

LA GUIR LAN DE

En el Nombre del Padre

Misticismo, enigmas y espiritualidad en la música de J. S. Bach



- Premio GEMA 2018.
Mejor Grupo Joven
- Beca Leonardo BBVA 2022
- 1er Premio
CREAR 2022.
Jóvenes creadores aragoneses
- 2º Premio
CREAR 2018 y 2021.
Jóvenes creadores aragoneses
- 1er Premio
XVIII Biagio-Marini
Wettbewerb
- 1er Premio
V Concurso Internacional
de Música Antigua de Gijón





Luis Martínez. Portada de la revista Scherzo. Junio 2019



La Guirlande. Portada de la revista Melómano. Octubre 2021

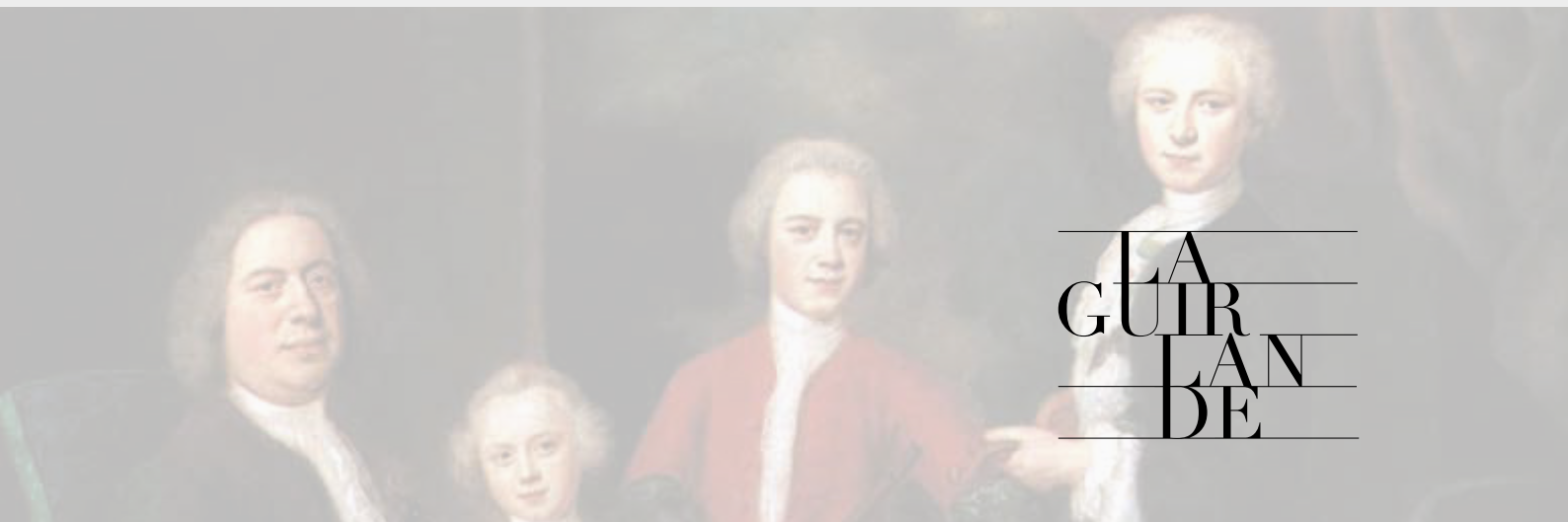
1. La Guirlande

Fundado por Luis Martínez Pueyo durante su estancia en la *Schola Cantorum Basiliensis*, *La Guirlande* es uno de los ensembles especializados en interpretación historicista de la música de los siglos XVIII y XIX más versátiles del panorama actual.

Galardonados con una Beca Leonardo 2022 de la Fundación BBVA, un primer premio en los premios CREAR 2022 y un segundo premio en los premios CREAR 2021 y CREAR 2018 a Jóvenes Creadores Aragoneses, el Premio GEMA 2018 al Mejor Grupo Joven, así como ganadores de varios concursos internacionales como el *XVIII Biagio-Marini Wettbewerb* y el V Concurso Internacional de Música Antigua de Gijón, el repertorio de *La Guirlande* se centra en aquella música del siglo XVIII y XIX donde la flauta desempeña un papel fundamental: desde la sonata para flauta – con clave o pianoforte obligado, así como con bajo continuo – hasta el concierto solista, pasando por todo tipo de combinaciones de música de cámara. Además, el uso de instrumentos originales o réplicas de los mismos, así como un riguroso estudio histórico de la práctica interpretativa a través de diferentes tratados y fuentes, marcan el principal objetivo de *La Guirlande*: conseguir una interpretación del repertorio lo más cercana posible a la idea original de cada uno de los compositores.

La Guirlande cuenta con músicos de reconocido prestigio en el campo de la interpretación historicista. Formados en algunas de las escuelas más importantes del mundo en el ámbito de la música antigua (*Schola Cantorum Basiliensis*, *Conservatoire National Supérieur de París*, *Koninklijk Conservatorium den Haag*), todos ellos colaboran con ensembles y orquestas de renombre a nivel europeo e internacional. Desde su fundación, *La Guirlande* ha participado en importantes festivales como *Freunde Alter Musik Basel*, Festival Internacional de Santander, Quincena Musical de San Sebastián, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Festival de Música Antigua de Sevilla, Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, Semana de Música Antigua de Álava, Festival de Música Antigua de Peñíscola, Festival de Besançon – *Montfaucon*, *Festival Fora do Lugar*, *Festival Baroque Vivant Basel*, Festival de Música Barroca de Albacete, Festival de Música Antigua de Casalarreina, Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid, Ciclo de Conciertos de Orgao Vila Nova de Famalicao e Santo Tirso, y *Festival 5 Segles de Música a l'Elia*, entre otros. Además, organiza el Festival de Música Antigua de Épila.

La Guirlande toma su nombre de uno de los principales símbolos del Dios Apolo, signo de gloria y reconocimiento en las artes, la sabiduría, y los juegos.



LA
GUIR
LAN
DE

2. En el Nombre del Padre



Misticismo, enigmas y espiritualidad en la música de J. S. Bach

Durante los siglos XVII y XVIII era muy común que los descendientes de una familia siguieran los pasos de sus progenitores, ocupando habitualmente el lugar de estos cuando llegara el momento oportuno. Desde el punto de vista musical esto hizo que las familias en las que varios de sus miembros estuvieran dedicados profesionalmente a la música, se convirtieran en verdaderas dinastías. Si una de ellas merece especial mención, esa es la familia de los Bach, la cual entre los siglos XVI y XIX aportó un incalculable número de músicos de todo tipo, si bien es cierto que en la actualidad se considera a Johann Sebastian (miembro de la cuarta generación posterior al primer músico Bach que se conoce, Johannes Bach) como la figura más importante de la familia.

A pesar de los cambios que se estaban produciendo a todos los niveles en la Europa de la primera mitad del siglo XVIII, Bach parece no haber sido influido por las nuevas modas, manteniéndose enrocado en una estética “anticuada” para la época. Basada en su solidez contrapuntística (usada de una manera muy expresiva y colorida) el Maestro de Leipzig (tal y como se le conocía en los círculos musicales germanos) llevó la música del Barroco a su máxima expresión, cargándola además de un misticismo inigualable.

Numerosos son los estudios que de su música se han hecho, sobre todo a lo largo del siglo XX, para intentar dar una explicación a ese misticismo presente en la música de Johann Sebastian Bach. Plagada de enigmas, referencias y juegos, en su música encontramos sensualidad y religiosidad por un lado, pero también especulación abstracta y pura matemática por el otro, sin faltar además unas buenas dosis de significados esotéricos. Toda esta simbología está presente en el programa que aquí les ofrecemos: desde referencias a temas religiosos usados en sus propios corales y pasiones (como en la Triosonata BWV 1038 o en la Sonata para violín y clave obbligato BWV 1017) hasta alusiones a la Trinidad (como en el Preludio, Fuga y Allegro BWV 998), pasando por conexiones con elementos que, aunque de un carácter más profano, no dejan de tener una marcada simbología mística (como la relación directa defendida por algunos musicólogos entre la Ofrenda Musical BWV 1079 y la Institutio Oratoria de Quintiliano, escrita en el siglo I d.C).

Autor: Luis Martínez

3. Programa

En el Nombre del Padre

Misticismo, enigmas y espiritualidad en la música de J. S. Bach (1685 - 1750)

I Triosonata para flauta, violín y bajo continuo en sol mayor, BWV 1038

Preludio, Fuga & Allegro en mi bemol mayor, BWV 998

Sonata para violín y clave obligado en do menor, BWV 1017

II Sonata para flauta y bajo continuo en mi menor, BWV 1034

Triosonata para flauta, violín y bajo continuo en do menor (de la Ofrenda Musical, BWV 1079)

Duración aproximada: 80' + descanso

4. Requisitos

Requisitos para el concierto

1. El presente programa requiere la participación de 4 músicos:
1 traverso, 1 violín, 1 violoncello, 1 clave
2. Un clave en perfectas condiciones de uso, afinado a 415 Hz. (preferentemente modelo alemán o flamenco de dos teclados, aunque no estrictamente necesario)
3. Todos los gastos relacionados con el clave (transporte, seguro, etc.) corren a cargo de la organización del concierto
4. Tres atriles de concierto, una butaca para el clave y una silla para el violoncello

Luis Martínez
Director Artístico

Calle Valladolid N°4 1ºB
50007 Zaragoza (España)

Steinenschanze 4 (c/o Joan Boronat)
4051 Basel (Suiza)

luismartinez@laguirlande.com
produccion@laguirlande.com
www.laguirlande.com

(0034) 695 30 50 79

5. Críticas

“Encontramos momentos de intensa emoción vocal combinados con pasajes instrumentales enormemente sofisticados del México y la España del s. XVIII.

Luis Martínez maneja su instrumento [...] con toque excepcionalmente flexible y cálido y se convierte en el perfecto compañero para la soprano Alicia Amo. [...] Alicia Amo posee una voz ideal para este tipo de repertorio que domina de manera virtuosa y con un inteligente planteamiento de la sustancia melódica ornamental sin apenas esfuerzo y con vivos adornos.

El conjunto de seis instrumentistas, con los dos solistas a la cabeza, está compuesto por dos violines, un violoncello, un laúd, un contrabajo y un clave que suenan de manera homogénea y confieren sentido a la propuesta.

¡Esta grabación es un descubrimiento emocionante para todos los amantes de la música barroca española!”

Wolfgang Reihing en Toccata. Enero 2022

“En la primera obra, Cristal Bello, apreciamos una coloratura muy bien desarrollada en los melismas, una agradable vocalización, y ornamentación repleta de fantasía. Una gran teatralidad puede apreciarse a lo largo de la tercera obra, Inmenso amor, [...] donde Alicia alardea entre el recitativo y el arioso, muy cómoda en ambos modos. El afelpado continuo, muy atento a las dinámicas, tempo y pausas, destaca en el Allegro. La perla vocal la hallamos en la vivaldiana aria de Illana, Erizada la noche, donde se registran legatos de gran calidez ante una feroz tormenta. En Sígueme Pastor, un bello dueto entre soprano y flauta sella una ejecución dulce, compenetrada y sin fisuras. Boronat al teclado reluce [...] en la Sonata de 8º tono de Nebra, impoluto en la articulación y en adornos. Destaca el continuo en los movimientos rápidos de la Sonata en Sol menor para flauta [...], para deleite de Martínez, y en los tempos lentos de Versos de segundo tono, donde se aprecia una respiración conjunta muy adecuada a la retórica musical. En resumen, calidad y poco a cuestionar en un disco que roza la excelencia y que, además, supone un soplo de aire fresco para el patrimonio musical español.”

Carlos García Reche en Melómano. Noviembre 2021

“No exageramos ni un ápice al decir que todo en este disco merece ser destacado. El repertorio [...], en primer lugar. Y también, los músicos.

La soprano [...] Alicia Amo, que interpreta con emoción y entrega esta música olvidada; el clavecinista Joan Boronat, que desgrana una hermosa sonata con aires escarlaticios de José de Nebra; y Luis Martínez Pueyo, magnífico como flautista [...], extrayendo de su grupo, La Guirlande, un sonido redondo y sin fisuras, y resucitando con garra y fuerza una música en la que [...] cree. Gran disco.”

Mariano Acero Ruilópez en Scherzo. Noviembre 2021

"La Guirlande, [...] creada y dirigida por el flautista Luis Martínez Pueyo, se ha juntado con la soprano Alicia Amo en un feliz encuentro en el que realizan formidables interpretaciones de unas músicas de una calidad muy alta, que merecen ser descubiertas por todo buen melómano.

Tanto la soprano, con su cálida voz, que ha alcanzado una madurez espectacular que le permite abordar todo tipo de repertorio con una sólida técnica, buen gusto y excelente expresividad, como todos y cada uno de los miembros del grupo instrumental, violines de bello y pleno sonido, un bajo continuo plagado de formidables músicos que confieren uno y mil afectos a estas piezas galantes directamente influenciadas por el Barroco, hasta el soberbio flautista virtuoso que es su entusiasta director, firman un delicioso CD que debe estar en cualquier discoteca que se precie."

Simón Andueza en Ritmo. Noviembre 2021

"La compenetración entre los tres intérpretes fue totalmente evidente, manteniendo un interesante diálogo durante el desarrollo de todo el concierto.

Ester Domingo realizó una brillante interpretación [...], destacando por la técnica y expresividad que transmitió durante esta compleja obra. El clavecinista no fue un mero acompañante y realizó un gran desarrollo del bajo, complementándose con el violonchelo a la perfección."

Teresa Pueyo en Diario del Alto Aragón. 27 Agosto 2021

"Coherente el enfoque y magnífica la ejecución de La Guirlande, [...] eficazmente conjuntados por el flautista Luis Martínez.

Vadym Makarenko lució una musicalidad exquisita en su desempeño, elegante y consistente al mismo tiempo.[...] Ester Domingo [...], acompañada por [...] Joan Boronat y [...] Pablo FitzGerald. Una obra sería que la chelista descifró con gran pericia.

El turno solista para la flauta [...], una sonata exigente en virtuosismo y sentido musical, bien resueltos por Luis Martínez y el conjunto."

Francisco Javier Aguirre en Heraldo de Aragón. 16 Mayo 2021

"Sobresaliente concierto el ofrecido por el conjunto La Guirlande.

La soprano Alicia Amo, de dicción clara, articulación precisa, vibrato brillante y notable expresividad, corrió a cargo de las composiciones vocales.

[...] "Sonata de 8º tono" para clave, de José de Nebra, interpretada con armoniosa seguridad por Joan Boronat. Luis Martínez [...] lució todas sus habilidades en los cuatro movimientos de la pieza. Sonoridad larga y refinada la del traveso, muy ajustados los tiempos y bien conjuntado el trío en la ejecución de variaciones e inflexiones."

Francisco Javier Aguirre en Heraldo de Aragón. 19 Marzo 2021

"Alicia Amo, [...], puso sus extraordinarios medios y su fácil musicalidad.

La voz fresca, siempre bien colocada, homogénea, fácil arriba, dramática en los recitados, intencionada en la expresión, de la cantante burgalesa fue sólo uno de los elementos que se integraron en unas interpretaciones de extraordinario equilibrio y de muy alto nivel técnico y musical. Con ella se imbricaron el traveso obligado de Luis Martínez, los dos violines y un amplio equipo de continuo, que no sólo soportó a las partes solistas con elegancia, flexibilidad y profundidad, sino que tuvo jugosas intervenciones, como el archilaúd de Pablo FitzGerald en los Versos de segundo tono de Jerusalem, su guitarra en el Benigne fac de cierre o el violonchelo de Ester Domingo en los movimientos rápidos de la Sonata de Locatelli, que Martínez tocó con absoluta limpieza y seguridad. A destacar también el primer violín, relajado, lírico y carnoso, de Vadym Makarenko.

El equilibrio entre estos cuatro planos sonoros permitió que las texturas instrumentales resultaran siempre transparentes. El conjunto brilló tanto en las partes más delicadas y tiernas como en los bramidos del aria de Hernández Illana que daba título al concierto, en la que los ataques fueron más afilados y los contrastes más intensos, con dinámicas de generosa amplitud. El aria de Iribarren de la propina sirvió para confirmar la excelencia de la cita."

Pablo J. Vayón en Diario de Sevilla. 18 Marzo 2021

“Ha sido determinante la interpretación de su preciosa Sonata en Sol menor [...], que ha propiciado el lucimiento de Luis Martínez Pueyo llevando la principal responsabilidad en la ejecución de esta obra con la gran colaboración del clavecinista Joan Boronat, que asumió su importante cometido de aglutinador polifónico con su acompañamiento.

La soprano Alicia Amo [...] alcanzó ese punto de dramatismo en el que la música justificaba las palabras y viceversa, demostrando una tensión expresiva que cautivaba al oyente, grado de respuesta artística que mantuvo hasta el final del programa. En esta obra, se confirmaba el buen entendimiento del resto de componentes de La Guirlande [...]. Todos, mostrando destacada individualización expresiva, interpretaron este repertorio con espontánea y a la vez rica musicalidad colectiva.”

José Antonio Cantón en Scherzo. 8 Diciembre 2020

“Los tres componentes de La Guirlande en esta ocasión, su fundador Luis Martínez al traverso, la chelista Ester Domingo y el violinista Vadym Makarenko, hicieron de esa naturalidad y frescura las claves para que esta pequeña música de cámara sonara grande. Lucieron un buen trabajo de conjunto con un sonido muy bien empastado, un fraseo variado y adecuado a la época de modo que consiguieron que Haydn sonara de un modo muy fiel a como debió sonar en su época.”

Juan Carlos Galtier en Herald de Aragón. 2 Agosto 2020

“Es, precisamente, a estos personajes itinerantes a quienes La Guirlande dedica su nuevo disco, Spanish Travelling Virtuosi, sin duda uno de los trabajos de recuperación más interesantes y cuidados de los últimos tiempos.

Ni qué decir tiene el buen hacer de los intérpretes, que demuestran una extrema pulcritud, con un fraseo y un equilibrio del sonido refinados al detalle. Sin duda, después de este disco La Guirlande seguirá consolidando su trayectoria como uno de los grupos historicistas más destacables del panorama nacional.”

Lucía Martín-Maestro Verbo en Melómano. 3 Junio 2020

“La soprano y el conjunto españoles se une en un magnífico programa confeccionado por Ars Hispana [...], ofreciendo una música [...] en versiones de gran nivel.

[...] Fue un programa [...] llevado a cabo con un importante trabajo por uno de los conjuntos españoles de mayor proyección y cuyo trabajo resulta más interesante en la actualidad. El aporte de Amo sumó grandes enteros en un programa de este calibre, así como el de las dos excepcionales violinistas, sustentados por un continuo de gran nivel; todo ellos, abrazaron al otro gran protagonista de la noche, un traversista que está llamado a hacer cosas importantes.”

Mario Guada en Codalario. 10 Marzo 2020

“Entre las obras vocales [...] La Guirlande introdujo varias piezas instrumentales: la Sonata de 8° tono de José de Nebra – muy scarlattiana, magníficamente interpretada por el clavecinista Joan Boronat –, unos Versos de segundo tono de De Jerusalem – donde la violinista australiana Lathika Vithanage evidenció por qué está considerada una de las mejores especialistas en su instrumento que han surgido en los últimos años, bien secundada en esta ocasión por su colega Aliza Vicente – y la Sonata n° 6 op. 2 en Sol menor para flauta travesera y bajo continuo de Pietro Antonio Locatelli, que permitió la posibilidad de exhibirse al director del grupo, Luis Martínez Pueyo, siempre con una emisión admirablemente cuidada, cristalina y refinada.

La soprano Alicia Amo cantó con esa exquisita dulzura que es característica en ella, salvando sin mayores complicaciones los escollos técnicos que se le presentaron – algunos de ellos, ciertamente peliagudos – [...]. Tanto la cantante como el grupo estuvieron a un nivel altísimo, sin la más mínima fisura ni decaimiento: magníficos los dos violines, espléndida la flauta travesera y suntuoso el bajo continuo conformado por el antes mencionado Boronat, Ester Domingo – violonchelo – y Pablo FitzGerald – archilaúd y guitarra.”

Eduardo Torrico en Scherzo. 6 Marzo 2020

“Interpretaciones historicistas de altísima calidad las del conjunto La Guirlande, brillando en especial su fundador, el flautista Luis Martínez Pueyo.”

Salustio Alvarado en Ritmo. Febrero 2020

“Todas estas obras son servidas con absoluta exquisitez y refinamiento instrumental por un conjunto tan favorecido y en completo ascenso como La Guirlande [...]. Sus atributos artísticos no solamente se evidencian en la capacitación técnica de sus integrantes, [...] sino en un sentido unitario de la tímbrica y la rítmica, unido al cuidado en el fraseo y el manejo de las cadencias. Todos los solistas, comenzando por el propio flautista en las sonatas de Pla, Ester Domingo al chelo en la obra de Facco o Joan Boronat en solitario al clave en la Corrente italiana de Joan Cabanilles – además de su espléndido acompañamiento en el continuo durante todo el disco –, exhiben un ejercicio de soberana autoridad y calidad sonora excepcionales.

La grabación se ve favorecida por una espléndida toma de sonido realizada en el Palacio del Conde de Aranda de la ciudad de Épila, en Zaragoza [...].”

Germán García Tomás en *Opera World*. 21 Noviembre 2019

“Creo que me quedo corto si afirmo que es lo mejor que he escuchado en lo que llevamos de año, un trabajo que aúna la recuperación de obras de un valor más que notable junto a una interpretación sublime, sencillamente fantástico. [...] Con este disco «La Guirlande» se reafirma como uno de los grupos con más proyección y talento del panorama actual en Europa.

Como he dicho toda la edición está muy cuidada, la grabación, la interpretación, el diseño, el repertorio, y a destacar el estupendo libreto escrito también por Luis Martínez – es maravilloso que los intérpretes hagan sus propios textos de sus grabaciones – donde hay una detallada información sobre las obras escogidas.

Haciendo gala de su excelente dominio del instrumento, los intérpretes no hacen sonar sus instrumentos, cantan y hablan, dialogan, haciendo gala de su estupenda retórica en busca del significado del que tantas veces está desprovista la interpretación en nuestros días.

En definitiva un disco que no puede faltar en cualquier discoteca de los amantes de este fascinante período.”

Pedro Pablo Cámara en *Docenotas.com*. 7 Octubre 2019

"Hay discos que, de entrada, predisponen positivamente al oyente. Y este es uno de ellos. [...] Me apresuro a decir que, en este caso, la satisfacción es enorme. [...]"

[...] La selección permite el lucimiento como solistas de todos los miembros del grupo básicamente español La Guirlande, fundado por el flautista travesero Luis Martínez Pueyo – autor también, en este caso, de las clarificadoras notas del folleto –, certificando su altísima calidad. Es lo que termina de hacer muy disfrutable y recomendable este disco que, ciertamente, contribuye a llenar un hueco que poco a poco empieza a ser algo menos grande."

Mariano Acero Ruilópez en *Scherzo* N. 354. 1 Septiembre 2019

"Ya desde la primera obra, la Sonata en Si menor BWV 1030, del patriarca, quedó patente el rigor interpretativo de Gràcia, con unos contrastes bien marcados en el Presto final, acompañando a un melodioso traveso y consiguiendo efectos de gran brillantez. En la Fantasía para clave en La menor F.23, de Wilhelm Friedemann, [...] realizó un meticuloso ejercicio de lectura aunando la técnica y la expresividad. La clasicista Sonata para flauta y clave obligado en Re mayor de Johann Christoph Friedrich, cerró la primera parte de la sesión, con traveso y clave en sosegada armonía y buen entendimiento".

Francisco Javier Aguirre en *Heraldo de Aragón*. 27 Julio 2019

Luis Martínez (director artístico)

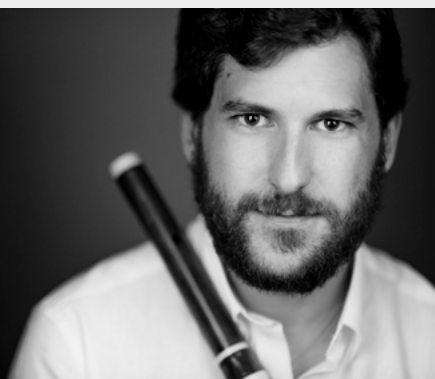
Nacido en Zaragoza en 1988, y tras realizar sus estudios superiores de flauta travesera en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, comienza sus estudios de Traverso en la *Escola Superior de Música de Catalunya* (ESMUC) bajo la tutela del flautista Marc Hantaï, con quien continúa estudiando posteriormente en la *Schola Cantorum Basiliensis*. Además, al mismo tiempo recibe regularmente clases de flauta clásica y romántica en París de la flautista Amélie Michel (*Orchestre des Champs Elysées*).

Luis Martínez ha ampliado sus conocimientos (tanto en traverso como en música de cámara) recibiendo clase de grandes personalidades de la música antigua como Barthold Kuijken, Wilbert Hazelzet, Kate Clark, Rachel Brown, Lisa Beznosiuk, Ashley Salomon, Valérie Balssa, Agostino Cirillo, Hopkinson Smith, Jesper Christensen, Olivier Baumont, Kristian Bezuidenhout, Manfredo Kraemer, François Fernandez, Amandine Beyer, Leila Schayegh, o Emmanuel Balssa entre otros.

Miembro fundador y director artístico de *La Guirlande*, - grupo dedicado a la interpretación de música de los siglos XVIII y XIX en la que la flauta tiene un papel destacado -, Luis Martínez se ha proclamado ganador de diversos concursos internacionales con dicho grupo, como el XVIII *Biagio-Marini Wettbewerb*, o el V Concurso Internacional de Música Antigua de Gijón. Además, en septiembre de 2018 consigue el segundo premio en la 3rd International *Berlin Bach Competition* con el ensemble *Cardinal Complex Quartet*. Ha recibido también una Beca Leonardo 2022 de la Fundación BBVA, el 1er Premio en los Premios CREAR 2022 y el 2º Premio en los Premios CREAR 2018 y 2021 a Jóvenes Creadores Aragoneses, y en junio de 2019 consigue el Premio GEMA a mejor grupo joven de 2018.

Luis Martínez ha colaborado con orquestas y grupos como *Orchestra of the Age of Enlightenment*, *Les Musiciens du Prince Monaco*, *Collegium 1704*, *Il Gardellino Orchestra*, *Bach Akademie Luzern*, *Ensemble Cristofori*, *The Bach Kollektiv*, *Forma Antiqua*, *Ensemble Los Elementos*, *Los Mvsicos de Sv Alteza*, *Orquestra Barroca Catalana*, *Ensemble Phaedrus*, *Chiave d'Arco Barockorchester*, *Cardinal Complex* y *Svapinga Consort*, tocando en importantes salas de España, Francia, Alemania, Suiza, Austria, Holanda, Portugal, Polonia, Letonia, Estonia y Escocia. Luis Martínez ha grabado discos para los sellos Decca, Glossa, Passacaille, Vanitas, Coviello Classics y Orpheus Classical.

Luis Martínez es además profesor de traverso en la ESMUC (*Escola Superior de Música de Catalunya*), y director artístico del Festival de Música Antigua de Épila.



En el Nombre del Padre

Misticismo, enigmas y espiritualidad en la música de J. S. Bach

Un proyecto presentado por:

La Guirlande

Contacto

Luis Martínez
Director Artístico

Calle Valladolid N°4 1ºB
50007 Zaragoza (España)

Steinenschanze 4 (c/o Joan Boronat)
4051 Basel (Suiza)

luismartinez@laguirlande.com
produccion@laguirlande.com
www.laguirlande.com

(0034) 695 30 50 79