

Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música

Auditorio Nacional 2024 - 2025

52

UAM Universidad Autónoma
de Madrid

2. Música Poética: Los Espíritus Animales

FERNANDO SANSEGUNDO actor (René Descartes)

MANON CHAUVIN soprano

ÍÑIGO ARANZASTI violín

Mº ALEJANDRA SATURNO viola da gamba

Mº ELENA MEDINA viola da gamba

ANNA MARGULES flautas de pico

RAMIRO MORALES cuerda pulsada

FELIPE LÓPEZ PÉREZ órgano

Auditorio Nacional de Música | Sala de Cámara
16 de noviembre de 2024, 19:30h

52 años de Ciencia, Cultura y Promoción de la Música

Centro Superior de
Investigación y Promoción
de la Música (CSIPM-UAM)

Este ciclo cuenta con el
patrocinio de:

FUNDACION
ACS

DIRECCIÓN

Germán Labrador

PRODUCCIÓN

Santiago Torre

Erika Jana González

COMUNICACIÓN

Luis Felipe Camacho

Hugo Pascual

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN

Iván Gil

Programa

Jakob Van Eyck (ca. 1589 – 1657)
"Excuse moi"

Guillaume Dumanoir (1615–1697) et al.
Concert donné a Louis XIII par les 24 violons (...) de plusieurs airs choisis de differents Ballets

Les Ombres
2nd air pour les mesmes
Charivari
Gavotte

Nicolas Metru (1610 – 1668)
Fantasies a deux parties

Fantasia IX
Fantasia X

Henry du Mont (1610 – 1684)
Meslanges à II. III. IV. et V parties, avec la basse-continue

Symphonia
Prelude

Eustache Du Caurroy (ca. 1549 – 1609)
Fantasies à III,IV,V et VI parties

Fantasia XXVIII
Fantasia XXIX
Fantasia XXX
Fantasia XXXI
Fantasia XXXII

Michael Praetorius (1571 – 1621)
Terpsichore. "Ballet de Monsieur de Navarre"

Part II
Part III
Part IV
Part V Sarabande
Part VI Courante
Part VIII Courante

Gabrielle Bataille (ca. 1574 – 1630)
"Si sufro por ti, morena"

Henri du Bailly (†1637)
"Yo soy la locura"

Del Discurso del Método a las Emociones: **una relación entre Ciencia, Filosofía y Música**

Un año más, la Facultad de Ciencias apoya de manera incondicional la cultura a través de esta 52ª edición de Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música de la UAM. En esta edición, el concierto celebrado en noviembre marca el cierre festivo de nuestro día en la Facultad culminando un momento especial. Es una ocasión para el deleite del espíritu, que nos invita a relajarnos y a dejar de lado, aunque sea por un momento, el día a día de nuestras obligaciones laborales centradas en la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento.

En esta ocasión presentamos un concierto titulado “Música Poética: Los Espíritus Animales”, centrado en la música que disfrutó Rene Descartes, destacado filósofo y matemático del siglo XVII. Descartes, conocido por su enfoque racionalista y por desarrollar la duda metódica como un proceso filosófico que busca alcanzar la verdad, cuestionó sistemáticamente todas las creencias. Este planteamiento lo llevó a dudar de los sentidos, del mundo externo e incluso de la razón y la matemática. Es aquí, donde este concierto nos permitirá ponernos en su lugar y experimentar la música que, en su tiempo, hizo tambalear sus certezas, conectando ciencia, filosofía y música.

En su tratado *Compendium Musicae* (1618), Descartes aborda la música desde una perspectiva matemática y científica, investigando los fundamentos de las proporciones y las vibraciones que dan origen a los sonidos. Consideraba la música como una disciplina gobernada por leyes numéricas y físicas, siguiendo la tradición pitagórica que concibe la armonía musical como una expresión de las relaciones numéricas entre las notas. En sus estudios describió cómo los intervalos armónicos están regidos por proporciones específicas, que a su vez producen sensaciones agradables o desagradables en

el oyente. De este modo, estableció un vínculo claro entre las Matemáticas, la Física y la percepción emocional de la Música.

Descartes también reconoció el papel que la música juega en la evocación y modulación de las emociones humanas. En su *Tratado de las Pasiones del Alma* (1649), aunque no se centra exclusivamente en la música, Descartes ofrece una teoría sobre las emociones o pasiones, que describe como movimientos del alma provocados por el cuerpo. Estas pasiones pueden ser modificadas por estímulos externos, como la música. Él sugería que las vibraciones sonoras podían alterar el flujo de los espíritus animales en el cuerpo, afectando así los estados emocionales. De este modo, la música no solo sería un arte, sino una ciencia de las emociones, en la que la correcta combinación de sonidos podría inducir sensaciones específicas, demostrando su poder para influir en las pasiones del alma humana.

Si me lo permiten, esta visión cartesiana de la música combina los principios de la física acústica con una comprensión incipiente de la psicología de las emociones, sugiriendo que la música, a través de sus fundamentos científicos, tiene la capacidad de llegar a lo más profundo del ser humano, tanto en el plano racional como en el emocional.

Esperamos que esta contribución temprana de Descartes a la teoría musical y a la comprensión científica de la música en su contexto histórico nos ilumine hoy, tal como lo hizo con él. Este concierto, que la Facultad de Ciencias tiene el honor de promocionar y apoyar, demuestra que el conocimiento es un conjunto de elementos perfectamente interconectados que provienen de diversas disciplinas. Deseamos que tanto su mente como su cuerpo alcancen el equilibrio emocional que nos ofrecerá este concierto en parte escenificado de música del primer barroco francés.

Un acercamiento a la práctica musical del primer barroco francés

No cabe duda de que René Descartes (1596-1650) fue un pensador influyente y un científico reconocido, algunas de cuyas aportaciones siguen vigentes o forman parte de nuestro modo de entender el mundo. Acaso sea menos conocido el hecho de que su primer libro fue un tratado sobre música, y en su educación esta disciplina tuvo un lugar importante; en efecto, la música no fue ajena a los intereses del filósofo, y el modo de iniciarse en su particular búsqueda de la verdad y de la racionalidad de los fenómenos que observaba fue su *Compendio de música*, que no obstante permaneció inédito hasta el mismo año de su muerte.

Al plantear el concierto que dedicamos a la Facultad de Ciencias, la figura de René Descartes nos pareció muy apropiada para mostrar la vida de un científico, la música que escuchó y algunas pinceladas de sus aportaciones a la Ciencia y a la Filosofía, que para él eran una misma cosa. La biografía de Descartes nos presenta la oportunidad de acceder a obras y autores muy poco habituales, pero también a un modo particular de hacer música, propio de una época que no es la nuestra. Primeramente, por los instrumentos, ya que no es frecuente escuchar en directo violas de diferente tamaño, de la familia de la viola da gamba (esto es, la que se apoya en las piernas, frente a instrumentos modernos de cuerda como el violín). Es también reseñable el tipo de repertorio que existía en la época, pensado para pocos instrumentos o para uno solo, y las circunstancias en las que se escucharía esta música, probablemente en el ámbito privado, por el mero placer de disfrutar de una ocasión musical. Resulta impensable que se publicaran obras para grandes grupos de instrumentos en esta época, ya que no existiría un mercado para esta música, ni lugares u ocasiones que lo justificaran.

La misma época y sus circunstancias determinaban que la música que se hacía y su público fueran notablemente diferentes de lo que podemos experimentar hoy; había pocas ocasiones para escuchar estas obras, un mercado muy restringido, pocos editores de música, y un predominio muy claro de la música vocal. Esto último es muy notable cuando repasamos los catálogos de editores de música de París de esta época: las canciones eran el repertorio que mejores perspectivas de negocio podía ofrecer, ya que no era particularmente complicado, y tampoco es preciso tener formación para cantar en casa, o ante un grupo de conocidos.

A todo esto hemos querido acercarnos en este concierto, en el que presentamos obras que muy bien pudo escuchar René Descartes, si no llegó a tomar parte en su ejecución. Es llamativo que ya en el siglo XVI existieran canciones como la *Monica*, después conocida como “Une jeune fillette”, que aparece en diferentes ediciones a lo largo del siglo XVII. De su popularidad dan fe diversas versiones vocales o instrumentales, algunas de las cuales hemos incluido en el repertorio. Son las Fantasías de Eustache Du Caurroy (ca. 1549 – 1609), pensadas para conjunto de violas, sobre el que incorporamos una intervención vocal, a cargo de Manon Chauvin, de modo que se pueda apreciar la cercanía con la canción y el peculiar modo de “fantasear” del compositor. Estas diferentes variaciones consisten en la presencia de la conocida canción en alguna voz (no necesariamente las voces superiores), integrada en un conjunto de gran homogeneidad sonora. Al escuchar estas composiciones realmente se aprecia un equilibrio en la participación de cada instrumento, que presenta su propia melodía al mismo tiempo que suena la canción. En cada fantasía el modo de acompañar la canción varía, como también lo hace el número de instrumentos, y por la escritura del conjunto y el resultado se puede imaginar que no estaría fuera de lugar interpretar las fantasías con un conjunto vocal.

Infrecuente por la naturaleza del concierto actual es también el repertorio de flauta sola, pensado para el solaz particular más que para la sala de conciertos, como es “Excuse moi”, de Jakob Van Eyck. Esta obra forma parte de la exitosa publicación *Der Fluyten Lust-hof*, que conoció varias ediciones en vida de su autor. Cabe suponer que se trataba de música para el uso de los aficionados, como sería práctica habitual en el siglo XVIII, especialmente en su segunda mitad, que al fin y al cabo eran los clientes de la incipiente industria de la edición musical.

La música de danza está presente en el repertorio que rescatamos no solo a través de aires de danza como la sarabande o la courante, sino también por recurrir a obras escénicas, como las del concierto que se representó ante Luis XIII, con piezas procedentes de diferentes ballets. Es llamativa la escritura de la música instrumental, normalmente a tres, cuatro o cinco voces, pensada para instrumentos de cuerda, pero que en muchas ocasiones podrían ser interpretadas vocalmente, como sucede con las fantasías sobre “une jeune fillette”.

La música puramente instrumental, como la escrita por Nicolas Metru (1610 – 1668) a dos partes (dos voces), tiene un cariz muy diferente; en esta ocasión escucharemos dos

fantasías para violas de diferente tamaño y, por tanto, tesitura. Se trata en este caso de una escritura poco apta para ser cantada, ya que es fácil advertir cómo se utiliza una tesitura amplia, aprovechando las posibilidades del instrumento, que exceden a las de la voz humana en cuanto al rango de notas que ofrece.

Era esta también una época en la que la práctica musical pasaba por adaptar los medios disponibles a la ejecución de la música; así, Henry du Mont (1610 – 1684) propone en sus *Meslanges à II. III. IV. et V parties* la ejecución de algunas piezas de con un grupo de violas o con el órgano o el clavecín, según las posibilidades de la ocasión. En el caso presente intentaremos mostrar cómo sonarían algunas de estas obras tocadas de un modo o de otro; esto es, alternando el órgano con un pequeño conjunto de instrumentos de cuerda, lo que también permite apreciar cómo una misma obra puede tener diferentes realizaciones, frente a la práctica más moderna, en la que estas posibilidades resultan más limitadas al escribirse para determinados instrumentos que no se pueden sustituir (pensemos, por ejemplo, en un trio con piano escrito en el siglo XIX).

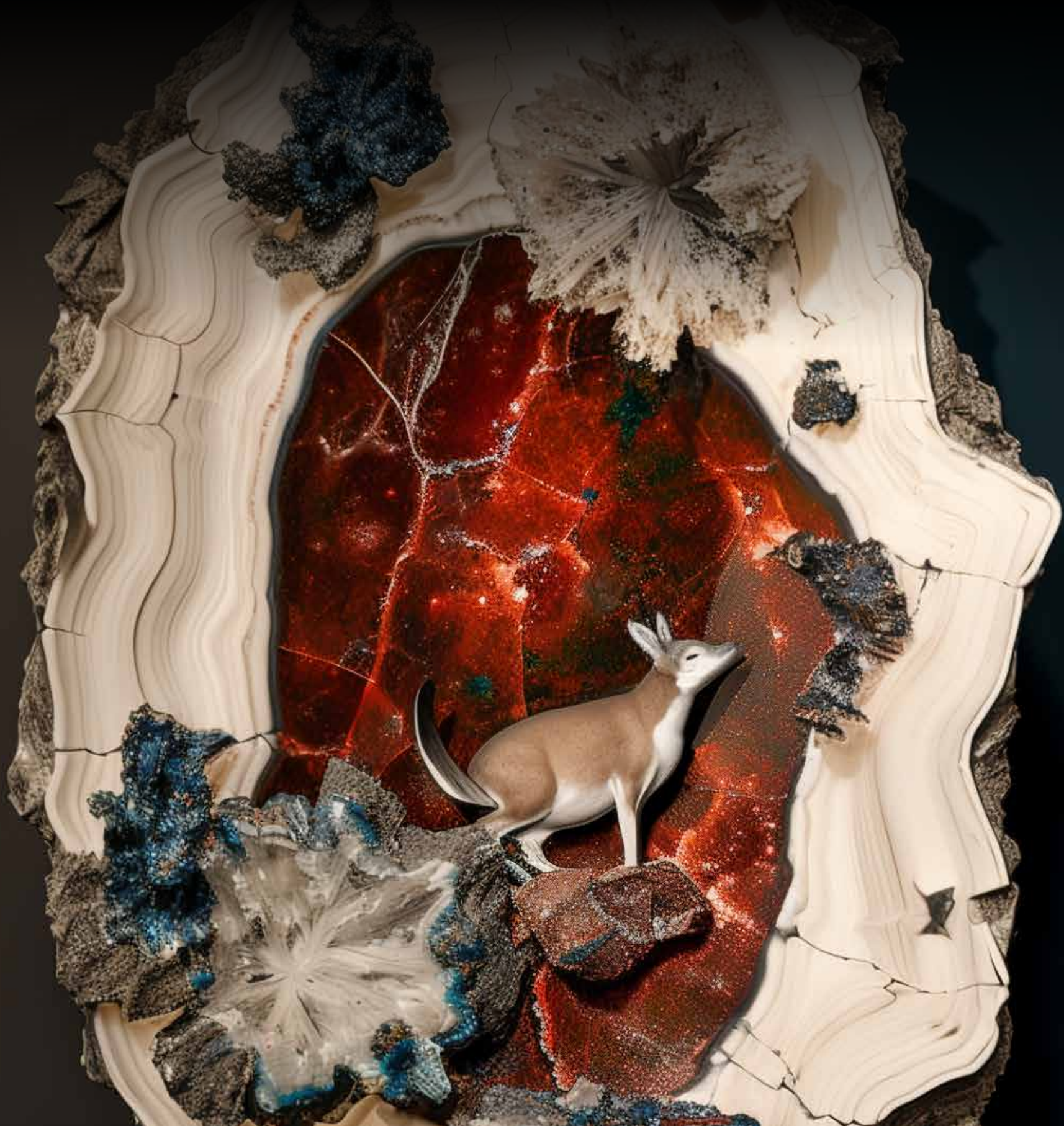
Mención especial merece el repertorio vocal, que era la mayor parte del que circuló en esta época, con la peculiaridad de que muchas veces solo se publicaba la voz; esto es, se transmitía la melodía y la letra de estas canciones, sin más. En algunos casos existen canciones para voz y laúd, o ediciones con la voz y un bajo, al que se añadía un acompañamiento, como podremos apreciar en el programa que proponemos. Solo en una de estas obras se hace mención a este acompañamiento: concretamente, la obra de Du Mont se titula *Meslanges (...) avec la basse-continue*, y este bajo continuo sería dicho acompañamiento, característica fundamental de la música del Barroco. En efecto, no solo en las canciones con las que se cierra el concierto habría un acompañamiento, sino que no sería raro que también lo tuvieran muchas de las obras que presentamos. El modo de acompañar sería improvisado, y

podría tomar parte un número indeterminado de instrumentos, si bien normalmente sería un clave o un laúd, como en nuestra propuesta. De hecho, no existe parte de laúd para las obras que presentamos en el presente programa, salvo en el caso de las canciones españolas.

Puede resultar extraño encontrar canciones españolas en un concierto de música francesa, pero lo cierto es que, durante la vida de Descartes, muchas ediciones de canciones en Francia incluían repertorio español. España estaba de moda, y canciones como “Yo soy la locura” o “Si sufro por ti, morena” se publicaron en París en la primera mitad del siglo XVII, formando parte de colecciones de canciones populares, la mayoría en francés, como es natural.

Nunca sabremos si Descartes disfrutaba de la música convocando a diversos instrumentistas, o acudiendo a reuniones como la que proponemos hoy; pero, en caso de haberlo hecho, el repertorio no sería muy diferente, y tampoco el modo de interpretarlo. Podemos agradecerle, en cualquier caso, haber podido acceder a unas obras y sonoridades de particular belleza, que probablemente no habríamos conocido si no hubiera sido por él.

Germán Labrador
DIRECTOR DEL CSIPM

FERNANDO SANSEGUNDO actor (René Descartes)

Fernando Sansegundo es un actor español con una destacada trayectoria en teatro, cine y televisión. Con una sólida formación clásica, ha brillado especialmente en obras de teatro del Siglo de Oro español, destacándose por su dominio del verso y su capacidad para interpretar personajes complejos. Aunque su presencia en cine y televisión ha sido más discreta, ha participado en diversas series y películas (El Ministerio del Tiempo, Airbag, Las Chicas del Cable...), aportando siempre profundidad a sus personajes. Reconocido por su meticulosidad y entrega, ha dejado una huella significativa en las artes escénicas españolas, siendo respetado tanto por la crítica como por el público.

MANON CHAUVIN soprano

Soprano francesa formada en el Conservatorio Nacional de México y la Escuela Superior de Canto de Madrid. Su carrera despegó tras obtener el segundo premio en el concurso Jóven Bach del Círculo Bach en 2014 y participar en la Academia dirigida por Jordi Savall en 2017. Se ha especializado en música antigua, colaborando con destacadas agrupaciones como La Capella Reial de Catalunya y La Cetra Barockorchester, actuando en festivales por Europa, Asia y América Latina. Ha estrenado las óperas contemporáneas Un Tiempo Enorme (2020) y La muerte y el industrial (2023). Su discografía incluye grabaciones de música barroca y española, destacándose el Réquiem

ÍÑIGO ARANZASTI violín

Nacido en San Sebastián, inició sus estudios musicales en el Conservatorio de Música de San Lorenzo de El Escorial bajo la tutela de Francisco Comesaña y Polina Kotliarskaya. Fue miembro de la JORCAM (1994-1996) y de la JONDE (1997-2000). En 1998, se trasladó a Düsseldorf para estudiar en la Robert Schumann Hochschule con maestros como Rosa Fain y Jurgen Kussmaul. En 2001, se mudó a Viena, donde se especializó en violín y viola barrocos y clásicos. Ha colaborado regularmente con prestigiosas agrupaciones como Al Ayre Español, Capella Gabetta, y Wiener Akademie. Ha trabajado con músicos destacados como Enrico Onofri y Phillippe Jaroussky, y ha realizado grabaciones con sellos como EMI y Deutsche Grammophon.

MARÍA ALEJANDRA SATURNO viola da gamba

Violonchelista y violagambista venezolana-italiana, titulada en el Instituto Universitario de Estudios Musicales (IUDEM) de Caracas en 2000. Ha participado en clases magistrales con destacados maestros como Jordi Savall y Wieland Kuijken, y completó un postgrado en Música Antigua en Bremen bajo la tutela de Hille Perl, especializándose en viola da gamba y violonchelo barroco. En Venezuela, fue miembro de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la Camerata Renacentista de Caracas, y en Europa ha colaborado con agrupaciones como La Chimera Ensemble, Cappella Gabetta y La Grande Chapelle, destacándose en la interpretación de música renacentista y barroca.

MARÍA ELENA MEDINA viola da gamba

Virtuosa venezolana de la viola da gamba, reconocida internacionalmente por su talento. Inició su formación con el violonchelo en el Sistema de Orquestas de Venezuela bajo la guía de Paul Desenne y luego se especializó en viola da gamba y canto en la ESMuC con Sophie Watillon y Marta Almajano. Completó su formación en Bélgica con Philippe Pierlot, destacado especialista en música antigua. Además de su carrera clásica, formó parte del espectáculo "Zaia" del Cirque du Soleil en Macao y ha sido mezzosoprano en la gira mundial de "Carmina Burana" con La Fura dels Baus. Ganadora del primer premio del concurso Bach-Abel en 2000, ha destacado por su fusión de música antigua y contemporánea.

ANNA MARGULES flautas de pico

Nacida en México, es una destacada flautista de pico con una trayectoria internacional en la interpretación de música antigua y contemporánea. Formada inicialmente con Horacio Franco en la UNAM, continuó sus estudios en Europa. Obtuvo su maestría en Interpretación Artística en la Escola Superior de Música de Oporto. Ha sido miembro de importantes conjuntos de cámara como Trio Subtilior e Intratempo, y ha participado en festivales en Europa, Estados Unidos y México. Además de su actividad concertística, ha grabado varios discos y ha trabajado en programas de radio en México, Suecia y España. Actualmente, combina su labor artística con la docencia en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y la Universidad Autónoma de Madrid.

RAMIRO MORALES cuerda pulsada

Destacado músico especializado en instrumentos antiguos de cuerda pulsada, como la vihuela, el laúd renacentista, el archilaúd y la guitarra barroca. Tras obtener las titulaciones de Guitarra Clásica en 1998 y de Instrumentos Antiguos de Cuerda Pulsada en 2005, siendo el primer titulado en esta especialidad en Madrid, ha desarrollado una extensa carrera como solista y continuista. Ha colaborado con prestigiosas formaciones de música antigua como La Folía, Zarabanda, y Concerto 1700, actuando en importantes festivales nacionales e internacionales. Sus proyectos más personales incluyen música de cámara en pequeños formatos y la composición para cortometrajes, documentales y espectáculos. Desde 2005, es profesor de Instrumentos Antiguos de Cuerda Pulsada en el Conservatorio de San Lorenzo de El Escorial.

FELIPE LÓPEZ PÉREZ órgano

Organista y musicólogo madrileño, es un destacado intérprete de órgano y especialista en musicología histórica. Formado en el Real Conservatorio de Madrid y en el Conservatorio Superior de Barcelona, perfeccionó sus estudios en la Musikhochschule de Stuttgart, Alemania. Ha sido organista titular del Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y de la Real Iglesia de San Ginés en Madrid, donde también ejerce como director musical. Como asesor técnico para la Comunidad de Madrid, ha liderado proyectos de restauración de órganos históricos. Además, ha grabado para EMI-Hispavox y DECCA, y en los últimos años fundó Anima Mvsica, un conjunto especializado en música de los siglos XVI y XVII.

PRÓXIMO CONCIERTO

3 Cuento de Navidad

Auditorio Nacional de Música | Sala de Cámara
21 de diciembre de 2024, 12:00

CORO DE LA CAMERATA A. SOLER
GUSTAVO SÁNCHEZ dirección musical
ANA CONTRERAS dirección escénica
GONZALO ALBIÑANA asesor de magia
LUIS PONCE DE LEÓN compositor

DAVID SANTACECILIA violín
JUAN SÁNCHEZ MOLINA piano

DIANA SÁMPER narradora
PAOLA CABELLO bailarina
DAVID VENTO bailarín

Más información

PRÓXIMOS CONCIERTOS

PINCHA EN CADA CONCIERTO PARA MÁS INFORMACIÓN

4 **MÚSICA POR LA PAZ**
ANNA FEDOROVA Y OSCYL
Auditorio Nacional de Música | Sala Sinfónica
28 de febrero de 2025, 19:30h

LOS LOCOS, DE FÉLIX MÁXIMO LÓPEZ
ZARZUELA CÓMICA DEL XVIII

Auditorio Nacional de Música | Sala de Cámara
23 de marzo de 2025, 19:30h

5

6 **CONJUNTO WASHINGTON. RITMOS DE**
MODA EN LA ESPAÑA DE LOS AÑOS 20
Auditorio Nacional de Música | Sala de Cámara
26 de abril de 2025, 19:30h

OPERA PER TUTTI!
GRANDES COROS Y ARIAS DE ÓPERA

Auditorio Nacional de Música | Sala Sinfónica
23 de mayo de 2025, 19:30h

7

8 **EL SON CUBANO.**
ESTRELLAS DE BUENA VISTA Y MÁS
Auditorio Nacional de Música | Sala Sinfónica
25 de junio de 2025, 19:30h
CONCIERTO EXTRAORDINARIO

¡Consigue tus entradas!

MUSICÁLOGOS

Antes de cada concierto, en el Salón de Actos del Auditorio Nacional de Música, asiste a los **Musicólogos**, coloquios con los protagonistas del concierto.

Aprovecha la oportunidad y enriquece la experiencia musical conociendo el repertorio a través de sus intérpretes, directores e investigadores.

ANTES DE CADA CONCIERTO DEL

52 Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música

EN EL SALÓN DE ACTOS DEL
AUDITORIO NACIONAL

¡No te los pierdas!

**Vicerrectorado
de Transferencia,
Innovación y Cultura**

**CENTRO SUPERIOR
DE INVESTIGACIÓN
Y PROMOCIÓN DE LA
MÚSICA (CSIPM-UAM)**

uam.es/uam/csipm
52ciclo@uam.es
Tlf: 91 497 4978

Conócenos

SÍGUENOS EN REDES

Dirección Artística

Centro Superior
de Investigación
y Promoción
de la Música

Colaboradores

Patrocinador

