Teatro Auditorio
San Lorenzo
de El Escorial

FESTIVAL DE
VERANO

Teatro Auditorio
San Lorenzo De El Escorial

DEL 22 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2013

Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial
Parque Felipe II | 28200 | San Lorenzo de El Escorial
T 91 890 07 07 | sabascal@teatroscanal.com

Índice cronológico de espectáculos

22 de junio – ***NY Story***

28 de junio – ***Suite española***

29 de junio – ***La creación***

5 de julio – ***Grandes voces***

7 de julio – ***Sinfonia nº 5***

9 de julio – **Marta Graham Contemporary Dance**

12 de julio – ***Luigi Boccherini y la música ilustrada española***

13 de julio – ***From Bach to Radiohead***

20 de julio – ***La gran música española para voz y piano***

21 de julio – ***La voz de la tierra***

26 y 28 de julio – ***La Traviata***

27 de julio - ***Operazza***

28 de julio – ***Concierto Profesores Cursos Matisse***

2 de agosto – ***JAYB- Bolero***

4 de agosto – ***Hansel y Gretel***

5 de agosto – ***Cupaima. Chavela Vargas***

Música coreografiada

NY Story

Pepe Rivero & Touch of Clazz + Dani Panullo Dancetheatre
Sábado 22 de junio a las 20h

Sobre *NY Story*

NY Story nos traslada en el tiempo al ambiente de un club cubano previo a la Revolución en el New York de aquel tiempo. En él se dan cita un selecto grupo de bailarines, bajo la dirección de Dani Pannullo, y un excelente grupo de músicos de latin jazz dirigidos por Pepe Rivero.

A ritmo de latin-jazz se suceden escenas poéticas y coreografías llenas de actitud en una brillante combinación de movimientos que incorporan elementos de danzas de raíz latina, danza contemporánea y circo, así como la influencia de nuevas formas de movimiento callejero como el b-boying o el hip-hop características de la trayectoria de Dani Pannullo Dancetheatre Co..

Clazz Danzz nos presenta un atractivo "concierto coreografiado" que conjuga en escena el talento de Dani Pannullo y Pepe Rivero en un espectáculo en el que música y baile se funden en un sólo espíritu en clave de latin-jazz.

Sobre Dani Panullo Dancetheatre Co.

Dani Pannullo Dancetheatre Co. es la compañía pionera en llevar la danza urbana a los escenarios en España.

Creada en 1998 por Dani Pannullo junto a un grupo de artistas provenientes de distintas disciplinas como la performance, el break-dance, la gimnasia rítmica y la danza clásica y contemporánea, la compañía es un crisol de influencias y de tendencias de vanguardia que refleja el estado actual de la danza en las grandes ciudades.

A lo largo de su trayectoria esta compañía ha integrado en sus espectáculos de danza contemporánea las distintas modalidades de expresión de la danza de la calle, con una cuidada puesta en escena y un esmerado tratamiento académico de las nuevas manifestaciones de la cultura urbana.

La compañía de Dani Pannullo ha girado con éxito por España y el extranjero, representando la creación contemporánea madrileña en multiples ferias, festivales y exposiciones universales, y sigue atenta a la constante evolución de la cultura urbana incorporando nuevos lenguajes dancísticos en cada uno de sus espectáculos.

Sobre Pepe Rivero

El pianista y compositor Pepe Rivero forma parte de una nueva generación de músicos cubanos que han irrumpido en la escena internacional del jazz.

Proveniente de una acreditada familia de músicos, después de terminar sus estudios de piano en La Habana en los cuales recibió una formación clásica, su vocación lo condujo al jazz.

Pepe compone y toca autentico jazz latino, expresando sus raíces cubanas en cada composición incluso cuando se acerca a otros estilos.

A finales de los noventa se traslada a Españ

Actualmente es el Director musical de Clazz Continental Latin Jazz, por el cual fue nominado a los Latin Grammys 2011, y está presentando por España su último trabajo Monk & The Cuban Rumba.

FICHA ARTÍSTICA
Coreografía: Dani Pannullo / Música: Pepe Rivero & Touch of Clazz

Música

SUITE ESPAÑOLA

Rosa Torres-Pardo, piano + Rocío Márquez Limón, voz
Viernes 28 de junio a las 20h

Sobre el concierto
La música pura no existe. La música popular a lo largo de la historia ha sido origen de grandes obras maestras donde el contacto entre unas culturas y otras ha dejado huellas evidentes. Un claro ejemplo es la influencia de la música oriental con su escala pentatónica en los impresionistas franceses.
En *Suite española* dos intérpretes, uno de piano clásico y el otro de cante flamenco unen la música viva y la ya escrita buscando un punto de encuentro para una mejor comprensión de esa evolución, explorando ambos mundos, buscando sus raíces y dotando a composiciones de Granados, Albéniz o Falla de mayor libertad de expresión. Un intercambio que espera aportar una experiencia diferente y nueva.

Programa
I
Goyescas E.Granados
La maja y el ruiseñor
La maja de Goya
El majo tímido
El tralala y el punteado
Dos majas dolorosas
Final del coloquio en la reja

II
Lorquiana F.G.Lorca - M.de Falla - I.Albéniz
Almería de Albéniz (extractos)
El Vito
Zorongo Gitano
Jota
El corpus Christi en Sevilla
Tres hojitas
La tarara
Debla
Nana Lorca
Nana para Rocío

III
El amor brujo Manuel de Falla
Introducción
Canción del amor dolido
Danza del terror
Danza ritual del fuego
Canción del fuego fatuo

Sobre la pianista Rosa Torres Pardo

Nace en Madrid. Premio Extraordinario Fin de Carrera del Real Conservatorio Superior de Música de esta ciudad. Estudia con Joaquín Soriano y Gloria Olaya, con María Curcio en Londres, en la "Juilliard School" de Nueva York y con Hans Graff en Viena.
Obtiene el premio Masterplayers de Lugano (Suiza) en 1986 y debuta con gran éxito en el Teatro Real de Madrid en 1987, interpretando el *3er concierto para piano* de Prokofiev junto a la Filarmonía Hungárica y Jean-Bernard Pommier.
Ha trabajado con grandes orquestas como la Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl y la Royal Philharmonic de Londres y directores como Spivakov, Dutoit, Fournet, Vásáry o Termikanov, en salas como el Carnegie Hall y Alice Tully Hall de Nueva York y Kennedy Center de Washington, Sala de las Columnas de Moscú y Philarmonie de San Petersburgo, Wigmore Hall o Sadler´s Wells de Londres, Konzerthaus de Berlín, Music Halle de Hamburgo y otros muchos teatros en Europa; además en el Colón de Buenos Aires o el City Hall de Hong Kong, otras ciudades de China y Australia. Ha colaborado con Plácido Domingo en Estados Unidos y ha dado conciertos y recitales en España con las mejores orquestas del país.

Ha actuado con cuartetos como Melos, Assai o Janácek, con cantantes como María Bayo, Isabel Rey, Marina Pardo y Enrique Viana. Con actores como José Luis Gómez y con la bailarina Lola Greco.
Participa con la Fundación Largo Caballero en su programa *Música en las Fábricas y en las Casas del Pueblo para los trabajadores*, en escenarios tales como los talleres de RENFE, los hangares de Iberia, Heineken de Sevilla, Metro, Aceralia, etc.
Ha grabado para DECCA, Calando, Naxos, Autor, Deustche Grammophon y Glossa. Destacadas han sido sus versiones de *Goyescas* de Granados y de *Petrouchka* de Stravinsky, *Romeo & Julieta* de Prokofiev, *El Amor Brujo* de Falla, *Concierto Breve* de Montsalvatge y la *Rapsodia* de Albéniz con Víctor Pablo y la Sinfónica de Tenerife o el Concierto de Nin Culmell con Ros Marbá y la Sinfónica de Sevilla. Asimismo el *Concierto nº 3* de Balada con la Orquesta Ciudad Barcelona o el estreno de las *Canciones Asturianas* de Antón García Abril, en versión para piano y canto junto al tenor Joaquín Pixán.
Desde 2005 Rosa Torres-Pardo es artista de YAMAHA.

Sobre Rocio Márquez Limón, cantante de flamenco

Nació en Huelva el 29 de septiembre de 1985. Desde pequeña ya cantaba, pero es a la edad de 9 años cuando comienza a recibir clases en la Peña Flamenca de Huelva y se sube por primera vez a las tablas siendo premiada en numerosos concursos cantando fandangos de su tierra. Paralelamente comienza estudios de piano y de técnica vocal con Gloria Muñoz. A los 15 años, se traslada a Sevilla, allí compagina sus estudios con una formación más específica de flamenco. En el 2005, es becada por la fundación Cristina Heeren, donde recibe clases de artistas flamencos de la talla de José de la Tomasa y Paco Taranto, al mismo tiempo obtiene la diplomatura en magisterio musical por la Universidad de Sevilla. Actualmente continúa estudios de grado superior y especialización de flamenco en dicha universidad. Ha impartido clases en la Fundación de Cristina Heeren, en el Centro de Arte y Flamenco de Sevilla que dirige Esperanza Fernández y en" Flamenco Abierto" de Andrés Marín a quien también ha acompañado algunos de sus espectáculos, además de realizar conferencias sobre este género en lugares como la Universidad de verano de El Escorial, la Fundación Ortega y Marañón … En 2007 se hace con los primeros premios de los festivales flamencos de Alhaurín de la Torre , Calasparra, Marchena, Mijas y Jumilla entre otros, pero es en 2008 cuando su carrera sienta un punto de inflexión al hacerse con la Lámpara Minera del Festival del Cante de las Minas de la Unión, que obtiene junto con otros cuatro primeros premios, hecho que solo ha conseguido Miguel Póveda anteriormente.
Sus actuaciones se extienden por numerosas peñas flamencas, los festivales más importantes (la bienal de Sevilla, la Unión…) y teatros tan

considerados como la Zarzuela, el Teatro Español, el Muñoz Seca de Madrid, el Escorial, el Teatro Isabel la Católica de Granada, el Palau de la Música de Valencia, el Palacio de la Magdalena de Santander, el Price de Madrid y el Auditorio Nacional… Internacionalmente ha paseado su voz por escenarios y eventos tan célebres como el Olympia de Paris, el Auditorio de Bruselas, el Festival "le Suds de Arles"(Francia), la ópera de Dusseldorf (Alemania), el Festival "Sete Sóis Sete Lunas" en Oeiras (Portugal), el Teatro Mohamed V de Rabat (Marruecos), el Festival "Voix de femmes" (París, Francia), el Festival Silk Road en Siria, el Festival de Músicas Sagradas del Mundo en Fez y los Institutos Cervantes de Chicago, Nueva York, Amán, El Cairo, Beirut y Omán…También ha acompañado al baile en países como Estonia, Eslovenia, Inglaterra, Luxemburgo, Italia, Alemania, Portugal, Francia, Bélgica, Emiratos Árabes, Argentina y Canadá…En sus últimas actuaciones televisivas destacan *Flamenko, El sol, la sal, el son y el Loco soy yo* de Jesús Quintero. Aparece en la colección "Lámparas de la Mina", en la Antología más reciente de fandangos de Huelva, en el disco *Sevillanas Vírgenes* junto a artistas como Esperanza Fernández... Dentro de sus próximos proyectos, destaca la grabación de " La Vida Breve" de Manuel de Falla con la Orquesta Nacional de España bajo la dirección de Josep Pons, destacándose en sus actuaciones con orquesta entre otras la realizada junto con José Manuel Zapata bajo la dirección de Joan Albert Amargós. .

FICHA ARTÍSTICA

Compositores: Enrique Granados, Federico García Lorca, Manuel de Falla e Isaac Albéniz **/ Intérpretes: Piano:** Rosa Torres-Pardo **/ Voz:** Rocio Márquez Limón

Música

LA CREACIÓN

Orquesta y Coro de RTVE
Sábado 29 de junio a las 20h

Sobre el concierto

"El compositor austriaco quedó tan impresionado por los oratorios de Händel, que quiso escribir uno él mismo. El resultado, publicado en 1798, se basó en el libro del Génesis, Las Estaciones de Thomson y El Paraíso Perdido de Milton, y fue un éxito instantáneo cuya popularidad se extendió rápidamente por toda Europa.

Al igual que Händel, Haydn optó por poner música a un libreto inglés, y lo hace con aún más maestría que su antecesor en cuanto al pulso del texto se refiere. Cuando, después de asistir a un homenaje a Händel en la abadía de Westminster, comunicó a Charles Purday su deseo de componer algo de una naturaleza similar, su amigo le dio una copia de la Biblia diciendo "Aquí tienes – empieza por el principio".

Es curioso escuchar un texto tan conocido por todos, con citas como "Y Dios creó el cielo y la tierra" o "hágase la luz", con acompañamiento musical. Al comienzo del oratorio, su poema tonal del caos proporciona una impresionante experiencia a quien lo interpreta.

Haydn empleó una orquesta y coro grandes para la obra, con unas doscientas personas en el escenario cuando él la dirigió en el Tonkünstler-Societät de Viena en diciembre de 1799". Michael Thomas

Sobre el director, Michael Thomas

Michael Thomas viene de una familia belgo-británica de tradición musical. Empezó a tocar el piano y el violín a muy corta edad y con tan solo once años fundó uno de los más prestigiosos grupos de música de cámara del mundo, el Cuarteto Brodsky, con el que interpretó conciertos por todo el mundo.

Las primeras composiciones de Michael fueron un concierto para violonchelo, compuesto a los catorce años, y varios cuartetos de cuerda algo anteriores. Él mismo ha interpretado en repetidas ocasiones su concierto para violín. Con quince años formó y dirigió el Cleveland Concertante.

En el mundo del jazz ha trabajado con Ian Carr, Dave Brubeck y Evan Park, en el rock con Elvis Costello, Ofra Haza, Björk y Paul McCartney, en el flamenco y más allá del flamenco con Raimundo Amador, Estrella Morente, Tomatito y Kiko Veneno y en la música clásica con Yehudi Menuhin, María Joao Pires, Anne Sophie von Otter y Ara Malikian, entre otros. Sus arreglos de música de Shostakovich, Gershwin o Falla son frecuentemente solicitados y sus bandas sonoras (*Siempre Hay Tiempo*, 2009) y canciones (*Cartas a Julieta*, 1992) han recibido muy buenas críticas. Algunas de sus canciones han sido interpretadas por, entre otros, Miguel Poveda, Chris Porter y Björk, y su ballet (Harold in Islington, publicado por OUP) es la obra de Thomas que en más ocasiones se ha escuchado en directo (giras por Canadá y EEUU por el David Earl Dance Theatre).

Como director invitado Michael ha trabajado con la Orquesta Sinfónica de Bochum, la N8 Symphony de Londres, la Britten-Pears Orchestra, la Filarmónica de Málaga, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta de Córdoba, la Orquesta de Terrassa, el Coro de la Comunidad de Madrid y otras/otros.

Michael es director titular de la Orquesta Ciudad de Almería, la Orquesta de Cámara Andaluza, la Orquesta Bética de Cámara (el grupo establecido por M. de Falla en 1924), la Orquesta de Cámara Isla de Menoría y el ensemble de música contemporánea, Escuela Tonal. Ha trabajado en muchas ocasiones con orquestas jóvenes como la Orquesta de Musikene, la Orquesta y Coro Joven de Andalucía, que dirigió durante 10 años, la Joven Orquesta Nacional de España, la Joven Orquesta del Bicentenario, la Orquesta de la Universidad de Melbourne, la Orquesta del Conservatorio de

Malmö (Suecia), la Joven Orquesta Barroca de Andalucía, la Orquesta Joven de Almería y muchas más.
Ha disfrutado, a lo largo de su carrera, de relaciones artísticas de gran cercanía con el compositor Witold Lutoslawski y con los cantautores Elvis Costello y Kiko Veneno. Michael es Honorary Master por la Universidad de Teeside y ha sido profesor en, entre otras instituciones, la Universidad de Middlesex y la Universidad de Cambridge.

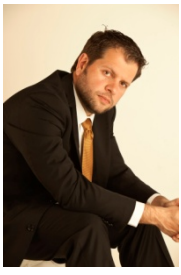
Sobre la Orquesta Sinfónica de RTVE
El 27 de Mayo de 1965 nace como una de las orquestas más jóvenes de la radio y televisión europeas, pudiéndose afirmar que cuando se habla de la actividad musical en nuestro país a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, resulta indispensable hablar de la Orquesta Sinfónica de RTVE como protagonista de primerísima fila. Se presentó oficialmente en el Teatro de la Zarzuela de Madrid junto a su Director-Fundador, Igor Markevitch, con un programa que incluía obras de Prokofiev, Wagner, Falla y Beethoven. Solo unos días antes había debutado con Odón Alonso en el Festival de la SIMC interpretando obras de autores como Nilsson, Webern, Stravinsky y Schoënberg. Esas primeras actuaciones públicas marcaban ya las líneas maestras de la Orquesta: el repertorio clásico-romántico, la música española y el servicio a la creación musical de nuestro tiempo. Markevitch repetiría aquel concierto inaugural en 1982, pocos meses antes de su muerte, cerrando así un período histórico de la Orquesta.
En estrecha colaboración con el Sello RTVE Música, la Orquesta Sinfónica de RTVE mantiene una interesante actividad discográfica. Entre sus últimas producciones destaca el ya habitual Clásicos Populares, Zarzuela con Ana Mª Sánchez, Jazz Sinfónico, bajo la dirección de José Nieto y un CD con dos obras del maestro Martín Pompey.

Sobre el Coro de RTVE
Fundado en 1950 con el nombre de “Los Cantores Clásicos”, fue dirigido por Roberto Plá hasta 1952, en que se transforma en “Coro de Radio Nacional”, bajo la dirección de Odón Alonso hasta 1958. En la actualidad, Josep Vila ha pasado a ser Director Principal Invitado del Coro de RTVE.
Está considerado como uno de los mejores conjuntos corales de España y su labor en el campo de nuestra polifonía profana y religiosa no tiene parangón; asimismo en su repertorio figuran numerosas obras contemporáneas de compositores nacionales y extranjeros.
Aparte de sus actuaciones con la Orquesta Sinfónica de RTVE y de sus numerosos conciertos tanto “a capella” como con otras agrupaciones

instrumentales, ha actuado en los Festivales Internacionales de Música de Barcelona, Santander; Granada, etc., así como en las Semanas de Música Religiosa de Cuenca, Decenas de Música en Toledo, Festivales de Ópera en Madrid y EXPO 92. En el ámbito internacional es de destacar su participación en el Festival de Flandes y en junio de 1990 en el Festival Internacional de San Petersburgo. En su plantilla de profesores han figurado cantantes como Teresa Berganza, Isabel Penagos y Pedro Lavirgen.
En el año 2000 el Coro conmemoró el 50 aniversario de su creación con conciertos extraordinarios, una edición discográfica que recoge grabaciones históricas desde su fundación hasta la actualidad y estrenó la obra Tríptico de Miguel Hurtado, ganadora del Concurso de Composición Coral del Cincuentenario del Coro.

Solistas

Isabel Monar

Roger Padullés

David Menéndez

Ficha artística
Una obra de Joseph Haydn / Dirección musical: Michael Thomas / **Dirección del coro**: Jordi Casas / **Solistas**: Isabel Monar (soprano), Roger Padullés (tenor), David Menéndez (barítono) / **Intérpretes**: Orquesta y Coro de RTVE.

Música

GRANDES VOCES

Mariella Devia, soprano + Giulio Zappa, piano
Viernes 5 de julio a las 20h

Sobre el concierto

Pocas son las oportunidades que tenemos en España de escuchar a la soprano italiana Mariella Devia, artista que por propia elección y su personal manera de entender la lírica, ha llevado una carrera dentro de una gran discreción y alejada de la fama, la popularidad, el divismo o cualquier otra expresión del "star system" de la ópera. A pesar de que sus salidas de los teatros italianos son muy escasas es una cantante admirada por conocedores y amantes de su gran técnica, su profesionalidad, seriedad y servicio al canto en estado puro.

Por todo esto es especialmente significativa la presencia de Mariella Devia en la programación, en la única oportunidad que tendremos de escucharla en los próximos meses, cantando el repertorio con el que más se identifica en un programa elegido especialmente para la ocasión

Programa -

Benedetto sia 'l giorno	F. Liszt
Pace non trovo	
I' vidi in terra angelici costumi	
Oh! Quand je dors	
Cinq mélodies populaires grecques	M. Ravel
Chanson de la mariée	
Là-bas, vers l'église	
Quel Galant m'est comparable	
Chanson des cueilleuses de lentisques	
Tout gai!	
Adieu notre petite table	J. Massenet
(de *Manon*)	
Je veux vivre	CH. Gounod
(de *Roméo et Juliette*)	
II Parte	
Casta diva, Ah bello ...	V. Bellini
(de *Norma*)	
Al dolce guidami	G. Donizetti
(de *Anna Bolena*)	
Vivi ingrato ... Quel sangue versato	G. Donizetti
(de *Roberto Devereux*)	

Sobre la soprano Mariella Devia

Mariella Devia, nacida en Chiusavecchia d'Imperia, estudia en el Conservatorio di Santa Cecilia de Roma, donde se diploma en canto. En 1973 gana el concurso Toti Dal Monte y debuta con el rol de Lucia en Lucia di Lammermoor.

Unánimemente alabada por la crítica y el público por su interpretación de los roles protagonistas de su amplísimo repertorio, coherente y riguroso, que ha cantado en grandes escenarios como Concertgebouw de Amsterdam, Lyric Opera de Chicago, Staatsoper de Munich, Opéra National y l Théâtre de Champs-Élysées de París, Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu de Barcellona, Teatro de la Ópera de Tokio, Teatro alla Scala de Milán, San Carlo de Nápoles, La Fenice de Venecia, Regio de Turín, Massimo de Palermo, Regio de Parma, Opera de Roma, Comunale de Bologna, Rossini Opera Festival de Pesaro, Maggio Musicale Fiorentino y Festival de Martina Franca, entre otros.

Sus interpretaciones de algunas óperas de Mozart (*El rapto en el serrallo, La flauta mágica, Così fan tutte, Le nozze di Figaro, Don Giovanni,*

Idomeneo) han sido muy bien recibidas, destacando por la vocalidad extraordinaria y su fuerza interpretativa.
En el curso de su intensa y prestigiosa carrera Mariella Devia ha colaborado con algunos de los más destacados directores de orquesta como Riccardo Chailly, Zubin Metha, Riccardo Muti, Claudio Abbado, Richard Bonynge, Gianluigi Gelmetti, Wolfgang Sawallisch, James Levine o Georges Prêtre.
Recientes actuaciones incluyen un triunfo extraordinario en Marsella con Roberto Devereux; *Anna Bolena* en el Teatro Verdi de Trieste y en el Maggio Musicale Fiorentino; *La traviata* en el Teatro Massimo di Palermo; sus debuts, también con mucho éxito, como Liu (*Turandot*) en Génova y *Norma* en Bolonia; *Maria Stuarda* en Bergamo; *Il Pirata* en el Liceu de Barcelona; etc.

Sobre el pianista Guilio Zappa
Nacido en Monza, estudió música bajo la dirección de Oleg Marshev y se graduó en Piano con los máximos honores. Al mismo tiempo se licenció en Lengua y Literatura Modernas en la Universidad de Milán con una tesis sobre la ópera rusa dirigida por Francesco Fausto Malcovati y Francesco Degrada.
Ha colaborado con grandes artistas líricos de varias generaciones, como Giulietta Simionato, Luigi Alva, Katia Ricciarelli, Lella Cuberli, Piero Cappuccilli, Enzo Dara, Michele Pertusi, Alfonso Antoniozzi, Bruno De Simone, Gregory Kunde, Bruno Pratico, Lawrence Brownlee, Mariella Devia

y también con muchos artistas jóvenes. Ha colaborado con directores de escena y de orquesta de la talla de A. Zedda, G. Kuhn, A. Allemandi, P. Fournillier, M. Mariotti, M. Martone, D. Fo, G. Strehler, M. Hampe, P. Pizzi, P. Olmi, M. Barbacini, J.F. Martinoty, etc.
Entre sus recientes y futuros proyectos cabe destacar recitales en San Sebastián, Málaga, Londres (John Smith's Square y Wigmore Hall), Berlín, Praga (Rudolfinum), Pesaro y las producciones de "Le Nozze di Figaro "y "Don Giovanni" (Opera de Burdeos), "Cosi' fan tutte" y "Macbeth" (Opera National de Lorraine) y "Matilde di Shabran" (Rossini Opera Festival).

FICHA ARTÍSTICA
Intérpretes: Mariella Devia, soprano, y Guilio Zappa

Música

SINFONÍA Nº 5

Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid
Domingo 7 de julio a las 20h

Sobre el concierto

La JORCAM, bajo la dirección del joven maestro valenciano Sergio Alapont, se presenta en el Festival de Verano de El Escorial con la 5ª Sinfonía de Gustav Mahler.

Obra cumbre del Siglo XX, la primera obra sinfónica de Mahler donde deja de lado la mediación programática de un texto para buscar una expresión puramente musical, abstracta. Estrenada por su autor en 1904, ha sido considerada por el mismo Mahler como una "...música que no es de este tiempo". Su famoso 4º movimiento "Adagietto", es una de las piezas más conocidas del repertorio sinfónico y fue inmortalizada en el cine como banda sonora de la película de Visconti "Muerte en Venecia", basada en la novela de T. Mann.

La JORCAM inicia con este concierto una gira que la llevará a la Semana Musical Gustav Mahler de Dobiacco (Italia) y al Encuentro de Jóvenes Orquestas de Figueres.

Programa

Sinfonía Nº5, en Do# menor Gustav Mahler (1860 – 1911)
Traeurmarsch. In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt
Stürmisch bewegt. Mit grösster Vehemenz
Scherzo. Kräftig, Nicht zu schnell
Adagietto. Sehr langsam- Attaca
Rondo-Finale. Allegro-Allegro giocoso. Frisch

Sobre la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid

La Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (JORCAM), pertenece a la Dirección General de Artes Escénicas, Música y Audiovisual de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid y fue creada con el propósito de contribuir a la formación de los jóvenes músicos madrileños en un marco de formación profesional de alta calidad técnica y artística. En esta agrupación conviven la Joven Orquesta, el Joven Coro y los "Pequeños Cantores de la JORCAM"

Su objetivo principal es ampliar y desarrollar los conocimientos musicales a fin de facilitar y preparar a sus miembros para un futuro acceso a las agrupaciones profesionales y a la inserción laboral en el mundo de la música. Este aprendizaje se realiza a través del conocimiento y la práctica del repertorio coral y orquestal, de la experiencia en agrupaciones de cámara, del acercamiento a los escolares a través de los conciertos didácticos, de la participación en proyectos artísticos integrales como la danza, el teatro musical, la ópera, etc. La JORCAM, además, busca la promoción y el apoyo a sus miembros a través de concursos internos de solistas, clases magistrales o líneas de becas y ayudas para la ampliación y perfeccionamiento de estudios. Psappha Ensamble de Percusiones se ha presentado en las temporadas de música de cámara que realiza la OSSLA, a cuyas participaciones se suman las que tuvieron en el Festival Universitario de la Cultura 2008 y 2010 de la

Universidad Autónoma de Sinaloa, en la Feria de las Artes Sinaloa 2007, 2008 y 2010, en el Festival Cultural Mazatlán 2008 y 2011; y en el Festival Ortiz Tirado 2009.

Con la OSSLA interpretaron en dos ocasiones (en 2009) la suite *Carmen* de Bizet-Schedrin, bajo las batutas de los Maestros José Luis Castillo y Enrique Patrón De Rueda.

En 2008 el Consejo Ciudadano de Cultura de Culiacán le otorgó a Psappha un apoyo para la grabación de su primer CD: *Psappha ensamble de percusiones*, y en 2010 fue acreedor a un apoyo otorgado por el FOECA Sinaloa y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México con el fin de realizar una gira por cinco estados del país.

Recientemente realizaron una serie de 20 conciertos didácticos en escuelas primarias, gracias a un estímulo del Instituto Nacional de Bellas Artes. De igual forma, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México seleccionó a Psappha como beneficiario del Programa de Apoyo a

Proyectos y Conversiones Culturales, gracias al cual el grupo está realizando siete conciertos en España y Portugal.

Sobre el director, Sergio Alapont

Nace en Benicàssim (España). Ganador del II Concurso Nacional de Directores de Orquesta - Orquesta Ciudad de Granada 2005, Sergio Alapont es uno de los directores españoles con mayor proyección internacional en la actualidad. Es Director Artístico del Festival Lírico Opera Benicàssim y Director Principal de la Orquesta Manuel de Falla. Diplomado en dirección de orquesta con calificación "Cum Laude" en New York (USA) y Pescara (Italia) con Marco Armiliato y Donato Renzetti respectivamente. Amplia estudios de dirección de orquesta con el Maestro Jorma Panula (Royal College of Music of Stockholm), Helmuth Rilling (Bachakademie of Stuttgart), Masaaki Suzuki (Bach Collegium of Japan) y Semyon Bychkov (WDR Köln).

Ha dirigido orquestas como Orquesta de la Radiotelevión Española (ORTVE), Orquesta de la Comunidad Valenciana (Palau de Les Arts), Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquestra Simfònica de Balears "Ciutat de Palma", Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta de Valencia, Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquestra de Cambra de Granollers, Orquesta del Festival Opera Benicàssim, Orquesta Clásica de Vigo, Orquesta Internacional de Madrid, Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Cámara del Cantábrico, Musikene Orkestra Sinfonikoa, Orchestra Clássica de Espinho, Orchestra do Algarve, Orchestra Sinfonica di Pescara, Orchestra Filarmonica Italiana, Virsky National Orchestra, Lviv Opera Theater, Donestk Opera, Silesian Philarmonich, Kiev Philharmonic Orchestra, Radio Kiev Orchestra, Pozna Opera, Gächinger Kantorei, Bach Collegium-Stuttgart, Monterrey Symphony Orchestra, Orquesta de Cámara de Bellas Artes - Mexico, Danish National Symphony Orchestra, Orchestra dell'Ente Concerti Marialisa De Carolis, Orchestra Città di Ferrara, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, Orchestra del Teatro di San Carlo de Nápoles, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra I Pomeriggi Musicali of Milan, The Royal Scottish National Orchestra, The Orchestra of Scottish Opera o la Orchestre National d'Île de France en París.

FICHA ARTÍSTICA

Director: Sergio Alapont **/ Intérpretes**: Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid

Danza
MARTA GRAHAM CONTEMPORARY DANCE
Martes 9 de julio a las 20h

Sobre el espectáculo
Este espectáculo de danza es un programa cuádruple que tres coreografías de Marta Graham y el estreno en Europa de una coreografía de Nacho Duato, *Rust*.
- ***Errand*:** Esta obra es una nueva versión de *Errand into the Maze* en la que la escenografía original es substituida por una "escenografía virtual" realizada solo con luces. Fue estrenada el 28 de febrero 1947, en el Ziegfeld Theatre, de Nueva York. Hay un enviado al oscuro laberinto del corazón, para enfrentarse y luchar contra la Criatura del Miedo. El enviado consigue el éxito, llega el instante del triunfo y la salida de la oscuridad.
Errand into the Maze cuenta la historia de Ariadna y el Minotauro. En el mito clásico griego, el héroe es Teseo, pero en esta obra de Graham, es Ariadna la heroína quien se enfrenta al minotauro.
- ***Diversion of angels**:* originalmente titulada *Wilderness Stair*, se estrenó en el Palmer Auditorium of Connecticut College el 13 de agosto de 1948.
Tanto el título original como la escenografía diseñada por Isamu Noguchi fueron descartados después de la primera actuación, y la coreografía fue re-concebida como una obra sin argumento. *Diversions of Angels* está coreografiada sobre una composición romántica de Norman Dello Joio y versa sobre los aspectos del amor infinito. La pareja de rojo simboliza amor romántico, la pareja de amarillo, flirteo adolescente, la pareja de blanco, compromiso duradero.

Martha Graham recordó que cuando vio por primera vez la obra del pintor Wassily Kandinsky, quedó asombrada por su uso del color: una llamativa pincelada roja sobre un fondo azul. Decidió coreografiar una obra que expresara esto. *Diversions of Angels* es esa obra, y la chica de rojo, corriendo por el escenario, es la pincelada roja que divide el lienzo de Kandinsky.

- Lamentation variations

Creada en 2007 para conmemorar el aniversario del 11 de septiembre, *Lamentation Variations* está basada en una película de la década de los 30 en la que Martha Graham baila su entonces nuevo - y ahora icónico - solo *Lamentation*. Varios coreógrafos fueron invitados a crear un "estudio del movimiento" basado en dicha película. *Lamentation Variations* ha sido encargado por la Martha Graham Center con el apoyo económico de Francis Mason.

- ***Chronicle***: Esta obra fue una respuesta a la amenaza del fascismo en Europa. A principios de ese año, Graham había rechazado una invitación a participar en los Juegos Olímpicos de 1936 en Alemania, afirmando que "me resultaría imposible bailar en Alemania en estos momentos. Tantos artistas que conozco y respeto han sido perseguidos, han sido privados del derecho a trabajar por razones ridículas y poco satisfactorias, considerando imposible identificarme, si aceptara la invitación, con el régimen que ha hecho estas cosas posibles. Además, algunos miembros de mi compañía no serían bienvenidos en Alemania "(en referencia al hecho de que muchos miembros de su grupo eran judíos).

De acuerdo con las notas del programa original, "*Chronicle* no intenta mostrar las realidades de la guerra, sino que, evocando imágenes de la guerra, expone el preludio a la fatídica guerra, retrata la devastación del espíritu que deja en su camino, y sugieren una respuesta". Este es uno de los pocos trabajos de Martha Graham que expresa ideas explícitamente políticas, pero, a diferencia de *Immediate Tragedy* (1937) y *Deep Song* (1937) – bailes que coreografío en respuesta a la Guerra Civil española – esta danza no es una representación realista de los acontecimientos. La intención es universalizar la tragedia de la guerra.

La coreografía original, con partitura de Wallingford Riegger, duraba cuarenta minutos y estaba dividida en tres secciones: *Dances before Catastrophe - Spectre 191 and Masque; Dances after Catastrophe - Steps in the Streets and Tragic Holiday*; y *Prelude to Action*. Martha Graham Dance Company las ha reconstruido y ahora representa *Spectre 1914*, *Steps in the Street* y *Prelude to Action*

- Rust: Esta nueva obra de Nacho Duato con música de Arvo Pärt, solo para bailarines masculinos, explora los temas del conflicto y la opresión.

Sobre Marta Graham Contemporary Dance

Martha Graham Dance Company ha liderado el desarrollo de la danza contemporánea desde su fundación en 1926. La compañía, creada por la pionera coreógrafa Martha Graham, da vida a un estilo intemporal y distintivo de danza americana que ha influido a generaciones de artistas y aún continúa cautivando al público. Graham y su compañía han ampliado el

vocabulario de la danza contemporánea, cambiando para siempre el alcance de esta forma de arte, enraizando sus obras en contextos contemporáneos de alcance social, político, psicológico y sexual, profundizando así su impacto y resonancia.

En continua experimentación, la Martha Graham Dance Company ha servido de campo de entrenamiento para muchos de los coreógrafos y bailarines principales de los siglos XX y XXI, incluyendo a Merce Cunningham, Erick Hawkins, Pearl Lang, Rioult Pascal y Paul Taylor.

El repertorio de Graham, con 181 obras, también ha involucrado a artistas como Mikhail Baryshnikov, Claire Bloom, Margot Fonteyn, Liza Minnelli, Rudolf Nureyev, Maya Plisetskaya o Kathleen Turner. Sus técnicas innovadoras y un estilo inconfundible se han ganado la aclamación del público de más de 50 países en Norteamérica, Suramérica, Europa, África, Asia y Oriente Medio.

Hoy en día, la compañía continúa fomentando el espíritu creativo que imprimió Graham. Martha Graham Dance Company ha adoptado una nueva visión programatica, presentando junto a las obras maestras de Graham las obras de sus coetáneos, sucesores, y artistas contemporáneos a los que se les han encargado coreografías inspiradas en el legado de Graham. A través de la presentación de programas que unen el trabajo de coreógrafos de distintas épocas, con una narrativa histórica y una temática muy rica, la compañía trabaja activamente para crear nuevas plataformas para la danza contemporánea y múltiples puntos de acceso para el público.

El repertorio de Martha Graham Dance Company incluye las obras maestras de Graham Appalachian Spring, Lamentation, Cave of the Heart, Deaths and Entrances y Chronicle, entre otras obras. La compañía continúa ampliando su misión de presentar el trabajo de su fundadora y sus contemporáneos, y sigue liderando a través de la transformación de nuevas obras con nuevas comisiones nuevos retos que aportan nuevas perspectivas a los clásicos, tales como American Document (2010) y Lamentation Variations (2009). Programas de multimedia como Dance is a weapon (2010) - un montaje de varias obras conectadas a través de texto y multimedia - redefine los límites de la composición en la danza contemporánea.

Música

LUIGI BOCCHERINI Y LA MÚSICA ILUSTRADA ESPAÑOLA

La Real Cámara
Viernes 12 de julio a las 20h

Sobre el concierto

Una de las facetas menos conocida de Boccherini es la de compositor para instrumentos de tecla que en estos cuartetos, una rareza en su repertorio pues casi todo él está consagrado a los instrumentos de arco, consigue un grado de rara perfección en una género camerístico que apenas tiene parangón hasta su desarrollo posterior en el Clasicismo y el Romanticismo: el cuarteto con clave o fortepiano. Basado en cuartetos de cuerda del propio autor escritos en Madrid, la versión con instrumento de tecla aporta una brillante visión a un género, el cuarteto de cuerda, en el que Boccherini es uno de sus más grandes precursores. Con los mejores ejemplos de estos cuartetos, el programa incluye tres cuartetos desconocidos de autores españoles, amigos y colegas de Boccherini en Madrid: el toledano Manuel Canales, el catalán Josep Teixidor y el “caballero aficionado” Don Enrique Cabalt de Ataide y Portugal, algunos de cuyos cuartetos de cuerda se conservan en preciosos manuscritos contemporáneos, al igual que los de Boccherini, convertidos en piezas para teclado y trío de cuerda, como era gusto y usanza de las “Academias filarmónicas” o conciertos de música de cámara en los palacios y mansiones de los ilustrados musicales españoles de la segunda mitad del siglo XVIII.

Excepto las obras de Boccherini, grabadas en un reciente registro de Glossa que ha obtenido ya importantes menciones (disco del año en Alemania para la revista Musica Antiqua) y excelentes críticas en España (Scherzo), Italia, Francia o Japón, las bellísimas composiciones de Canales, Ataide y Teixidor se ofrecen aquí en absoluta primicia, sin haber sido nunca antes interpretadas y oídas, representando con ello un importante paso adelante en el redescubrimiento y rescate de un repertorio tan interesante como desconocido de nuestro maravilloso patrimonio musical histórico, como es el del "preclasicismo" español ilustrado

Programa
Los Cuartetos para clave o fortepiano, violín, viola y violonchelo G259 (1778) de Liugi Boccherini
Cuarteto con clave de Manuel Canales (1747-1786) (1778)
Cuarteto con clave de Josep Teixidor (1752-1811)
Cuarteto con clave de Enrique Cabalt de Ataide (¿-?) (ca.1800)

Sobre el director, Emilio Moreno

Nacido en Madrid realiza junto a sus estudios universitarios de filosofía, los musicales con su padre y en el Conservatorio Superior de Madrid. Becado por el gobierno suizo obtuvo el Diploma de Solista en violín barroco en la Schola Cantorum Basiliensis (Basilea) bajo la dirección de Jaap Schröder, haciendo posteriormente estudios de doctorado en musicología en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Actúa regularmente como solista en recitales y conciertos de música de cámara por todo el mundo, es concertino de numerosas orquestas barrocas internacionales, miembro y colaborador de prestigiosos grupos y solistas europeos, Viola Principal de la Orquesta del Siglo XVIII de Ámsterdam, y como director ha dirigido en Europa, Japón, EEUU y México.
Premiado con diferentes galardones nacionales e internacionales por sus grabaciones discográficas (Harmonia Mundi, Dennon, Philips, Sony, EMI, etc.), es fundador y director artístico del sello discográfico español Glossa. También es director de La Real Cámara y el concierto español. Así mismo ha publicado artículos, estudios y ediciones de música española. Enseña en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) donde es director de su Departamento de Música Antigua, y regularmente imparte cursos y master-classes tanto en España como en el extranjero (Urbino, Budapest, Helsinki, Ámsterdam, San Petersburgo, La Haya, México, Brisbane, Nueva York, Tokio, Hong-Kong,

Sobre La Real Cámara
Con la pretensión primordial de recuperar el patrimonio musical hispánico de los siglos XVII y XVIII, en 1992, La Real Cámara se presentó en Madrid

participando activamente en la vida musical de la capital española con una serie de conciertos en el Museo del Prado dedicados íntegramente a la música española del período barroco, unánimemente aclamados por crítica y público, contando con la colaboración de RNE, que grabó la totalidad de los conciertos.

Desde entonces La Real Cámara ha tenido una presencia muy activa tanto en la vida musical nacional como en la internacional, con conciertos y grabaciones radiofónicas y televisivas en los más importantes festivales y ciclos españoles: Festival Internacional de Granada, Festival Internacional de Torroella de Montgrí, Los Siglos de Oro de la Música Española, Festivales de Música Antigua de Barcelona, Daroca, Úbeda y Baeza, Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco, Auditorio Nacional de Madrid, Ciclo de Música en las Iglesias de Madrid…

También se ha presentado fuera de nuestras fronteras –Festivales de Flandes, Montreux y Ambronay, Festivales de Música Antigua de San Petersburgo, Praga, Amberes, Bratislava, Las Azores y Lisboa, Festival de Semana Santa de París, Festival de Las Luces de Helsinki, Potsdam (Berlin) – y ha tenido actuaciones regulares en salas de conciertos y temporadas de Francia, Italia, Alemania, Suiza, Países Bajos, Eslovenia, México o Japón, donde sus conciertos en Tokio dedicados a la 'tonadilla' y a Boccherini fueron considerados por la crítica el "evento musical del año" 2000.

En junio 2010 participó en el Festival Boccherini que se celebró en el Concertgebow de Brujas (Bélgica) participando con otros grupos europeos especializados igualmente en la figura de Luigi Boccherini, en 2011 participó en el ciclo Universo Barroco celebrado en el Auditorio Nacional de Madrid, donde volverá a participar en 2013 con un programa dedicado a La Paz de Utrecht, con motivo de su 300 aniversario.

FICHA ARTÍSTICA

Director: Emilio Moreno / **Intérpretes**: Real Cámara

Música

FROM BACH TO RADIOHEAD

Ara Malikian Ensemble
Jueves 13 de julio a las 20h

Sobre el concierto

From Bach to Radiohead es un espectáculo musical especial: propone una selección de piezas musicales amplia tanto en lo cronológico (desde el siglo XVII hasta el presente) como en lo estilístico (clásico, flamenco, jazz, rock…), así como en lo geográfico (compositores alemanes, españoles, norteamericanos, escandinavos,…). Este programa va dirigido al melómano más exquisito, al profano curioso, al aficionado del rock, jazz…acercando a los jóvenes al mundo de la música. Cuenta con la interpretación de Ara Malikian, Juan Francisco Padilla y Rubén Rubio. Tiene este formato el valor añadido de los arreglos musicales, realizados ex profeso por los propios artistas para este proyecto. Pero sobre todo hablamos de una propuesta que transmite en el espectador felicidad.

Sobre Ara Malikian Ensemble

Ara Malikian: es sin duda uno de los más brillantes y expresivos violinistas de su generación. Poseedor de un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y ricas vivencias musicales, su violín se alza como una de las voces más originales e innovadoras del panorama musical. Nacido en Líbano en el seno de una familia Armenia, Ara Malikian se inició en el violín a muy temprana edad de la mano de su padre. Dio su primer concierto con 12 años y a los 15 recibió una beca del Gobierno Alemán (DAAD) para cursar estudios en la “Hochschule für Musik und Theater Hannover”.

Una inagotable inquietud musical y humana han llevado a Ara Malikian a profundizar en sus propias raíces armenias y asimilar la música de otras culturas del Medio Oriente (árabe y judía), Centro Europa (gitana y kletzmer), Argentina (tango) y España (flamenco), todo ello dentro de un lenguaje muy personal en el que se dan la mano la fuerza rítmica y emocional de estas músicas con el virtuosismo y la expresividad de la gran tradición clásica europea.
Ara Malikian ha demostrado desde siempre un especial interés en acercar la música, tanto clásica como no clásica, a todos los públicos, para ello creó *Mis primeras cuatro estaciones* una versión dramatizada de las *Cuatro Estaciones de Vivaldi* que se ha representado por toda España con gran éxito de público y crítica y en 2009 ha estrenado *Cuentos del Mundo, Armenia* un nuevo espectáculo familiar en el que con la narrativa como hilo conductor se disfruta de la música de Ara y su ensemble.
Juan Francisco Padilla: Distinguido durante el 2004 con la Insignia de Oro de a la personalidad artística más destacada del año por la Junta de Andalucía, Juan Francisco Padilla nace en Almería en 1975.
Considerado desde muy corta edad niño prodigio de su instrumento, en la actualidad es uno de los guitarristas más importantes del mundo en su generación.
Son muy numerosos sus recitales ofrecidos por España, Italia, Portugal, Francia, Eslovenia, Alemania, México, Inglaterra, Brasil, Ucrania, E.E.U.U. entre los cuales destaca el ofrecido a S.S.M.M. los Reyes de España a la edad de 12 años.
Rubén Rubio: Nacido en El Ejido (Almería), es profesor de guitarra clásica y músico ecléctico. Su inquietud musical lo ha llevado a estudiar diversos instrumentos que van desde la guitarra clásica hasta la viola da gamba, guitarra y bajo eléctricos, o la guitarra acústica. Ha pertenecido, por tanto, a diferentes formaciones, destacando su participación en el grupo de música antigua antigua Intavolatura, con el que ha realizado numerosos conciertos por gran parte de España
Con el dúo Cover Clap que forma con Estefanía Acién, toman como referencia el sonido acústico y la recuperación de canciones del soul más clásico como es el caso de *I Don´t Know Why* de Stevie Wonder, o *What´s Going On* de Marvin Gaye), del neo-soul contemporáneo (como *Orange Moon* de Erykah Badu o *África* de D'Angelo), pasando por el rock (versionando temas de Black Crows -*Cursed Diamond*- e Incubus -*Certain Shade of Green*-) y el Hip-Hop (con *No Diggity*, de Blackstreet), o el pop mestizo de Neneh Cherry (versionando *Seven Seconds*).

Ficha artística:
Intérpretes de Ara Malikian Ensemble: Ara Malikian, Juan Francisco Padilla y Rubén Rubio.

Música

LA GRAN MÚSICA ESPAÑOLA PARA VOZ Y PIANO

Elena Gragera (mezzosoprano) y Antón Cardó (piano)
Sábado 20 de julio a las 20h

Sobre el concierto

"En la canción de concierto española nos encontramos ante un patrimonio artístico de primera categoría. Hemos seleccionado siete de los mejores compositores en este terreno, dando relevancia a las dos facetas más cultivadas por nuestros grandes compositores: canciones populares por una parte, y grandes poetas musicados por otra.

En el contexto de la canción española de concierto, tal vez la faceta menos practicada o que menos se da en nuestra música, -al menos a un nivel de excelencia- sea, una tercera vía entre Gran música / Poema interesante de poeta reconocido, es decir, un lied hispano. Pero existen realizaciones de gran calidad, -aunque no tanto en cantidad- que admiten la comparación con las mejores obras del repertorio internacional. Sucede lo contrario en la música popular, donde, sea poema popular o en "tono popular con poema culto", el compositor ha alcanzado el máximo nivel, las máximas cotas de excelencia. Así, en nuestro programa, mostramos el acercamiento o simbiosis entre Isaac Albéniz y Gustavo Adolfo Bécquer; Granados con el mismo Bécquer y con Fernán Caballero (seudónimo de Cecilia Böhl de Faber), o con Antón García Abril poniendo música magistralmente a Rafael Alberti. Por otra parte, tenemos las canciones populares que tanta fama han

dado a nuestro país fuera de nuestras fronteras como las Siete canciones populares españolas de Manuel de Falla, los Cantos populares españoles de Joaquín Nin Castellano, o las canciones tradicionales españolas de Joaquín Nin-Culmell; y acabamos el concierto con las Cinco canciones negras de Xavier Montsalvatge con poemas de Rafael Alberti, Néstor Luján, Nicolas Guillén e Ildefonso Pereda Valdés; compositor que ha logrado una gran proyección internacional, convirtiéndose en una referencia fundamental en la música contemporánea de nuestro país". Elena Gragera y Antón Cardó.

Programa

- Isaac Albéniz (1860-1909)

Rimas de Bécquer Gustavo Adolfo Bécquer
Besa el aura que gime blandamente
Del salón en el ángulo oscuro
Me ha herido recatándose en la sombra
Cuando sobre el pecho inclinas
¿De dónde vengo?

- Enrique Granados (1867-16)

Canción -Fernán Caballero-
Por una mirada, un mundo –G. Adolfo Bécquer-
Canto gitano -Enrique Granados-

- Manuel de Falla (1876-1946)

Siete canciones populares españolas
El paño moruno
Seguidilla murciana
Asturiana
Jota
Nana
Canción
Polo

- Joaquín Nin (1879-1949)

De *Veinte cantos populares españoles*
Asturiana -Asturias-
Paño murciano -Murcia-
Granadina -Andalucía-

- Joaquín Nin-Culmell (1908-2004)

Cinco canciones tradicionales españolas
Tres morillas me enamoran en Jaen (In memoriam García-Lorca)
Si tu madre quiere un rey
En el Café de Chinitas
Este Galapaguito (Nana)
Tengo los ojos azules

- Anton García Abril (1933)
Dos villancicos de Alberti (de *El Alba del Alhelí*)
El zapatero
El sombrerero

- Xavier Montsalvatge (1912-2002)
Cinco canciones negras
Cuba dentro de un piano –Rafael Alberti-
Punto de habanera –Néstor Luján-
Chévere –Nicolás Guillén-
Canción de cuna para dormir a un negrito –Ildefonso pereda Valdés-
Canto negro - Nicolás Guillén-

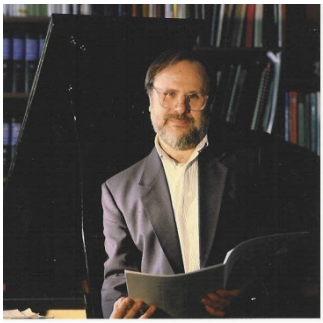
Sobre la mezzosoprano Elena Gragera

Sin duda, la de Elena Gragera es una carrera sólida que está llamando poderosamente la atención de los medios musicales españoles, siendo solicitada su presencia en los principales escenarios musicales del país: Teatro Real, CNDM, Centro de Difusión de la Música Contemporánea, Festival de Otoño y Auditorio Conde Duque en Madrid L´Auditori y el Palau de la Música en Barcelona, Festival de Santander, Festival de Torroella de Montgrí, Festival de Alicante, Festival "Ciudad de Úbeda", Festival de Música Contemporánea de Girona, Festival Ibérico de Badajoz, Festival "Salamanca 2002", Meloritmos de Palencia, Semana de Música Religiosa de Cuenca. Ciclos de la temporada de la Orquesta RTVE. y la Orquesta y Coro Nacionales de España –Festival América-España-, Orquesta OCB,Orquesta de Extremadura etc.
Su gran inquietud artística le lleva a desarrollar diversos programas de cariz temático, focalizado sobre todo en el "lied" y la canción artística española vista desde ángulos a menudo poco frecuentes e imaginativos.
Considerada una de las mejores recitalistas españolas de la actualidad y de mayor proyección europea se prodiga en salas como "Wigmore Hall" de Londres, Musiekgebouw o Kleine Concertgebouw Amsterdam, Halle aux Grains de Toulouse, Salle Cortor de París, Gemeentemuseum de La Haya, Sala Tchaikovsky de Moscú, Teatro Ermitage de San Petersburgo o Teatro Juárez de Guanajuato y Bellas Artes de México D.F. Efectúa varias "tournés" por Bélgica, Holanda y Francia.

Sobre el pianista Antón Cardó

Antón Cardó estudió en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona y en la Schola Cantorum de París, donde se graduó con Premier Prix de Piano y Música de Cámara. Más tarde trabajó con Rosa Sabater. El profesor Paul Schilhawsky, a la sazón director del Mozarteum de Salzburg le encaminó hacia el repertorio liederístico,siendo invitado por Miguel Zanetti para formar parte del profesorado de la Escuela Superior de Canto de Madrid, dónde ocupó una cátedra de Repertorio Vocal.

La importante relación profesional que tuvo con el gran barítono francés Gérard Souzay, quien le eligió como coach acompañante para sus “master-class” le convirtió en un gran especialista del Lied, así como de la mélodie francesa, con quién realizó un inolvidable recital monográfico sobre Ravel en Ciboure, villa natal del compositor , y en la Sommerakademie de Salzburg. Es nombrado pianista oficial en las clases magistrales de Jessye Norman, Edith Mathis, y Arleen Auger, en Niza, París y Lucerna.

Ha ofrecido recitales en el Teatro Real (Sala Gayarre), Auditorio Nacional, Auditorio 400 Reina Sofía, así como en las Temporadas del Coro RTVE, Ciclo España-América de laO.N.E. en Madrid, Palau de la Música y L´Auditori, Teatre del Liceu y Festival “Grec” en Barcelona, Festival de Santander, Semana de Música Religiosa de Cuenca, Festival de Torroella de Montgrí, A Coruña, Valladolid, Teatro Romea de Murcia, Ciclo “Genios del Romanticismo” en el Auditorio CAM y en el Festival de Música Contemporánea, ambos en Alicante, y colaboraciones con la SECC (Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales) en diversas ciudades del país, el CNDM con un programa de “Mujeres Compositoras”, en el Auditorio 400, donde se efectúa el estreno mundial de “Tres Poemas de Javier Alfaya” de Marisa Manchado, Salle Gaveau, Petit Lucernaire, y Salle Wagram en París, Wigmore Hall de Londres, Acropole de Niza, Halle aux Grains de Toulouse, Sala Diligentia de La Haya, recitales de canciones de Mompou, en el Vredenburg de Utrecht y Kleine Concertgebouw de Amsterdam entre otros.

Ficha artística

Intérpretes: Elena Gragera (mezzosoprano), Antón Cardó (piano)

Música

LA VOZ DE LA TIERRA

Ensemble NeoArs
Domingo 21 de julio a las 12h

Sobre el concierto

La voz de la Tierra es un concierto didáctico de música contemporánea para todos los públicos, con un tema de referencia principal: la Naturaleza y nuestra relación con ella. Durante una hora, por medio de músicas, versos y propuestas interactivas con la audiencia, disfrutaremos de las escenas sonoras que varios compositores actuales han creado sobre los animales y elementos de la Naturaleza: las ballenas, las mariposas y otros insectos, los océanos, las fuerzas telúricas...

El programa presenta creaciones de compositores vivos de varias generaciones, nacionalidades y estéticas. Incluye dos obras maestras como *Vox Balaenae* y *Papillons*, dos composiciones de nuestro siglo, *Oceans* e *Imaginando Alfonsina y el mar*, y una nueva composición realizada ex-profeso para este proyecto: *Gaia.*

La plantilla instrumental ha sido seleccionada en base a sus cualidades tímbricas y de tesitura, así como por el repertorio existente y su adecuación al proyecto. Cuenta con un instrumento de viento madera, la flauta, otro de cuerda frotada, el violonchelo, uno de tecla, el piano, a los que se suman la guitarra clásica y la voz en *Gaia.* Los intérpretes del Ensemble NeoArs Sonora tienen una formación, una experiencia y un compromiso con la difusión de las músicas de creación actual de primer nivel a escala internacional. El guión didáctico ha sido escrito y será presentado por el compositor y pedagogo Rafael Liñán, que ha realizado más de mil conciertos didácticos en España y Estados Unidos, incluyendo programas de radio y televisión.

Programa

Papillons (10')	Kaija Saariaho
Violonchelo	
Oceans (5')	Benjamin Davies
Flauta, piano	
Imaginando Alfonsina y el mar (6')	Ramón Humet
Flauta, violonchelo, piano	
Gaia (5')	Rafael Liñán
Fluata, violonchelo, piano , guitarra, voz	
Vox Balaenae (19')	George Crumb
Flauta, violonchelo, piano	

Sobre Ensemble NeoArs

El Ensemble NeoArs Sonora, compuesto por Juan Carlos Chornet (flauta), Ildefonso Moreno (clarinete), Eugenio Pérez (trompa), Noelia Arco (percusión), Manuel Ángel Morales (escenografía), Antonio Jesús Cruz (piano), Atsuko Neiirishi (violín) y Kathleen Balfe (violonchelo), nació en 2008 a partir de la experiencia de sus miembros en la interpretación y la composición de la música contemporánea y su objetivo fundamental es apoyar y fomentar la excelencia en esos ámbitos.

La búsqueda de la excelencia, está estrechamente conectada con las directrices de actuación del grupo, que persiguen reivindicar la creación de la mujer compositora y del compositor emergente, así como impulsar y difundir la creación española de hoy. La apuesta por la música española, se ha consolidado con encargos y estrenos. Jorge Fernández Guerra, Mauricio Sotelo, Tomás Marco, Voro García, Consuelo Díez, Marisa Manchado, Iluminada Pérez y Diana Pérez, son algunos de ellos.

Desde su creación el grupo realiza una intensa actividad artística, dentro y fuera de nuestras fronteras, y está presente en los festivales y ciclos más relevantes en el ámbito de la música contemporánea; Ciclo Series 20/21 del CNDM, Ciclo de Conciertos de Música Contemporánea Fundación BBVA, Bernaola Festival, Jornadas de Música Contemporánea de Málaga, Ciclo de Música Actual de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, Congreso en España de la Asociación Europea de Festivales, Centro Felicja Blumental de Tel Aviv, Centre Cèrise de París, Jornadas de Música Contemporánea del Teatro Central de Sevilla y Jornadas de Música Contemporánea del Teatro Alhambra de Granada, entre otros.

La Asociación Española de Festivales de Música Clásica, FestClásica, ha galardonado en 2012 al Ensemble NeoArs Sonora por el proyecto La voz de la Tierra.

Ficha artística

Intérpretes: Rafael Liñán (narrador, guitarra y voz), Juan Carlos Chornet, (flauta), Antonio Jesús Cruz (piano), Kathleen Balfe (violonchelo).

Ópera

LA TRAVIATA

Nueva producción del Festival de Verano de San Lorenzo de El Escorial y la Quincena Musical Donostiarra, el Baluarte de Pamplona, la ópera de Oviedo y el Gran Teatro de Córdoba
Sábado 26 de julio a las 20h y domingo 27 de julio a las 19h

Sobre la obra

"Este proyecto escénico propone la España de los años 40 del pasado siglo como marco para ubicar esta Traviata. Se trata de un periodo de hambre y miseria en el que, paradójicamente, se forjan algunas de las grandes fortunas del periodo de la dictadura. Bajo su protección sobrevivía un importante sector de mujeres jóvenes, que dadas las dificilísimas condiciones de vida en ciertos entornos del país, emigraron a las grandes ciudades y entraron a prestar servicios domésticos en los hogares más acomodados. Muy pocas consiguieron salir de la dinámica de explotación doméstica; algunas lo hicieron para emigrar hacia lugares con mejores expectativas económicas; otras abandonaron su fuente de ingresos para convertirse en la fuerza de trabajo no remunerada tras su matrimonio y algunas, más de las que se cree, optaron por buscar la subsistencia en el intercambio sexual. Esas mujeres escapaban a las consignas que propugnaban un ideal de mujer sumisa confinada en su hogar y dedicada al cuidado de su familia. Las prostitutas más poderosas asistían a conversaciones de negocios y disponían de su propio dinero. A cambio debían ofrecer su compañía, discreción y servicios sexuales al individuo que les permitía ese modo de vida. Esa actitud vital y aparente independencia económica las convertía en unas parias sociales a la vez que las elevaba a los altares del deseo masculino. En este entorno surge Violetta: una mujer moderna marcada por un pasado desconocido que pretende vivir intensamente el tiempo que le queda.

Renuncia a todo lo que da sentido a su vida y a partir de este momento emprende una huida hacia delante que la conducirá a la muerte.

Todo el desarrollo de esta propuesta escénica está marcado por el confinamiento de una mujer en un entorno cerrado y específico donde es observada por el resto de personajes que la escrutan como a un insecto en un terrario o a una mariposa en el microscopio. La belleza y la generosidad

de Violetta no es más que deseo y mercancía para la sociedad que la rodea. Violetta termina sus días confinada en una caja de cristal, atada a sus recuerdos, mientras que en el exterior la vida sigue en su permanente Carnaval". Susana Gómez

Sobre el directora de escena, Susana Gómez

Nació en Oviedo (España) donde estudió la carrera de piano y se licenció en Filología. Su formación y actividad teatral se inicia en Asturias y continúa en Alemania, Argentina, Gran Bretaña y Rusia donde se especializa en teatro físico y dirección de escena. En 1998 se incorpora al equipo del Teatro de la Abadía en Madrid y hasta 2003 trabaja como ayudante de dirección a las órdenes de José Luis Gómez, Hansgünther Heyme y Rosario Ruiz Rodgers. Ese año dirige el espectáculo Fuga y en 2004 presenta *A toda revolución*.

En ese periodo también compone y estrena el musical infantil Notas a la fuga. A partir de 2005 comienza a colaborar con directores de escena en ópera de la talla de Willy Decker, Claus Guth, Gustavo Tambascio, Emilio Sagi, David McVicar, Robert Carsen y Calixto Bieito, entre otros. Debutó en 2007 como directora de teatro lírico con *Marina* de E. Arrieta y al año siguiente estrenó una nueva producción de *Don Giovanni* de W.A. Mozart. En 2009 dirige *Un ballo in maschera* para la Temporada de Ópera de Oviedo; en 2010, el espectáculo del Ensemble *La Chimera Odisea Negra*, y en 2011 *Norma*. En 2012 estrena *El jardín secreto* junto a Luis Delgado y su sexteto, la pieza teatral *ReyNo*, basada en *Edipo Rey*, una nueva producción de *Don Giovanni* en el Teatro Municipal de Lima y *Turandot* en Oviedo. En 2013 ha presentado *El amante* de Harold Pinter en Madrid y llevará al Festival de Perelada *Norma* con Sondra Radvanovich en el rol protagonista. Posteriormente, la producción de *La Traviata* se podrá ver en varias ciudades españolas.

Ha trabajado en los teatros líricos más importantes de España (Liceo, Real, Maestranza, Campoamor, Arriaga y Zarzuela) y ha participado en festivales internacionales y temporadas líricas en el extranjero: Grand Théâtre de Genève, Festival Amazonas de Ópera y Ruhrfestspiele, entre otros. En su faceta docente ha impartido seminarios de interpretación y creación teatral en numerosas instituciones de España y el extranjero.

Sobre el director musical, Pietro Rizzo

Pietro Rizzo es uno de los directores con más talento de su generación, y tiene ya una vasta experiencia de más de cuarenta títulos de ópera dirigidos. En recientes temporadas, ha debutado con gran éxito en la Metropolitan Opera, Dallas Opera, Deutsche Oper Berlin, Teatro Comunale di Firenze, y Royal Swedish Opera en Estocolmo.

Pietro Rizzo comenzó sus estudios musicales con el violín, obteniendo su diploma en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma, en 1992. Tomó parte en las clases magistrales de la Accademia Musicale Chigiana, y después estudió en la Southern Methdist University de Dallas, donde recibió su Máster's of Music en la especialidad de violín en 1996. Entre 1997 y 2000 estudió dirección en la Academia Sibelius de Helsinki (Finlandia), con Leif Segerstam y Jorna Panula, graduándose con un Master's of Music en dirección de orquesta.

Entre 2000 y 2003 trabajó en la Ópera Nacional de Finlandia, donde dirigió las producciones de *Madame Butterfly, la Bohème, Anna Bolena, Il trovatore, La Cenerentola, Don Carlos* (en 5 actos) e *Il Viaggio a Reims*. Entre 2003 y 2007 trabajó como Erste Kapellmeister en el Aalto Theater de Essen, donde cada temporada dirigía más de setenta representaciones de opera, concierto y ballet. De 2006 a 2009 fue el Director Principal de la Ópera de Gotembur (Suecia), donde dirigió *Falstaff, La Traviata, Faust, Evgeny Onegin, La Bohème* y varios conciertos sinfónicos. Ha dirigido las principales orquestas y compañías de ópera de Finlandia, y ha sido invitado en la Volksoper de Viena, la Ópera Estatal de San Petersburgo, el Festival Rossini, el Turku Music Festival, el Festival de Ópera de Savonlinna, el Staatstheater Braumschweig, el Stadttheater de Berna, la New Israeli Opera, el Teatro Calderón de Valladolid, y el Teatro Principal de Palma de Mallorca.

Le gusta trabajar con jóvenes músicos. En 2010 fue nombrado Director Musical de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, con los que llevaba trabajando intensamente desde 2003. Es profesor invitado del Vlaanderen Operastudio de Gante (Bélgica), donde ofrece clases magistrales sobre repertorio italiano con regularidad desde 2002. Es profesor invitado de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), donde enseña repertorio y dirige conciertos en la Academia Nacional de Orquesta de Suecia.

Entre sus últimas actuaciones y próximos compromisos destacamos *Aida* en Helsinki, *Rigoletto* en la Ópera de Dallas, *Il Barbiere di Siviglia* en la Quincena Musical Donostiarra, su debut en el NNT de Tokio con *Il Trovatore, Anna Bolena* en Viena, un concierto con la Sinfónica de Galicia, *La Straniera* en Viena, *Rigoletto* en St. Gallen y Tokio, *La Traviata* en El Escorial y la Quincena Musical Donostiarra, *Cenerentola* en Helsinki, *La Gioconda* en St Gallen, *Lucrezia Borgia* en la Hamburgische Staatsoper y *La Traviata* en la Bayerische Staatsoper.

Los solistas

Sobre la soprano Desirée Rancatore

Es una de las actuales estrellas de la lírica italiana en el repertorio lírico ligero destacando por su virtuosismo, su técnica y su pasión por la música, con su absoluto dominio de la coloratura y de los sobreagudos despertando auténticas pasiones entre los aficionados.

Nacida en Palermo, estudió violín y piano antes de comenzar, a los 16 años, a profundizar en el canto con su madre y, en Roma, con Margaret Baker Genovesi. Tan solo con 19 años debuta como Barbarina en *Las bodas de Fígaro* en el Festival de Salzburgo, cantando por primera vez en Italia en 1997 en la inauguración de la temporada del Teatro Regio di Parma (*L'Arlesiana de Cilèa*). Desde entonces, y a pesar de su juventud, se convierte en invitada habitual de los principales teatros de Europa y Asia mientras comienza a acumular premios como el del Concurso Ibla de Ragusa (1995), el Vincenzo Bellini de Caltanissetta (1995) y el Maria Caniglia de Sulmona (1996).

Al cumplir los 20 años regresa al Festival de Salzburgo para participar en *El rapto en el Serallo*, estableciendo desde entonces una fructífera colaboración con el evento austríaco realizando numerosos conciertos en el Mozarteum de esa ciudad y actuando en títulos como *Don Carlo* (dirigida por Lorin Maazel) o *Piramo e Tisbe* (dirigida por Fabio Biondi). A los 21 años debuta en el Massimo de Palermo (*Sophie* de Der Rosenkavalier), en la Accademia Nazionale di Santa Cecilia (*Segunda Sinfonía* de Mahler) y canta su primera Olympia *en Les contes d'Hoffmann* (Catania), uno de los papeles que más satisfacciones le ha brindado en escenarios como los de la Opéra National de Paris, la Royal Opera House del Covent Garden de Londres, la Ópera de Zúrich, el Massimo de Palermo, la Scala de Milán, la Ópera de Roma, el Teatro Regio de Turín y Parma, el Théâtre du Capitole de Toulouse, el Teatro Real de Madrid, el Sferisterio de Macerata o el Festival de Orange. Con su jugosa *Olympia* debuta en Viena, regresando a la Staatsoper con *Rigoletto* y Puritani, mientras que en París participa además en títulos como *L'enfant et les sortilèges*, *Parsifal* y *La flauta mágica* –editada en Dvd (Arthaus Musik)-; su Nannetta de *Falstaff* con la que debuta en el Covent Garden de Londres también quedará para la posteridad en DVD (BBC).

Otro de los papeles que han encumbrado a Desirée Rancatore a lo más alto del panorama lírico internacional es el de Gilda de *Rigoletto*, que ha interpretado en Melbourne, San Francisco, Las Palmas de Gran Canaria, Tokyo, Palermo, Venecia, Ciudad de México, Viena, Macerata, Verona, Parma, Pekín, Florencia, Salerno y Zúrich. Debuta como protagonista de Lucia di Lammermoor en el Teatro Donizetti de Bérgamo en la temporada 2005-06, realizando posteriormente una gira por Japón con este rol incluyendo la ciudad de Tokyo, una de sus plazas predilectas.

Entre los numerosos galardones que ha recibido por su carrera destacan el Premio Especial Ester Mazzoleni, la medalla de oro Città di Milano, el Premio Paladino d'Oro, el premio Kaleidos 2008 y la Mimosa de Oro Internacional 2008, que otorga la Ciudad de Agrigento. En 2010 fue galardonada con el Óscar de la Ópera de la Arena de Verona en su primera edición como la soprano más popular, ciudad en la que en 2008 ya había recibido el Premio Zenatello a la mejor soprano.

Sobre el tenor Jose Bros

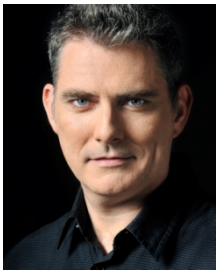

Considerado uno de los máximos exponentes del repertorio belcantista romántico de los últimos años, con el que ha debutado más de 50 títulos de este estilo, José Bros ha obtenido también importantes triunfos con obras del repertorio francés (*Manon, Thaïs, Werther y Roméo et Juliette*) y mozartiano (Don Giovanni, El Rapto en el Serrallo, Così fan tutte y La Flauta Mágica), y en la búsqueda continua de las obras más adecuadas a su evolución vocal, recientemente ha ampliado su repertorio con títulos como La Bohème, Simon Boccanegra, La battaglia di Legnano, Un ballo in maschera o Attila. Nacido en Barcelona, estudió en el Conservatorio Superior Municipal de Música de su ciudad y con Jaume Francisco Puig. Desde su debut en 1991 con Don Giovanni en Sabadell, y en 1992 en el Teatre del Liceu con Anna Bolena, ha actuado en los teatros más prestigiosos como Scala de Milán, Covent Garden de Londres, Staatsoper de Viena, Real de Madrid, Colón de Buenos Aires, así como los teatros de Hamburgo, Munich, Roma, Tokio, Los Angeles, San Francisco, Washington, Amsterdam, Berlín, Florencia, Lisboa, Zurich, Palermo Nápoles, Turín, Toulouse, Sevilla, Bilbao y Oviedo, entre otros.

También ha participado en numerosas representaciones de zarzuela, destacando títulos como Doña Francisquita, Los Gavilanes, La Tabernera del Puerto, Luisa Fernanda o La Bruja.

Ha recibido numerosas distinciones y galardones por sus interpretaciones ("Orazio Tosi", "Lauri Volpi", "Federico Romero", "Premio Corelli", "Lira d'Argento" y "Premio Lírico Teatro Campoamor"), y sus grabaciones en CD incluyen versiones completas de las óperas Anna Bolena, Lucia di Lammermoor, La Sonnambula, Roberto Devereux, Ildegonda, La conquista di Granata, Parisina, Maria di Rohan, Il Pirata, Lucrezia Borgia, La Straniera, así como las zarzuelas La Bruja, Cádiz y Luisa Fernanda, el Miserere de Hilarión Eslava, Por amor con romanzas de zarzuela y Giuramento con obras belcantistas, mientras que en DVD posee registros de L'amico Fritz, Il Viaggio a Reims, I Puritani, La Sonnambula, La Traviata, Don Giovanni, Luisa Fernanda y Maria Stuarda.

Sobre el barítono Angel Ódena

Nacido en Tarragona y licenciado en Geografía e Historia, estudió en el Conservatorio de su ciudad con Mª Dolores Aldea. Posteriormente siguió cursos con Gerard Souzay y Eduard Giménez. Después de ganar diferentes concursos nacionales, inició su carrera profesional cantando numerosos conciertos y oratorios con las orquestas españolas más importantes. Recientemente ha sido galardonado con el Premio Lírico Teatro Campoamor al mejor intérprete de zarzuela.

En el campo de la ópera debutó en el Teatro Petruzzelli de Bari como Marcello en *La Bohème*, y desde entonces actúa regularmente en las temporadas del Teatro del Liceo de Barcelona (*L´Elisir d´Amore, La Flauta Mágica, Turandot* en la inauguración del nuevo Teatro, *Lohengrin* (Heerrufer), *Il Viaggio a Reims*, *Maria Stuarda, Così fan tutte, Goyescas*, esta última obra en las giras del teatro a la Palafenice de Venecia y el Festival de Savonnlina, *Lucia di Lammermoor, Falstaff, Carmen, La bohème y Aida* y del Teatro Real de Madrid (*Margarita La Tornera, Rheingold* (Donner), *Merlin, La Dolores, Luisa Fernanda, La conquista di Granata, I Pagliacci, Madame Butterfly, Simon Boccanegra*, *Werther* y *Cyrano de Bergerac*).

También ha cantado *Don Giovanni* en La Coruña; *Lohengrin* (Heerrufer) en Turín, Bilbao, La Coruña y Salamanca; *Il Barbiere di Siviglia* en el Festival de Peralada y en Valencia; Elektra, Faust, Madama Butterfly, Carmina Burana y *Don Carlo* en el Teatro de la Maestranza de Sevilla; *Oedipus Rex* en Valencia, Bilbao y Peralada; *La Atlántida* en Valencia; *Elektra* y *Carmen* en Toulouse; *La Bohème* en Nápoles y Córdoba; *Tannhäuser, Thaïs* y *Un Ballo in Maschera* en Oviedo; *I Pagliacci, Thaïs* y *Manon Lescaut* en Las Palmas de Gran Canaria; *Falstaff* (Ford) y *Lucia di Lammermoor*, ambas en versión de concierto en el Concertgebouw de Amsterdam; *Samson et Dalila* en Bolonia; *Madama Butterfly* en Florencia y Lausanne; *Pan y Toros* y *Le Villi* en Oviedo; *Katiuska* en Bilbao y Madrid; *Carmen* en Orange, Jerez, San Sebastián, Málaga, Toulouse y la Arena de Verona; *Tristan und Isolde* en Las Palmas; *Manon Lescaut* en la Deutsche Oper de Berlín; *El caserío* en el Teatro Arriaga de Bilbao; *Falstaff* en Bilbao; *Luisa Fernanda* en Miami; *El Gato Montés* en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, *La vida breve* en el Festival de Granada, etc.

Recientes y futuras actuaciones incluyen *L'elisir d'amore, Madama Butterfly, La Traviata* y *La Atlántida* en el Teatro del Liceo, *Il Trovatore* en el Metropolitan de Nueva York, *Marina* en el Teatro de la Zarzuela, *L'Indovina* en el Palau de la Música de Valencia, *El Gato Montés* en Sevilla y Oviedo, *La vida breve* en Toulouse, *La Traviata* en el Escorial y San Sebastián, *La Forza del Destino* en Washington, *Curro Vargas* en el Teatro de la Zarzuela, *Simon Boccanegra* en la Staatsoper de Berlín, *Otello* en Palma de Mallorca, *Madama Butterfly* en Oviedo, etc.

Pilar Vázquez

Albert Casals

Fernando Latorre

Damián del Castillo

Miguel Ángel Zapater

Marta Ubieta

FICHA ARTÍSTICA
Directora de escena: Susana Gómez / **Director musical**: Pietro Rizzo / **Intérpretes**: Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid

Música

OPERAZZA

Jose Manuel Zapata
Sábado 27 de julio a las 20h

Sobre el espectáculo

Operazza es un proyecto de fusión. Su nombre se debe a la ópera, el Jazz, y la pazzia (locura) que supone unir ambos conceptos.

En el concierto nos pasearemos por el repertorio de la canción clásica lírica, interpretando obras de Albéniz, Paolo Tosti, Manuel García, Rossini,.....

La otra parte del concierto la conforman canciones de Cole Porter, Louis Prima, el cuarteto Cettra y Frank Sinatra.

La idea es hacer una hora de música llena de alegría, ritmo y grandes melodías, combinando los colores del Jazz, con una voz puramente lírica, como es la del tenor José Manuel Zapata.

Este concierto está apoyado por un disco, también denominado *Operazza* y cuyas ventas van dirigidas en su totalidad a la creación de un comedor social en Carabanchel.

Sobre el tenor Jose Manuel Zapata

José Manuel Zapata se ha convertido, desde su debut hace 11 años, en uno de los tenores más importantes de su generación. Ha conseguido debutar en un corto espacio de tiempo, como protagonista, en algunos de los teatros de Ópera más destacados del mundo (Teatro Real de Madrid, Teatro Liceo de Barcelona, Rossini Opera Festival, Opera de Berlin, Teatro Chatêlet de Paris, Semperoper de Dresden, Teatro Massimo de Palermo,

Theater an der Wien de Viena, Deutche Oper Rhein, Palais de Beaux Arts de Bruselas, etc.).
Su debut en el Metropolitan Opera House de New York, protagonizando *El Barbero de Sevilla*, y su actuación en una nueva producción de *Armida* de Rossini, en el mismo coliseo, se han convertido en el punto álgido de su carrera reciente.
Ha sido premiado con los dos premios más relevantes a los que puede optar un cantante lírico en España: el premio Opera Actual y el Premio Teatro Campoamor al cantante revelación de 2005.
Su último éxito fue con *El pimiento Verdi*, un espectáculo musical creado y dirigido por Albert Boadella.

Ficha artística
Intérpretes: Jose Manuel Zapata (tenor), Pablo Martín (contrabajo), Daniel Oyarzabal (piano), y Daniel Garcia (percusión).

Maestros Curso Internacional

CONCIERTO MATISSE

Orquesta Matisse y de los maestros solistas del XXXIII Curso Internacional de Música Matisse
Domingo 28 de julio a las 11h

Sobre el concierto

Este concierto reúne a maestros solistas nacionales e Internacionales de gran prestigio que participan en la 25 edición del Curso Internacional de Música "Matisse". Este curso se celebra anualmente en San Lorenzo de El Escorial durante el mes de Julio y acoge a músicos e intérpretes de diferentes regiones de España y del mundo. Estos, forman la Orquesta "Matisse", que será la encargada de interpretar la primera parte del Concierto.

Programa

I parte

Dirait-on — Morten Lauridsen

Interpretado por: Sexteto de cellos

Obertura de la 2º parte del Oratorio Tobia — F. García Fajer

Oración para la salvación de mi alma — Erik Satie

Concierto (1º mov.) op. 11 — F. Chopin

Interpretado por: Diego Catalán (piano) y Orquesta Curso Internacional

Adonai s´fatai — R.N. Cossmes-Daniels

Fantasía Cromática y Fuga — J.S.Bach

Interpretado por: Kathryn Price (cello) y Charles Matthews(piano)

II Parte

Rumores del puerto — Consuelo Díez

Interpretado por: Charles Matthews (piano)

Tambourin Chinois — F. Kreisler

Interpretado por: Mariana Todorova (violín) y Alissa Labzina (piano)

Sonata nº1 (1º mov) — J. Brahms

Interpretado por: Juan Llinares (violín), Kathryn Price (cello), Aliisa Labzina (piano)

Danza

JYAB- Bolero

Ballet Víctor Ullate Comunidad de Madrid
Viernes 2 de agosto a las 20h

Sobre el espectáculo
Un programa mixto de danza que consta de cuatro partes con un cierre final de un estreno absoluto: *Bolero*
- JALEOS
El espectáculo continúa con JALEOS, uno de los clásicos más aplaudidos del Maestro Víctor Ullate, que vuelve a recrearse en los escenarios después de dieciséis años de su estreno absoluto, con una puesta en escena actualizada.
Un ballet neoclásico, con la música de Luis Delgado, que se caracteriza por la virtuosidad técnica, lo que pone de manifiesto la complejidad de movimientos de los bailarines tanto individualmente como grupo. Es una continua demostración de técnica clásica que hace vibrar al espectador. No en vano es una de las obras más recordadas por el público.
Coreografía: Víctor Ullate / **Música**: Luis Delgado / **Vestuario**: Eduardo Lao / **Iluminación**: Paco Azorín / **Duración**: 25' / Estrenada en el City Center de Nueva York el 2 de octubre de 1996

- Y

La siguiente pieza *Y,* sorprende con un dúo masculino inspirado en las *Lieder eines fahrenden Gesellen* (*Canciones de un Compañero Errante*) de Gustav Mahler. Con este dueto, Eduardo Lao ha querido darles forma a la humanidad y al destino para representar en un alarde de belleza virtuosidad, la relación indisoluble que mantienen hasta la eternidad.

Esta obra consigue transmitir lo positivo y negativo del ser humano a merced de los caprichos del destino. Un destino que en ocasiones se sienta a tu lado y te acompaña, favoreciéndote en el devenir de la vida, mientras que otras veces muestra su lado más oscuro e indiferente alejado totalmente de las necesidades vitales del ser humano.

Coreografía: Eduardo Lao / **Música**: Gustav Mahler / **Vestuario**: Eduardo Lao / **Iluminación**: Paco Azorín / **Duración**: 16'

- APRÈS TOI

Après toi es una pieza compuesta por Víctor Ullate como homenaje a su maestro Maurice Bèjart en la que participa un único bailarín. Nada mejor que las palabras del propio coreógrafo para exponer el significado que se transmite con esta obra:

"La música siempre me transporta a lugares imaginarios, me recuerda situaciones y momentos pasados. Pero hay determinadas obras que también son parte de la imagen de determinadas personas, como me sucede con la sinfonía nº 7 de Beethoven, pues va intrínseca en el recuerdo de Maurice y siempre la asociaré con él. Dentro de mi mente, se produce un paralelismo inevitable entre la música de Beethoven y la personalidad de Maurice: delicadeza, genialidad y magnificencia son, entre algunas otras, sin duda características comunes. Mi más emotivo agradecimiento por lo transmitido y enseñado, que orgulloso, reflejaré, eso sí, siempre 'apres toi'".

Víctor Ullate

Coreografía: Víctor Ullate / **Música**: Ludwing Van Beethoven / **Vestuario**: Víctor Ullate / **Iluminación**: Eduardo Lao / Duración: 10'

- BOLERO

Bolero es la nueva creación de Víctor Ullate, una coreografía inspirada en la famosa obra musical compuesta por el francés Maurice Ravel en 1928, y que el maestro español ha ambientado en los años 20 como homenaje a los ballets de aquella época. Con este bolero, un género musical de origen cubano totalmente nuevo para el Víctor Ullate Ballet – Comunidad de Madrid, el maestro quiere marcar el contraste latente entre la feminidad y la masculinidad. Para ello se centra en la dicotomía de la parejadurante todo el espectáculo, un hombre y una mujer como eje central acompañados de un elenco que siempre baila por parejas.

En palabras del propio Ullate: "Para mi crear *Bolero* ha supuesto todo un reto ya que siempre he querido hacerlo, y creo que una pieza de este tipo vista por un coreógrafo español puede tener su atractivo. El hecho de estar situado en los años 20 no es casual, puesto que de este modo quiero dedicar este trabajo a Sergéi Diaguilev, el fundador de los Ballets rusos, quien cambió la concepción de la danza como algo exclusivamente

femenino; asimismo hago extensiva la dedicatoria mi maestro, Maurice Béjart, que reivindicó el protagonismo del hombre en el ballet frente al papel de mero acompañante, igualando su presencia en el escenario al de la mujer".Esta representación se enmarca en el famoso *Bolero* de Ravel, una música con un aumento gradual de la intensidad rítmica que brinda la oportunidad de hacer una coreografía muy sensual que termina en un éxtasis musical.
Coreografía: Víctor Ullate / **Música**: Maurice Ravel / **Iluminación**: Paco Azorín / **Escenografía**: Por determinar / Duración: 17'

Sobre el Ballet Víctor Ullate Comunidad de Madrid
Víctor Ullate Ballet es una compañía fundada en 1988 por el bailarín, coreógrafo y maestro de danza Víctor Ullate. Se presentó en sociedad con 22 bailarines en el Teatro Arriaga de Bilbao, el 28 de abril de 1988. Desde entonces y hasta nuestros días, Víctor Ullate ha conseguido inculcar a su ballet una personalidad propia que se ha visto reflejada en las diferentes coreografías. En enero de 1997, Víctor Ullate Ballet se convierte en el ballet de la Comunidad de Madrid.
Desde su debut con un programa basado en coreografías neoclásicas, la Compañía no ha dejado de cosechar éxitos con producciones cada vez más ambiciosas. Actualmente, y tras más de 20 años de trayectoria, se halla en un espléndido momento nacional e internacional, realizando entre 70 y 100 actuaciones anuales.
A lo largo de los más de 20 años de trabajo, Víctor Ullate Ballet – Comunidad de Madrid ha conseguido marcar un estilo propio caracterizado por la perfección en sus ejecuciones tanto en danza clásica (con grandes obras como *Giselle* o *Don Quijote*) como en montajes más neoclásicos (*Jaleos, Seguirilla, Arrayán D'Araxa, El Amor Brujo, Arraigo, Ven que te Tiente* o *Sur*). Actualmente, la Compañía gira, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, con cinco espectáculos diferentes: *Samsara, 2 You Maestro, Wonderland, El Arte de la Danza* y *Coppélia* al que incorporan *Nexo Y Jaleos*.

Ficha artística
Director artístico: Víctor Ullate / **Coreografo**: Eduardo Lao / **Elenco: Bailarinas**: Ksenia Abbazova, Federica Bagnera, Zara Calero, Sophie Cassegrain, Leyre Castresana, Marlen Fuerte, Laura Rosillo, Reika Sato, Alba Tapia y Zhengjia Yu. **Bailarines**: Dorian Acosta, Lorenzo Agramonte, Mariano Cardano, Mikael Champs, Matthew Edwardson, Oliver Edwardson, Jonatan Luján, Yester Mulens, Cristian Oliveri, Andrew Pontius y Josué Ullate.

Teatro de títeres

HANSEL Y GRETEL

Compañía de teatro La Tartana
Domingo 4 de agosto a las 12h

Sobre el espectáculo

En la época donde los bosques estaban llenos de hadas y de brujas, dos niños se perdieron entre sus árboles. Él es Hansel y ella es Gretel. Si, son los mismos de los cuentos. Si, fueron ellos los que encontraron una casa hecha de chocolate, caramelo y helado. Si, son los mismos que fueron raptados por una bruja que quería cocinarlos lentamente. Si, ellos consiguieron engañarla y arrojarla al fuego rescatando a todos los niños que habían sido convertidos en mazapán. ¡Si, si si! Los conocéis. Pues esta vez podréis vivir la aventura, esta vez, las páginas del cuento se hacen realidad. Y de una manera muy especial, a través de la ópera de Engelbert Humperdinck.

Del suelo nacerán enormes árboles que serán el escenario para contar una auténtica historia de aventuras. Y es que nosotros desde los ojos de estos dos hermanos descubriremos las criaturas del bosque, encontraremos esa casa de caramelos con la que siempre soñamos y venceremos a la bruja malvada. Con *Hansel y Gretel* haremos frente a todos nuestros miedos, a la oscuridad, a los animales de la noche y a los monstruos que se llevan a los niños.

La obra cuenta con más de veinte títeres diferentes, jugando con todo tipo de técnicas, tamaños, luces, sombras y colores. Flores que se convierten en hadas, cucos que salen de los troncos de los árboles, caracoles gigantes que juegan con los niños, brujas que vuelan con escobas hasta la luna… Serán muchas las sorpresas que al ritmo ya marcado por la exquisita ópera nos trasladarán a un mundo donde la magia se esconde detrás de cada árbol. La Tartana presenta así una obra que nos devuelve la cálida sensación de los cuentos unida a la espectacularidad que ofrece el teatro. Así serán 45minutos que despertarán la emoción y la tensión en toda la familia. **–**

Sobre la compañía de teatro La Tartana

En 1977 se estrena el primer espectáculo de la compañía de teatro La Tartana, *Polichinela.* Este clásico de los títeres de guante anunciaba ya desde el comienzo el interés de esta compañía por el mundo de las marionetas. A lo largo de esta trayectoria la compañía ha estrenado 37 espectáculos que en furgoneta han viajado por medio mundo y conocido muchos grandes festivales. Su idea fue siempre experimentar con todo tipo de marionetas, jugar con materiales, tamaños, luces y colores. Y a través del trabajo dar vida a los muñecos creados. El resultado han sido obras que ya han quedado en la historia del teatro, además de en la memoria de muchos.

La Tartana ha demostrado que sus obras son de gran formato, mezclando todo tipo de dimensiones, desde el pequeño teatrillo hasta los andamios. También buscan relacionarse con otras disciplinas, incluyendo proyecciones y efectos especiales.Para este despliegue de medios en cada espectáculo trabajan en el escenario cuatro o cinco personas, que con una precisa coordinación y un trabajo que busca perfección, hacen que en cada espectáculo el público no pare de sorprenderse.

Y así La Tartana luchando contra la eterna crisis del teatro y sabiendo que cada aplauso es una victoria sigue creando con ilusión cada nuevo espectáculo. Y todavía les quedan historias que contar, títeres que crear y mundos que explorar. ¡Que se abra el telón que siempre habrá una nueva representación!.

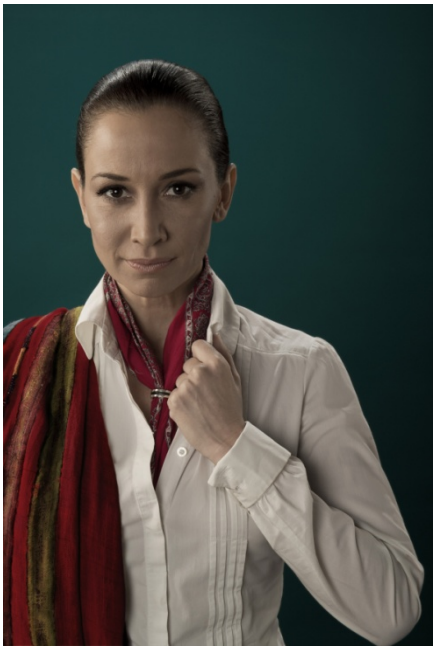
Ficha artística

Idea y creación: La Tartana / **Autores**: Inés Maroto y Juan Muñoz / **Actores-Manipuladores**: Carlos Cazalilla y Edaín Caballero / **Manipuladores**: Gonzalo Muñoz y Elena Muñoz / **Diseño de Marionetas y Creación del Espacio Escénico**: Inés Maroto y Juan Muñoz / **Arreglos musicales**: Nacho Córdoba / **Diseño Iluminación**: Juan Muñoz / **Técnico en gira**: Luis Martínez / **Fotografía y Diseño Gráfico**: David Rodríguez / **Administración**: Luis Martínez / **Producción**: Luis Martínez / **Ayudante de Dirección**: Inés Maroto / **Dirección**: Juan Muño

Danza

CUPAIMA. CHAVELA VARGAS

Compañía Cecilia Gómez
Lunes 5 de agosto a las 20h

Sobre el espectáculo

Cupaima es el nombre “chamán” de Chavela Vargas. Es un espectáculo de danza flamenca que nos transporta a pasajes de la vida de Chavela Vargas
La coreógrafa y bailaora Cecilia Gómez, estuvo hace dos años en México con Chavela Vargas exponiéndole su idea para montar este espectáculo sobre su vida. Se reunieron y pactaron como sería este espectáculo.
El espectáculo se presenta a través de nueve escenas que comienzan con el encuentro entre Chavela y el chamanismo y transcurre a través de los momentos más destacados de su vida
Se puede por tanto decir que estamos hablando del verdadero espectáculo de danza flamenca homenaje a Chavela Vargas.

Sobre la Compañía Cecilia Gómez

Cecilia Gómez es sin duda exponente de la nueva generación de bailaoras. Así lo demostró en su primer espectáculo *Cayetana, su pasión*.
En 2012 Cecilia asume un nuevo reto: llevar a escena a través del baile flamenco, una de las historias más conmovedoras del último siglo. La historia de la gran Chavela Vargas. Dos años de preparación y varios

encuentros con la misma Chavela han servido para poner en marcha este proyecto, sin dudas el estreno flamenco más importante del año.
Cecilia Gómez nació en La Línea de la Concepción (Cádiz) el 21 de Octubre de 1974, fue allí donde, a muy temprana edad, sintió atracción por la danza y empezó a dar sus primeros pasos en el mundo del baile. Realizó sus estudios de Clásico Español en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga. Seguidamente se especializa en flamenco con los mejores maestros: Ciro, Manolete, Azorín, Antonio Reyes, Manuel Reyes, José Granero, Juan Andrés Maya, Juan Ramírez, o Antonio Canales.
Los más prestigiosos tablaos flamencos de Madrid, como el Corral de la Morería, el Café de Chinitas o Casa Patas fueron testigos de su arte en aquellos días.
Con su influencia y con su propia manera de expresar el baile se ha subido a los escenarios de medio mundo, a manos de Joaquín Cortés con *Pasión Gitana*, de Paco Peña con *La Musa Gitana*, de Antonio "El Pipa" con *Vivencias* y de Sara Baras con espectáculos tan importantes como *Juana La Loca, Mariana Pineda, Sueños, Sabores, Baras Carreras, Carmen, Pasión Gitana, Musa Gitana*. Con los que ha recorrido países de los cinco continentes.
Sin embargo, ha sido en el año 2010 cuando definitivamente se ha lanzado a la creación de su propia compañía en la que ejerce como directora y artista principal del espectáculo *Cayetana, su pasión*. Un espectáculo de siete actos inspirado en la figura de la Duquesa de Alba, el cual se estrenó con éxito en el Teatro Lope de Vega de Madrid y ha realizado gira internacional.

Ficha artística
Dirección de escena: Luis Olmos / **Compañía**: Ballet flamenco Cecilia Gomez / **Coreografía**: Cecilia Gómez / **Dirección Musical y Arreglos:** Livio Gianola / **Diseño de Luces**: Nicolás Fischtel / **Diseño de Vestuario**: María Luisa Engel / **Escenografía**: Eduardo Moreno / **Dirección de Producción**: Sandra Avella Pereira / **Artista Invitado**: Antonio Canales