

Recital

JC

JAVIER CAMARENA
TENOR

Ángel Rodríguez, piano

ARTE & CULTURA

SALA NEZAHUALCÓYOTL
CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
UNAM

DOMINGO 20 DE MARZO
2022

RECITAL

DE

Javier Camarena, tenor

Ángel Rodríguez, pianista

PROGRAMA

VINCENZO BELLINI
(1801-1835)

Tre ariette (Tres arietas)

- *Il fervido desiderio* (El ferviente deseo)
- *Dolente immagine* (Doliente imagen)
- *Vaga luna* (Bella luna)

FRANCESCO PAOLO TOSTI
(1846-1916)
sobre versos de
GABRIELE D'ANNUNZIO
(1863-1938)

Quattro canzoni d'Amaranta (Cuatro canciones de Amaranta)

- *Lasciami! Lascia ch'io respiri* (¡Déjame! Deja que respire)
- *L'alba sepàra dalla luce l'ombra* (El alba separa la luz de la sombra)
- *In van preghi* (En vano ruegas)
- *Che dici, o parola del Saggio?* (¿Qué dices, oh palabra del Sabio?)

FRANZ LISZT
(1811-1886)
sobre versos de
FRANCESCO PETRARCA
(1304-1374)

Tre sonetti di Petrarca (Tres sonetos de Petrarca) – Versión original

- *Pace non trovo* (No encuentro paz) – Soneto 104
- *Benedetto sia 'l giorno* (Bendito sea el día) – Soneto 47
- *I' vidi in terra* (Yo vi en la tierra) – Soneto 123

La romanza de salón, un arte refinado del *Ottocento* europeo

La canción de salón para voz y piano fue uno de los géneros preferidos durante buena parte del siglo XIX. Han pasado a la historia los aristocráticos salones donde se organizaban veladas literario-musicales para miembros de la nobleza y la alta burguesía, como el de Rossini en París, el de la condesa Maffei en Milán o el de la princesa Metternich en Viena. Es bien sabido que Gioachino Rossini (1792-1868) cultivó asiduamente este género vocal durante su largo retiro voluntario, dejando caer a cuentagotas a lo largo de casi cuarenta años breves composiciones de cámara, tanto vocales como instrumentales, destinadas a deleitar a sus invitados en las veladas musicales que el músico comenzó a organizar en su mansión a partir de 1833. Esas pequeñas joyas fueron agrupadas en diversas colecciones, y fue en ese importante legado en donde abrevaron la mayoría de los demás compositores italianos de la época que decidieron abordar de modo regular la música vocal de salón.

A su vez, Vincenzo Bellini (1801-1835) escribió tres colecciones de *ariette da camera*, pequeñas arias o romanzas de salón, que reflejan lo mejor de sus cualidades, en términos de invención melódica, expresividad y dramatismo contenido en escasas páginas de música. Bellini creó algunas de las melodías más hermosas de toda la historia de la ópera, haciéndolo siempre con una economía de medios que aún hoy asombra por su lirismo y emotividad. Estas características se reflejan igualmente en sus romanzas y arietas, en las que hallamos plasmadas la gracia lánguida y la apasionada intensidad de cualquiera de sus óperas más famosas. La primera de ellas, *Adelson e Salvini* (1825), fue precedida en varios años por su primera canción publicada, *Dolente immagine di Fille mia*, cuyo manuscrito original fechado en 1821 se halla en el Museo Bellini de Catania.

“Lo que nos encanta en Bellini es su melodía pura, la simple nobleza y belleza de su canto”, escribió Richard Wagner (1813-1883) en alguna ocasión; y es ese don melódico el que está presente en las quince

composiciones de salón de Bellini, escritas entre 1813 y 1832, cuyo carácter bucólico muestra al compositor haciendo gala de su expresividad y elegancia habituales. Hay piezas que nos recuerdan pasajes de varias de sus óperas, como *Il fervido desiderio*, que remite a un pasaje de *La Straniera*; o *Vaga luna che inargenti*, un andante de carácter elegíaco, muy cercano a la atmósfera de la celeberrima *Norma* o de *I puritani*, último de los melodramas salidos de su pluma antes de que la muerte lo visitara tan prematuramente.

Si bien algunas se publicaron en vida del autor, como las *Seis arietas*, al igual que las de Rossini la mayor parte de estas pequeñas creaciones fueron divulgadas de manera póstuma por la Editorial Ricordi en 1935, al cumplirse el primer centenario del fallecimiento del músico, bajo el título de *Quince composiciones de cámara*.

Otra de las grandes figuras musicales del romanticismo europeo fue el pianista virtuoso, maestro, director de orquesta y compositor húngaro Franz Liszt (1811-1886). Destacada y controvertida personalidad de su tiempo, Liszt creó lo que se conoce como “poema sinfónico”, al que se unió la música programática concebida por Hector Berlioz (1803-1869), para ofrecer una forma musical ciertamente original e innovadora, pero no exenta de una grandilocuencia que nunca agradó del todo a los críticos de la época, en comparación con sus gustadas y demandantes creaciones para piano solo.

El vasto catálogo pianístico de Liszt se compone de obras de muy diversa índole, y en él ocupan un sitio relevante las numerosas fantasías, transcripciones, paráfrasis y reminiscencias de las óperas por las que el pianista y compositor sentía una especial predilección. Al acudir en forma recurrente a la música de cámara como parte de su ámbito expresivo, en Liszt la canción para voz y piano conforma un apartado de suma importancia, pero aún hoy poco explorado por intérpretes y estudiosos. Son casi un centenar de piezas escritas entre 1839 y 1886, la mayoría sobre poemas en alemán y francés, y otras pocas en italiano, inglés, húngaro o ruso. Al igual que los aclamados italianos que lo precedieron, Liszt escribió pequeñas miniaturas, romanzas, extensas baladas y escenas de corte casi operístico.

Mención aparte merece el ciclo de canciones titulado *Tre sonetti di Petrarca*, concebido a partir de los correspondientes sonetos plasmados por Francesco Petrarca (1304-1374) en su inmortal *Cancionero*. Petrarca, uno de los poetas más sobresalientes del Medioevo italiano, describió en los trescientos sonetos que conforman esa obra su idealizado amor por *Madonna Laura*; desde el deslumbramiento del primer encuentro y el fulminante frenesí amoroso, hasta los incesantes lamentos por su muerte y su posterior transfiguración en un ángel benévolo, el amor de Petrarca por la sublime Laura domina esta ejemplar colección poética publicada de manera póstuma en 1470.

Liszt empezó a componer los sonetos hacia 1838, dándolos por terminados en 1839, pero no fue sino hasta 1846 cuando se publicó la primera versión, íntimamente ligada por su estructura y vocalidad al estilo belcantista italiano, versión que disfrutaremos en este recital. Existe una carta en la que Liszt pide opinión sobre su nueva creación a la condesa Marie D'Agoult (su pareja por más de quince años y con quien procreara a Cósima, su única hija, futura esposa del famoso director de orquesta Hans von Bülow y luego segunda mujer de Richard Wagner):

Entre mis próximas publicaciones, y si tienes tiempo de echarles una mirada (después de cenar), están los Tres Sonetos del Petrarca para canto, y algunas transcripciones libres que hice de ellos para piano, en forma de nocturnos. Los veo singularmente bien acabados, y más redondeados que cualquier otra obra que haya publicado.

A pesar de su satisfacción inicial, Liszt revisó reiteradamente esta partitura, la cual retocó –en su versión meramente pianística– primero en 1858, con motivo de la edición del Libro Italiano de *Années de Pèlerinage*; luego en 1861, cuando rehizo la versión original para tenor, asignándola a un barítono o mezzosoprano, bajando considerablemente la tesitura y adoptando una línea vocal más austera; y por último en 1883, cuando publicó la versión definitiva de las canciones, considerando que las tres piezas revisadas no sólo eran superiores a su forma anterior, sino que, debido al refinamiento alcanzado, tendrían una mejor acogida por parte del oyente, y así lo expresa en una carta a su amigo Giuseppe Ferrazzi:

...Como mis tres sonetos del Petrarca, las transcripciones para piano fueron compradas hace tiempo por la editorial Schott; dudo en publicar la segunda versión original –bastante modificada y más refinada que la primera– para canto... Para expresar el sentimiento que traté de inspirar en la partitura de los Sonetos necesitaría de un cantante-poeta, enamorado de un amor ideal...

Al igual que Francesco Petrarca, precursor del Humanismo renacentista, Franz Liszt –cada vez más imbuido de un profundo sentimiento religioso que contrastaba con su apasionada y poco conspicua vida pasada– recibió las órdenes eclesiásticas menores en 1865, y fue bajo el nombre de “abate Liszt” como vivió hasta su muerte, veinte años más tarde.

Durante el período comúnmente conocido como la *Belle Époque*, que comprende los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, continuaba el auge de las veladas musicales en exclusivos salones de la nobleza italiana, y a él pertenece una figura determinante para la evolución y difusión de la canción de arte a nivel internacional. Se trata de Francesco Paolo Tosti (1846-1916), uno de los compositores de canciones más prolíficos que registra la historia de la música, con casi quinientas de ellas, las cuales empezó a escribir desde los veinte años. Pese a haber nacido en la región de los Abruzos, al norte de Nápoles, el compositor, cantante, pianista y maestro de canto (admirado en esta faceta incluso por Verdi), a partir de 1875 desarrolló buena parte de su carrera en Londres. En la capital inglesa se convirtió en el músico favorito de la reina Victoria, de cuya familia fue maestro de canto, tal como lo había sido de la reina Margarita en Italia; al igual que Rossini, Tosti se convirtió en un referente para todos los músicos italianos del momento, y él introdujo en los mejores círculos londinenses a sus jóvenes colegas Puccini, Mascagni y Leoncavallo.

Nacionalizado británico en 1906, hecho caballero por el rey Eduardo VII e inmensamente popular en su tiempo, Tosti ha sido descrito como “el más cortesano, caballeroso y encantador de los músicos, el príncipe de la melodía”. Es posible afirmar que su obra es la síntesis perfecta de la canción romántica italiana, por la asimilación que presenta de múltiples

influencias, su impecable estructura y, en efecto, bellísimas melodías; aún hoy, muchas de las creaciones de su vastísimo catálogo para voz y piano siguen ocupando un sitio privilegiado, tanto en el repertorio de innumerables cantantes como en el ánimo del público más heterogéneo.

En dicho catálogo destacan canciones ya emblemáticas como *Serenata*, *Ideale*, *'A vucchella*, *Malia* o *L'alba sepàra dalla luce l'ombra*; acerca de esta última, no es tan conocido el hecho de que pertenece a un pequeño ciclo que lleva el sugerente título de *Quattro canzoni d'Amaranta*, y cuyo conjunto paradójicamente nunca ha obtenido el favor del que goza la segunda de las canciones que lo integran. No obstante, es uno de los ciclos de canciones más hermosos y de mayor hondura poética y musical de los muchos creados por Tosti.

No podía ser de otro modo, al estar basado en sendos poemas de Gabriele D'Annunzio (1863-1938). Paisano y gran amigo de Tosti, el novelista, poeta, dramaturgo, periodista, masón, aviador, hedonista, drogadicto, militar, ideólogo, aristócrata y político conformó junto con el compositor uno de los binomios artísticos más fructíferos de la lírica italiana, cuya colaboración abarcó más de treinta años de refinadas creaciones poético-musicales, desde 1880 (con un jovencísimo poeta de 17 años) hasta 1916, año del fallecimiento de Tosti.

Entre 1906 y 1907, D'Annunzio vivió una apasionada y tormentosa relación con Giuseppina Giorgi Mancini, una más de sus múltiples amantes (entre las que la eximia actriz Eleonora Duse ocupa un lugar preponderante). El Vate –como era apodado– plasmó sus sentimientos por esta mujer, que poco después acabaría sumida en la demencia, en sus *Poemas de Amaranta*; Tosti a su vez musicalizaría en 1907 los hermosos versos tetrasílabos, confiriéndoles un carácter unitario gracias a la elección de tonalidades y de *tempi* en perfecta simbiosis con el dolor de Amaranta, como el poeta llamaba a su infortunada amante, y creando con ellos un universo mucho más complejo de lo que la sola audición de *L'alba sepàra...* haría presagiar.

Francisco Méndez Padilla

M. OUTUMURO

JC

JAVIER CAMARENA
TENOR

Javier Camarena, tenor

Reconocido por la organización International Opera Awards como Cantante Masculino del Año 2021, se ha posicionado como uno de los artistas más destacados y solicitados, presentándose con rotundo éxito en las principales casas de ópera y salas de conciertos del mundo.

Es el único cantante en la historia que ha bisado en tres diferentes producciones en el MET de Nueva York: *La Cenerentola* (2014), *Don Pasquale* (2016) y *La Fille du Régiment* (2019) donde logró la hazaña inigualada de conseguirlo en cada una de las siete funciones en las que intervino, una de las cuales fue transmitida en vivo en Met Live HD. Repitió esta hazaña en *La Fille du Régiment* en el Teatro Real de Madrid, en el Liceu de Barcelona, así como en la Royal Opera House, donde bisó su aria en cada una de sus cuatro funciones.

Entre los principales roles de su carrera artística figuran: Almaviva, Don Ramiro y el Comte Ory (Rossini); Belmonte y Ferrando (Mozart); Tonio, Nemorino y Arturo (Donizetti); Fenton (Verdi), y Elvino (Bellini). Más recientemente, ha enriquecido su repertorio con nuevos roles, destacadamente los de Edgardo en *Lucia di Lammermoor* de Donizetti y Gualterio en *Il Pirata* de Bellini. Ha colaborado con directores eminentes como Claudio Abbado, Marco Armiliato, Maurizio Benini, Bruno Campanella, Giuseppe Finzi, Daniele Gatti, Fabio Luisi, Zubin Mehta, Evelino Pidó y Franz Welser-Most.

La temporada 2021/2022 incluye una gira por España, otra por Estados Unidos (Naples, Dallas, Los Ángeles), la nueva producción de *Lucia di Lammermoor* del Metropolitan Opera House, y su debut como Tamino en *Die Zauberflöte* de Mozart en el Liceu.

Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Opera News Award (2020), la Medalla de Ópera de Bellas Artes, el Premio al Artista Distinguido de ISPA y la Medalla Mozart (todos en 2019). En 2014, su ciudad natal, Xalapa, le otorgó la Medalla Sebastián Lerdo de Tejada como ciudadano distinguido. Durante los últimos años, la revista Líderes Mexicanos lo ha incluido en su lista de personalidades influyentes a nivel nacional y global, y la revista Quién lo nombró como uno de los cincuenta líderes que están transformando su nación.

Su producción discográfica incluye tres álbumes con Sony: *Recitales* (2014) con arias de Rossini, Scarlatti y Donizetti y canciones de Agustín Lara, María Grever y otros; *Serenata* (2015) con música popular mexicana y la participación del maestro Armando Manzanero como invitado especial; y el homenaje *Javier Camarena canta a Cri-Cri* (2016). Destaca, asimismo, con Decca Classics dentro de la serie “Mentored by Bartoli”, su álbum *Contrabandista* (2018), que explora la vida y música del connotado tenor español Manuel García.

Asimismo, en DVD/Blue-ray cuenta con grabaciones de diversas óperas, entre las que destacan: *Così fan tutte* de Mozart (EuroArts, 2010), *Falstaff* de Verdi (Unitel Classica, 2012), *Otello* y *Le Comte Ory*, ambas de Rossini (Decca, 2014), *Die Entführung aus dem Serail* de Mozart (ArtHaus Musik, 2014), una segunda versión de *Falstaff* con la Filarmónica de Viena bajo la batuta del maestro Zubin Mehta (EuroArts, 2014), así como las Misas de Mozart y Schubert dirigidas por el maestro Claudio Abbado, grabadas en el marco del Festival de Salzburgo (Accentus, 2013).

Nacido en Xalapa, Veracruz, inició sus estudios musicales en la Universidad Veracruzana y los completó con honores en la Universidad de Guanajuato. En 2004, obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli de México e hizo su debut profesional en el Palacio de Bellas Artes, como Tonio en *La Fille du Régiment*; poco después fue invitado a unirse al Estudio Internacional de la Ópera de Zúrich, de cuyo elenco formó parte de 2006 a 2014.

Ángel Rodríguez, pianista

De origen cubano y radicado en México, el pianista y compositor comenzó sus estudios musicales a los cinco años de edad. Complementó su formación profesional con los maestros Gonzalo Gutiérrez (piano), Gonzalo Romeu (dirección de orquesta), Enrique Jaso y Kamal Khan (repertorio vocal).

Durante más de seis lustros de carrera, ha sido pianista de notables figuras de la lírica internacional, como Ramón Vargas, Rolando Villazón, Javier Camarena, Nadine Sierra, Joseph Calleja, Pretty Yende, Verónica Villarroel, Ailyn Pérez, Alfredo Daza, Kate Lindsey, Arturo Chacón y José Bross, entre muchos más, en importantes recintos de Europa, Asia y América, entre los que destacan Palacio de Bellas Artes en México, Teatro Real de Madrid, Termas de Caracalla, Gran Teatro del Liceu, Konzerthaus Berlin, Kennedy Center, Harris Theater, Opernhaus Zürich, y Rosenblatt Recitals.

Participó acompañando al connotado tenor Rolando Villazón en el documental *A Mexican Dream*. Se presentó en la Exposición Universal de Shanghái 2010, también como solista de la Chamber Orchestra Kremlin de Moscú, y tocó para los Reyes de España Juan Carlos I y Sofía de Grecia. Recientemente, participó en la Expo Dubai 2020, acompañando al tenor Javier Camarena.

Ha sido pianista de la Ópera de Cuba y de la Ópera de Bellas Artes en México, con más de cien títulos en repertorio, colaborando con prestigiosos artistas como Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y Anna Netrebko, entre otros. Su producción fonográfica incluye dos discos junto a Javier Camarena.

Paralelamente a su labor como recitalista al lado de grandes figuras de la ópera, y a su importante faceta como arreglista y productor musical, imparte actualmente clases magistrales y una clínica de interpretación y estilo vocal en México. Es fundador y presidente del Colegio de Arte Vocal, institución en México especializada y dedicada exclusivamente al arte del canto.

COPRODUCCIÓN DE:

ARTE & CULTURA

Y

Javier Camarena es presentado por acuerdo con

Apoderado legal para México de Javier Camarena

