

“DI ANCIE E ARCHI”

*Música de cámara para violín y oboe en la Italia y
Alemania del siglo XVIII*

EL CONCIERTO YLUSTRADO

(CON INSTRUMENTOS ORIGINALES)

Naturaleza del oboe barroco

Descendientes de las dulzainas, los oboes barrocos se originaron en Francia a mediados del siglo XVII, donde se utilizaron principalmente como instrumentos de la corte. Estos instrumentos se extendieron rápidamente por Europa durante las próximas décadas. Cada país dio su propio giro a la técnica y la fabricación del oboe, y los italianos redefinieron por completo el oboe barroco a principios del siglo XVIII para convertirlo en un instrumento más virtuoso.

Varias diferencias importantes separan al oboe barroco de su contraparte moderna. La primera de estas diferencias es el trabajo clave, o la falta de ella. Solo hay tres teclas en un oboe barroco. Esto hace que los oboes barrocos se parezcan más a grabadoras modificadas. El oboe moderno, por el contrario, tiene un sistema de «invernadero completo» muy complejo que cubre casi por completo las dos articulaciones superiores. Otra diferencia entre el oboe barroco y el oboe moderno es el tamaño del agujero, o la cámara interna del oboe a través de la cual pasa el viento mientras el intérprete ejecuta. Las perforaciones en oboes barrocos son más anchas que las de sus contrapartes modernas. Esto es parte de por qué los oboes barrocos tienen un sonido característicamente diferente al de sus contrapartes modernas. El ancho del agujero también significa que el tono de un oboe barroco puede ser hasta medio tono más bajo que el tono de un oboe moderno. En cualquier oboe, el tamaño de la caña es proporcional al tamaño del agujero. Para acomodar el orificio más grande en los oboes barrocos, las cañas de oboe barroco son, por lo tanto, más cortas y anchas que las utilizadas en oboes modernos. Sin embargo, están hechos de manera similar a las cañas modernas.

Una diferencia final entre los oboes modernos y los oboes barrocos es la madera de la que están hechos los instrumentos. Tradicionalmente, los oboes barrocos estaban hechos de boj. Los oboes modernos, por el contrario, generalmente están hechos de madera de granadilla. Las diferencias de densidad entre estas maderas tienen un impacto adicional en el sonido de los instrumentos.

En general, los oboes barrocos suenan más cálidos y más ligeramente difusos o ahuecados que los oboes modernos. Esto les permite combinar bien con otros instrumentos barrocos populares como los violines y los miembros de la familia de los violines. Sin embargo, el sonido sigue siendo alto, con músicos, compositores y miembros del público barroco que a menudo describen el oboe barroco como la trompeta de la familia de los instrumentos de viento.

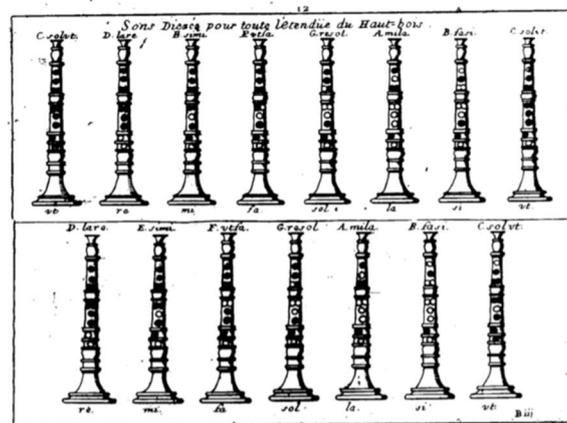
El oboe barroco era un instrumento favorito de múltiples compositores barrocos, quizás más notablemente George Frederic Handel y Johann Sebastian Bach. Otros compositores que escribieron para el instrumento fueron Antonio Vivaldi, Tomaso Albinoni y Arcangelo Corelli. El oboísta barroco más notable fue posiblemente Giuseppe Sammartini, a veces llamado «oboísta de Handel» debido al hecho de que Sammartini tocó muchas de las obras de Handel con el instrumento.

El Oboe en el siglo XVIII

La importancia de este instrumento durante el periodo barroco es verdaderamente considerable. En Francia se abre camino como instrumento de grandes conjuntos y se integra en las grandes bandas del Palacio de Versailles como La Grande Ecurie. En Italia, el instrumento evoluciona en su uso a través de la música de cámara y de una manera más tardía, dado el auge del corneto como instrumento solista de viento en las primeras épocas del siglo XVII.

Ya en la segunda mitad, el oboe comienza a integrarse como instrumento en las diferentes formaciones orquestales tanto italianas como francesas y comienza a formar parte de ellas

como instrumento para doblar voces en oberturas y danzas rápidas, de una maera más específica en las formaciones de los concertos grossos, sobre todo en la música centroeuropea (Biber, Muffat, etc...). Su extraordinario maridaje de timbre con los instrumentos de cuerda y con los de viento de su familia, hacen que el oboe comience a ser utilizado como instrumento solista y camerista; nacen los grandes conciertos italianos para oboe, cuerda y continuo (Vivaldi, Albinoni, Marcello...), la combinación violín y oboe, cuerda y continuo (Vivaldi, Bach) y sobre todo un gran catálogo de obras con diferentes combinaciones camerísticas donde el oboe adquiere papeles protagonistas y de dialogo que lo hacen ya indispensable en el desarrollo de la música del último periodo del barroco y del primer clasicismo.

J.P.Freillon-Poncein

“La Véritable Manière d'apprendre à jouer en la perfección du haut-bois, de la flûte et du flageolet”, 1700

2ª producción de la Tafelmusik de G.P. Telemann

PROGRAMA

G.F.Handel

(1685-1759)

Sonata para oboe y violín nº1 en si bemol mayor, HWV 380

Adagio – allegro – largo – allegro

G.P. Telemann

(1681-1767)

Trio sonata para violín, oboe y continuo TWV 42:c4

Lentement – vite – avec douceur.lentement – gay

G.L. Matthes

(1751- ¿)

Sonata para oboe en mi bemol mayor

allegro – adagio – allegretto

E.Felice dall'Abaco

(1675-1742)

Sonata para violín op.1 nº2 en re menor

Largo e cantabile – allegro – adagio – giga

G.F.Handel

(1685-1759)

Sonata para oboe y violín nº2 en re menor, HWV 381

Adagio – allegro – affetuoso – allegro

G.B.Platti

(1697-1763)

Sonata a violino, oboe e basso en re mayor

Sin indicación de tempo – allegro – largo – non tan presto

Isabel Pérez Descals (oboe barroco)

Comienza sus estudios musicales con el profesor Juan Bautista Osorio Verdú, continuándolos en el CPM Mestre Vert de Carcaixent con Aurelio Olivares, donde obtiene la Mención de Honor en el premio fin de grado y finalizándolos en el CSM Joaquín Rodrigo de Valencia con Francisco Salanova con las más altas calificaciones.

Más adelante, en su curiosidad por interpretar la música de siglos pasados con instrumentos originales, realiza el Grado en oboes históricos en el C.S.M. Salvador Seguí de Castellón, con los profesores Albert Romaguera Rosaleny i Pere Saragossa.

Ha recibido consejos y masterclass de oboístas como Vicent Llimerà, Thomas Indermühle y Jose Antonio Masmano entre otros con el oboe moderno. Con oboes históricos, de Alayne Leslie, Renate Heildebran, de fagotistas como Josep Borràs y Carles Cristòbal y del trompista Raúl Díaz. En el campo de la música antigua es miembro fundador del Ensemble Squietti y de La Gracieuse banda de oboes, donde realizan un trabajo de investigación reinterpretabdo obras desconocidas para banda de oboes. Destaca la interpretación de la Misa Brevis de C. Liebe para coro y banda de oboes.

En la actualidad es profesora de oboe del C.E.M. Chelista Ruiz Casaux, de San Fernando.

Isabel toca con un oboe barroco copia de un Denner (ca 1720) fabricado por Toshi Hasegawa, un oboe barroco a 440 Hz modelo J.M. Anciuti fabricado por Mario Estanislau, un oboe de amor copia de J.H. Eichentopf fabricado por Alberto Ponchio, un oboe da caccia copia de J.H. Eichentopf fabricado por H. Gohin y un oboe clásico copia de un Milhouse, (ca 1805) construido por Guillermo Beltrán, además de una copia del modelo Grundmann de cuatro llaves, fabricado por Pau Orriols.

Carlos Jaime (violín barroco)

Nace en Barcelona en 1968. Estudia en Madrid con la violinista argentina Brunilda Gianneo. Perfecciona sus conocimientos de violín con Bretislav Novotny (primer violín del Cuarteto de Praga) y José-Luis García Asensio; de música de cámara con los miembros del Cuarteto Enesco de París y José María Redondo; y de violín barroco con François Fernandez.

Obtiene el Título Superior de Violín con las más altas calificaciones en el Conservatorio Superior de Málaga y Mención de Honor en Música de Cámara por el Conservatorio Superior de Sevilla.

A finales de los años 90, comienza a ampliar conocimientos de violín barroco y en el año 2000, funda el Ensemble “Scordatura”, con el cual ofrece numerosos conciertos como solista.

Fundador y primer violín de la Orquesta Barroca y Ensemble “El Concierto Ylustrado” y del Ensemble “Nova Pratica”, conjuntos con los que desarrolla una intensa labor en la investigación de la música barroca. Ha sido miembro y concertino en la Capilla Real de Madrid y ha colaborado con la Orquesta Barroca de Barcelona.

Profesor de violín y música de cámara en el Real Conservatorio Profesional de Música “Manuel de Falla” de Cádiz.

Interpreta la música barroca con un violín Antonio Pansani construido en Roma en 1778, con un violín alemán modelo Stainer de finales del XIV a partir del siglo XIX con un violín moderno-romántico Antoni San Martini construido en Cremona en 1978.

Alfredo Jaime (violoncello barroco)

Nace en Cádiz en el año 2000. Comenzó sus estudios musicales a los 8 años en la especialidad de violín con su padre Alfredo Jaime. Titulado en grado profesional por el Conservatorio Manuel de Falla de Cádiz, con las más altas calificaciones. Alumno de la Academia de Estudios Orquestales Barenboim-Said de Sevilla durante los cursos 2014-2017. Actualmente estudia Grado Superior de Violín Histórico en la ESMUC (Escuela Superior de Música de Catalunya) en Barcelona con los maestros Manfredo Kraemer y Alba Roca.

Director artístico-musical y fundador del ensemble “La Lira d’Orfeu”, residente en Barcelona. Con este conjunto ha realizado diversos conciertos en lugares emblemáticos como la Sagrada Familia, la Basílica del Pi, el festival BarcelonaObertura, Esmuc, Auditori... todos ellos en Barcelona con programas diversos de autores del barroco y del clasicismo incluyendo piezas del repertorio tradicional y otras de recuperación histórica. Recientemente han interpretado el tradicional concierto de Viernes Santo en el Oratorio de la Santa Cueva de Cádiz para el que J. Haydn compuso el oratorio instrumental de las 7 Palabras.

Miembro y concertino solista de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía desde septiembre de 2017 hasta julio de 2021. Actualmente es integrante de la Orquesta Barroca de Barcelona, con la cual ha actuado como director y solista invitado, y del ensemble “El Concierto Ylustrado”.

Ha recibido cursos y masterclases de Santiago Juan, Vera Martínez, Enrico Onofri... En el ámbito de la Escuela Superior de Música de Catalunya recibe clases de maestros como Lorenzo Coppola, Emilio Moreno, Pedro Estevan, Luca Guglielmi, Josep Borràs...

Alfredo Jaime es además instrumentista de violoncello, viola y órgano.

Juan Manuel Cisneros (clavecín)

Juan Manuel Cisneros, nacido en Málaga, es instrumentista de teclado (piano, clave y fortepiano) y compositor, especializado en la improvisación en estilos históricos. Se ha formado en España, Francia, Italia y Holanda, obteniendo el título de Máster en Fortepiano en el Real Conservatorio de La Haya bajo la dirección de Bart van Oort. Es Licenciado en Filosofía por la Universidad de Málaga y Máster en Creación e Interpretación Musical por la Universidad Rey Juan Carlos. Es profesor de Metodología IEM, institución creada por Emilio Molina dedicada a promover la improvisación guiada como base de la educación musical.

Ha desempeñado una amplia actividad como pianista en formaciones clásicas y de jazz (*Orquesta de Ida y Vuelta, Belle Époque ensemble, Chauchina Town*, etc.), con actuaciones dentro y fuera de España. En los últimos años desarrolla una creciente dedicación a los instrumentos históricos de teclado. Como clavecinista, ha actuado en diversas agrupaciones y festivales (Festival de Música de León, Utrecht, Granada, etc.) colaborando con la Orquesta Barroca de Málaga desde 2021. Es invitado regularmente a impartir cursos y talleres sobre improvisación en estilos por diversas instituciones, como los conservatorios superiores de Salamanca, Badajoz, Alicante, Real Conservatorio de Utrecht, C.R.R. de Dreux, etc. Realiza grabaciones para la radio española, rumana y holandesa, junto con varios CD como pianista y compositor. Es profesor de Composición e Improvisación en el Conservatorio Profesional “Gonzalo Martín Tenllado” de Málaga.

EL CONCIERTO YLUSTRADO

En el año 2003, nace la Orquesta Barroca de Jerez, conjunto que dos años después cambiará su nombre definitivamente por “El Concierto Ylustrado”. Sus actuaciones más relevantes han sido en el Teatro Villamarta de Jerez; en el II Festival de Música Española de Cádiz con un programa íntegramente dedicado a la figura de Juan Frances de Iribarren; Auditorio Maria Cristina de Málaga con las Cantatas “Membra Jesu Nostri” de Buxtehude; Iglesia del Carmen de Jerez con el programa “Le Triomphe de Apollon”, dedicado a la música instrumental en la época de Luis XIV; “Fiori Musicali” música italiana del seicento , en el Teatro Moderno de Chiclana , Museo Guggenheim de Bilbao “autores del barroco ruso”, tradicional concierto de Viernes Santo en la Santa Cueva de Cádiz, etc... En abril de 2005, ofrecieron en Sevilla su versión de la ópera Acis & Galatea de Haendel, bajo la dirección de Andrés Cea.

El conjunto está formado por profesionales de la interpretación histórica del barroco y clasicismo, de Andalucía y de España, y dirige su trabajo en la recuperación de la música de estos periodos históricos, con instrumentos de la época; centrandó especialmente su atención a la música barroca española.

Sus integrantes, han estudiado y perfeccionado sus conocimientos con maestros como: Jordi Savall, Fabio Biondi, Enrico Gatti, François Fernandez, Hiro Kurosaki, Ventura Rico, Jan Grimbergen, Hopkinson Smith, Vittorio Ghielmi, Emilio Moreno, Lorenzo Coppola, Enrico Onofri, Manfredo Kramer, Alba Roca, etc... y son integrantes de conjuntos como: Le Concert des Nations, La Capilla Real de Madrid, Al Aire Español, Orquesta Barroca de Barcelona, Les Agremens, Europa Galante, L’Arpeggiata, Capella Mediterraea, etc...

EL CONCIERTO YLUSTRADO

Ensemble y orquesta barroca

Teléfono: 652991425

Email: 68cajasa@gmail.com

Representación y web: “Quierodarconcierotos”

<http://representantear artistico.com>

Facturación: Artistamente S.A