

Temporada 2021/2022 de la OBS
Orquesta Residente del Espacio Turina

The golden bird

Julia Doyle, soprano

SOLISTAS DE LA ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA

Programa

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Cantata Lungi dal vago volto, RV 680

George Frideric Haendel (1685-1759)

Sonata Op. 1 No. 12 en Fa M., HWV 370

Adagio – Allegro

Süsse Stille, sanfte Quelle, HWV 205

In den angenehmen Büschen, HWV 209

Neun deutsche Arien

Sonata Op. 1 No. 12 en Fa M., HWV 370

Largo – Allegro

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Aria Jesus soll mein erstes Wort, BWV 171

Sonata para violín y continuo en Sol M., BWV 1021

Adagio – Vivace

Aria Auch mit gedämpften, BWV 36

Sonata para violín y continuo en Sol M., BWV 1021

Largo – Presto

George Frideric Haendel
Cantata *Un'alma innamorata*, HWV 173

Duración: 75 min. de música

Concierto sin intermedio

Plantilla Solistas OBS

Violín: Cecilia Bernardini
Violonchelo: Mercedes Ruiz
Clave y órgano: Alejandro Casal

Notas al programa

El alma enamorada

Pablo J. Vayón

Imágenes del amor. En *Lungi dal vago volto*, típica cantata arcádica escrita seguramente durante la estancia mantuana del compositor entre 1718 y 1721, **Vivaldi** empieza presentándonos al pastor atormentado por la ausencia. En la primera de las arias, en sol menor, nuestro protagonista se lamenta e implora a los pájaros del bosque que con su canto atraigan a su adorada Elvira. El recurso tiene éxito y en el recitativo y aria de salida (que va de mi bemol mayor a sol mayor) todo es alegría y gozo, hasta el violín *obbligato* se excita en intrincadas dobles cuerdas para celebrarlo.

En *Un'alma innamorata*, que **Haendel** escribió en Roma en junio de 1707, muy posiblemente para que la cantara en una de las residencias del marqués Ruspoli la soprano Vittoria Tarquini, con quien se rumoreaba que el compositor tuvo una aventura, el amante, en cambio, desdeña los rigores que le impone el caprichoso Cupido, pues él prefiere el gozo despreocupado y la risa. Como Vivaldi, Haendel utiliza un violín en el acompañamiento y se mueve también del modo menor de la primera aria (en re) al mayor de las otras dos. En la primera de las arias, Haendel endulza el tono de lamento con un ritmo balanceante en 3/8, que será también el de la tercera aria, escrita muy breve y como una zarabanda. Resulta significativo que el compositor escriba la parte A de la primera aria de forma casi estrictamente silábica y deje los melismas para términos claves de la parte B ("dolore", "catene").

Son sólo detalles de la retórica barroca que colma estas páginas con sus pinceles. Un uso de la retórica que no era exclusivo ni de la música vocal ("Se pueden expresar todas las inclinaciones del corazón por medio de simples acordes y su encadenamiento sin palabras", escribió Johann Mattheson) ni de la lírica profana. La parte central de este concierto lo demuestra, además de forma muy aguda, al intercalar una serie de arias espirituales entre los movimientos de dos sonatas.

La **HWV 370** de **Haendel** (o no; hay dudas sobre su autenticidad) y la **BWV 1021** de **Bach** son obras para violín y bajo continuo con algunos puntos en común, como la estructura corelliana, que incluye alternancias de lentos y rápidos, con el segundo tiempo imitativo, pero también algunas diferencias: en el caso de Haendel, el Largo de apertura tiene la naturaleza del preludio, mientras los otros tres movimientos adoptan la forma binaria de las danzas. En Bach es justo al revés, el primer movimiento (un extenso Adagio en 4/4) está en forma binaria, y los otros tres, no. Resulta especialmente sugerente el Largo, plagado de expresivas notas cromáticas.

Entre 1724 y 1727, cuando triunfaba con la ópera italiana al frente de la Royal Academy de Londres, **Haendel** escribió nueve arias en alemán, sobre textos escogidos del primer volumen de *Irdisches Vergnügen in Gott* (*El placer terrenal de Dios*) de Bartold Heinrich Brockes, una antología de textos espirituales de corte panteísta, en el que la naturaleza aparece como refugio y la belleza como consuelo, siempre con la divinidad como referencia. Se desconoce por completo el destino de estas páginas (no serían publicadas hasta 1921), que no nacieron como ciclo. Están escritas para una voz superior (soprano o tenor), un instrumento melódico no especificado (violín, flauta y oboe se adaptan bien) y bajo continuo. Son piezas meditativas y hondas. **Süße Stille, sanfte Quelle HWV 205** es un Larghetto escrito en ritmo de 3/4 en el que Haendel recurre a la hemiola para hacer más larga esa "ruhiger Gelassenheit" ("más serena calma") del texto y enfatiza la "arbeitsamer Eitelkeit" ("laboriosa vanidad") con una disonancia que se resuelve inmediatamente en "jene Ruh" ("aquella tranquilidad"). Está escrita en forma *da capo*, como el resto de sus compañeras, salvo **In den angenehmen Büschen HWV 209**, una pieza de ritmo mucho más vivo y casi enteramente silábica construida a partir de un *ritornello* del violín con el que empieza y termina.

Escrita para el día de Año Nuevo posiblemente de 1729 la cantata **BWV 171** de **Bach** es en parte paródica. El aria de soprano "Jesus soll mein erstes Wort" está tomada de una cantata profana escrita en 1725. Bach la bajó un tono (ahora está en re mayor), pero la música conserva el aire dulce que transmiten el compás de 12/8 y el violín obligado, que abunda en curvas de escalas en semicorcheas. El parecido con "Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen" de **BWV 36**, una cantata de Adviento de 1731, es notable, pues se trata también de una parodia de una cantata profana de 1725, con el mismo ritmo de 12/8 y una escritura similar para el violín, aunque ahora con sordina, lo que refuerza la idea central de su contenido: también las voces débiles y sordas alaban al Señor. Otra imagen del amor.