.

En efecto, España impuso su lengua, su religión (el catolicismo) y su estructura social, pero también se mezcló con las culturas indígenas y africanas, dando lugar a una civilización mestiza única en América. Fundó ciudades y estructuras permanentes que siguen siendo centros neurálgicos (México, Lima, Bogotá, Buenos Aires) y estableció universidades, cabildos y un sistema legal unificado (las Leyes de Indias). Hoy día, más de veinte países comparten el idioma español, las tradiciones religiosas y los marcos culturales que tuvieron su origen en este proceso.

En cambio, el modelo colonial del Imperio Inglés en América del Norte no buscó la fusión con las poblaciones indígenas, sino más bien se esmeró en desplazarlas o incluso eliminarlas. Las denominadas “Trece Colonias” se desarrollaron con un espíritu independiente y sin intención de integrarse culturalmente con los pueblos locales. En Asia y África, el Imperio Inglés se centró en el comercio, el control marítimo y la explotación económica, pero no en la creación de una civilización mestiza.

De este modo, la percepción de ambos imperios es esencialmente muy distinta. El Imperio Español puede verse como “civilizador”, en el sentido de crear una nueva síntesis cultural. Por el contrario, el imperio inglés fue más bien económico y político, sin la misma integración cultural. Muchos estudios llevados a cabo por eminentes historiadores han incidido en que el Imperio Inglés ha dado lugar a instituciones políticas, legales y económicas (como el *common law* o el liberalismo), mientras que el español dejó sobre todo un legado cultural y lingüístico.

El Imperio Español alcanzó su apogeo entre los siglos XVI y XVII. Se convirtió en la primera potencia global de la historia con una extensión máxima de aproximadamente 24 millones de kilómetros cuadrados. Por su parte, el Imperio Británico dominó los siglos XVIII, XIX y principios del XX. Llegó a ser el imperio más grande de la historia humana, abarcando alrededor de 35,5 millones de kilómetros cuadrados (casi una cuarta parte de la población y superficie mundial) en 1920.

El modelo español se centró en la integración cultural, el mestizaje y la evangelización, a diferencia del modelo británico, que se basó principalmente en el comercio, la explotación de recursos y el dominio marítimo. Operó mediante compañías comerciales (como la Compañía de las Indias Orientales) y estableció numerosas colonias en territorios como América del Norte, además de su posterior expansión por África y Asia.

Desde el comienzo, ambos imperios mantuvieron una guerra constante por la hegemonía mundial, marcada por episodios como la derrota de la Armada Invencible en 1588, los ataques de corsarios ingleses a los galeones españoles y los múltiples enfrentamientos territoriales directos (como la Guerra de los Siete Años). Sin embargo, ambas coronas estuvieron brevemente unidas en el siglo XVI cuando el rey español Felipe II contrajo matrimonio con María I de Inglaterra, convirtiéndose así en rey consorte de Inglaterra e Irlanda entre 1554 y 1558.

En el terreno musical, ambos imperios se han diferenciado de manera notable. A la pompa y solemnidad haendelianas en la corte de Londres, se opuso un barroco español muy apoyado en la música popular durante el reinado de los Austrias; eso sí, la entrada del siglo XVIII con el advenimiento de los Borbones, que se hicieron con la corona española después de una larga contienda, trajo consigo la incorporación de los gustos franceses e italianos a la música cortesana, con lo que vino a producirse una fusión muy particular entre el refinamiento europeo y la tradición popular española que creó modelos musicales realmente singulares.

Uno de los rasgos más peculiares de la música española de la primera mitad del siglo XVIII es la transición del antiguo villancico con estribillo y estrofas a la forma ternaria de aria *da capo*; de hecho, numerosos modelos intermedios entre ambas pueden encontrarse en las cantadas de José de Torres, Joaquín García, Antonio Literes y Antonio Cabezudo. Este procedimiento formal no solo se produjo en las piezas solísticas, sino que también se extendió a las grandes formas corales de la música religiosa, como puede constatarse en los villancicos de Juan Antonio Juanas de la segunda mitad de este siglo. Y también, dentro del espíritu integrador entre culturas del que hemos hablado en párrafos anteriores, se produjo una hermosa fusión entre la música indígena y la española, con preciosas obras como las de Juan de Araujo, José de Cascante o las piezas del “Códice Martínez Compañón”. Ello no hace más que demostrar que, también en el terreno artístico, se produjo un proceso de asimilación de las formas autóctonas, que enriquecieron las creaciones musicales resultantes.

El programa que se escuchará en este concierto ejemplifica a la perfección los rasgos musicales específicos de ambos barrocos; el inglés, cultivador del aria operística, cautivado por el virtuosismo de los maestros franceses e italianos y heredero del contrapunto clásico derivado de los modelos renacentistas; el español, fiel a las características constructivas del órgano ibérico, más próximo a las arias descriptivas de inspiración italiana y siempre muy apoyado en los ritmos de danza, incluyendo los del folklore americano.

Disfruten de este magnífico repertorio, donde las más elaboradas técnicas compositivas y los más íntimos sentimientos humanos se dan la mano para crear auténticas obras de arte.

Telemann Trío (telemanntrio.com)

Telemann Trío “for you”

Su primera actuación tuvo lugar en la histórica Colegiata de San Cosme y San Damián de Covarrubias en un emocionado concierto a favor de Cáritas que se celebró en el mes de agosto de 2020 tras la primera ola de la pandemia de la COVID-19. A este concierto siguieron otros como los del Ciclo Internacional de Música de Castilla y León en Medina de Rioseco (Valladolid), XV Ciclo de Órgano “Bizkaiko Hotsak” en Ugao-Miraballes, la iglesia de San Pedro de Sopelana, el IX Festival Internacional del Órgano Barroco en Las Merindades (Oña, Burgos), la iglesia de San Severino en Balmaseda, los “Fair Saturday” en el Centro Cívico “Clara Campoamor” de Barakaldo, Santa María en Orduña, Busturia y la Basílica de Begoña en Bilbao, el X Ciclo del FIOB de Benidorm, El Concierto-Homenaje al compositor Josu Soldevilla, la Catedral de Bilbao, San Nicolás de Bari en Getxo, Urduliz, el Ciclo Barroco del Conservatorio de Bilbao, el 39º Ciclo Internacional de “Música para Órgano en Navarra”, el Concierto del 50 Aniversario de los PP. Trinitarios de El Redentor (Algorta), la IX Gala Lírico-Coral de Santurtzi, el XX Ciclo de “Urdaibaiko Organoak” y el 31º Encuentro de Música Contemporánea de KURAIA.

Sus integrantes, coinciden al afirmar que “nuestros programas quieren dar a conocer las obras del barroco español, el barroco colonial, las obras barrocas de un sinfín de autores desconocidos y, por supuesto, el extenso repertorio del gran compositor alemán Georg Philipp Telemann, que da nombre al trío”. Y todo ello lo lleva a cabo sin perder de vista los sugerentes repertorios de los autores románticos y contemporáneos, la música de los compositores vascos y el repertorio internacional y popular de las películas y los musicales de Broadway, lo que enriquece de manera notable su proyección artística y cultural, a la vez que supone un aliciente a la hora de explorar y dar a conocer al público una amplia paleta de estilos musicales.

Susana Zabaco Perex (soprano)

Nacida en Bilbao, comienza sus estudios musicales con Begoña Sasía, obteniendo los títulos superiores de Piano, Solfeo-Teoría-Acompañamiento, Pedagogía musical y Música de Cámara en el Conservatorio “Juan Crisóstomo de Arriaga” de Bilbao y el título superior de Canto con María Ángeles Rodríguez en la especialidad de Lied y Oratorio.

Ha participado en cursos de perfeccionamiento en Alemania, Francia, Inglaterra, Austria y Hungría con profesores como Elio Scaravella, David Mason y Anatoli Goussev.

Ha participado en el disco “Banda sonora de Balmaseda” junto con la coral Koltiza de Balmaseda y la banda Azkoaga de las Encartaciones con las que colabora en numerosos conciertos celebrados en la

iglesia de San Severino, destacando su participación en el Miserere de don Martín Rodríguez, en los conciertos de Navidad y en el estreno del “Gloria” de Julio Lanuza.

Con el grupo Aula Boreal ha interpretado música española rescatada de los archivos de la Catedral de Sigüenza junto con la orquesta ProArte de Madrid destacando su participación en el otoño musical soriano en 2017.

Con la guitarrista Sylvia Gutiérrez ha interpretado recitales en el Conservatorio “Juan Crisóstomo de Arriaga”, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y en el Fair Saturday 2016.

Participa en el día de la cultura rusa en colaboración con la Escuela de Idiomas de Bilbao en 2009 y 2016 junto con la pianista Viktoria Gavrilchenko, destacando los conciertos realizados para difundir la música rusa.

Ha trabajado como profesora de Reducción de partituras en el Centro Superior Musikene de San Sebastián y desde el año 2005 es profesora de Canto y Música de Cámara en el Conservatorio “Juan Crisóstomo de Arriaga” de Bilbao.

Emili Castelo-Branco (corno barroco y trompetas)

Natural de Barcelona, empieza sus estudios musicales (canto coral y Banda) a edad muy temprana bajo las enseñanzas e influencia de Josep Caballé i Mateu. Realizó los estudios musicales en la especialidad de trompeta en el Conservatorio Superior de Música del Liceu, y en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona, terminando sus estudios en 1992. Con posterioridad ha participado en cursos y clases de perfeccionamiento impartidos por solistas de talla internacional.

Desde su época de estudiante, abordó repertorios complejos, como la “Sonata da Chiesa” de Robert Maximilian Helmschrott, para trompeta y órgano, que fue obra de obligada interpretación en la asignatura de música de cámara, en aquel entonces junto con el organista Josep Maria Mas Bonet.

Ha participado en distintas agrupaciones de cámara, entre las que destacan, en el ámbito de la tradición musical catalana, las coblas “Ciutat de Cornellà”, “Ramblas”, “Sabadell” y “Ciutat de Terrassa”, así como en agrupaciones de viento-metal, como el “Brasselona de Trompetes Trio” y distintos quintetos de metales, guardando un especial recuerdo del celebrado con el Quinteto de Metales de la BOS en diciembre de 2017 en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Participó asimismo de manera regular en las agrupaciones sinfónicas que acompañaban los ciclos de temporada de Zarzuela en Catalunya; en especial, los de la compañía de Ferran Rigual, con la que intervino en las representaciones de la práctica totalidad de obras emblemáticas del repertorio.

Ha colaborado con la Banda Municipal de Barcelona, la Orquesta Simfònica del Vallès, y la orquesta Ars Medica; y hasta su cambio de residencia al País Vasco, formaba parte de la Orquesta de la Universitat de Barcelona, con la que estrenó el Concierto para Trompeta y Orquesta “Diàlegs”; obra especialmente dedicada por el compositor, Lluís Farreny.

Ya residente en Bizkaia forma parte de la Asociación de Música de Cámara de Bilbao, la EHU Orkestra y ha colaborado con la Orquesta Sinfónica ProArte de Madrid en los conciertos celebrados en la Catedral de Sigüenza junto con el coro “Aula Boreal”, dirigidos por Daniel Garay.

Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.

Patxi García Garmilla (órgano)

Nacido en Bilbao, cursó en el Conservatorio “Juan Crisóstomo de Arriaga” de Bilbao los estudios de Piano, Órgano y Composición, de los que fueron sus profesores Carmen Orúe, Juan Esteve, Pedro Guallar y Pilar Olaizola. Premio de Órgano en dicho Conservatorio.

Ha asistido a clases magistrales de órgano con Montserrat Torrent y Guy Bovet, y cursos de clavecín con Juan Manuel Ibarra y Rodrigo Madrid. Ha sido invitado en dos ocasiones (2007 y 2009) por el Consulado de España en Hannover y la Sociedad Hispano-Alemana de la Baja Sajonia para tocar en el instrumento barroco de estilo español de la *Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis*, así como también por la

Fédération Francophone des Amis de l'Orgue para quienes tocó obras de compositores vascos en el Palacio Euskalduna de Bilbao dentro de su XXIII Congreso (2007).

Ha intervenido en los ciclos internacionales de órgano organizados por la Excma. Diputación Foral de Vizcaya, el Gobierno de Navarra y la Asociación “Antonio de Cabezón” de Burgos, XII Festival de Música Antigua de Gijón, así como en los ciclos de la Asociación “Diego de Amezua” de Vizcaya, “Órganos de Urdaibai/Urdaibaiko Organoak-Joxe Mari Eguileor”, FIOB de Benidorm y “Los Órganos de Alicante”.

También ha participado con el Coro de la Universidad del País Vasco en la grabación de un CD con obras de Mompou, Gorriti y Ezkurra; y con el coro “Los Tonos Humanos” de Galdakao ha grabado otro CD dedicado íntegramente a Gabriel Fauré. Dos CDs más recogen varias obras del repertorio barroco ibérico interpretadas en los órganos históricos de Covarrubias (Burgos) y Pastrana (Guadalajara).

Sus programas para órgano han sido muy variados: música finlandesa y noruega de los siglos XIX y XX, romanticismo germánico, monográficos de la obra para órgano de Antonio de Cabezón, de compositores norteafricanos anteriores a Bach y de compositores portugueses y franceses de los siglos XVI al XVIII. Con motivo del 250 aniversario de la muerte de J. S. Bach (2000), ofreció en la iglesia de la Residencia de los PP. Jesuitas de Bilbao la versión íntegra para órgano de “El Arte de la Fuga” en dos conciertos que tuvieron una excelente acogida por parte del público y la crítica.

En el órgano “Jesús Guridi” de la Catedral de Bilbao, ofreció dos conciertos monográficos con obras de W. A. Mozart con motivo del 250 aniversario de su nacimiento (2006). En el Cavaillé-Coll de San Antón de Bilbao, la integral de la obra para órgano de José Mª Usandizaga en dos conciertos (2007-2008). Entre 2010 y 2015 desarrolló en seis conciertos “El Legado de Bach”, con obras de diversos maestros de los siglos XVIII al XX que compusieron obras para órgano inspirándose en las del *Thomaskantor*. En 2017 interpretó la integral para órgano de Johannes Brahms en Bilbao y Pamplona, y en 2018, la de Schumann.

Su vertiente pedagógica se ha plasmado también en los cursos que impartió sobre el patrimonio organístico de Vizcaya dentro de las “Aulas de la Experiencia” de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, así como en la realización de siete visitas guiadas a los órganos de la ciudad de Orduña (Vizcaya).

Como compositor, su obra para órgano incluye: Trío (1993); Tres Piezas para Organo Ibérico (1994, 1995, 1998); Preludio, Coral y Fuga sobre el nombre de DURUFLE (1994); Sinfonietta nº4 (1994) para flauta y órgano; Contrapunctus XIX (1999); Tríptico para Organo (2000); Agur Jaunak (2001) y Dos Variaciones sobre Aldapeko (2001). También ha abordado el mundo de la transcripción para órgano de obras orquestales y pianísticas de distintos compositores: Johann Sebastian Bach, José María Usandizaga, Julen Ezkurra, Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Paul Hindemith, Dmitri Shostakovich y Viktor Ullmann, entre otros.

Es Doctor en Geología por la Universidad del País Vasco.

Leonor Hennequet (registrante)

Nacida en Portugalete, cursó estudios de piano y órgano en el Conservatorio “Juan Crisóstomo de Arriaga” de Bilbao. En la actualidad, estudia arpa celta y sinfónica con María Llanos Callejas, habiendo asistido a diversos cursos impartidos por Iván Bragado y Wang Xi. Junto con Begoña Antruejo, forma parte del dúo de arpas “Arpe Diem” (arpediem.es).

Interviene como registrante habitual en todos los conciertos que ofrece Patxi García Garmilla y es una perfecta conocedora de los diferentes tipos de órganos desde el Barroco hasta la actualidad, habiendo participado en numerosos conciertos ofrecidos en España y Alemania.

Es Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco.

