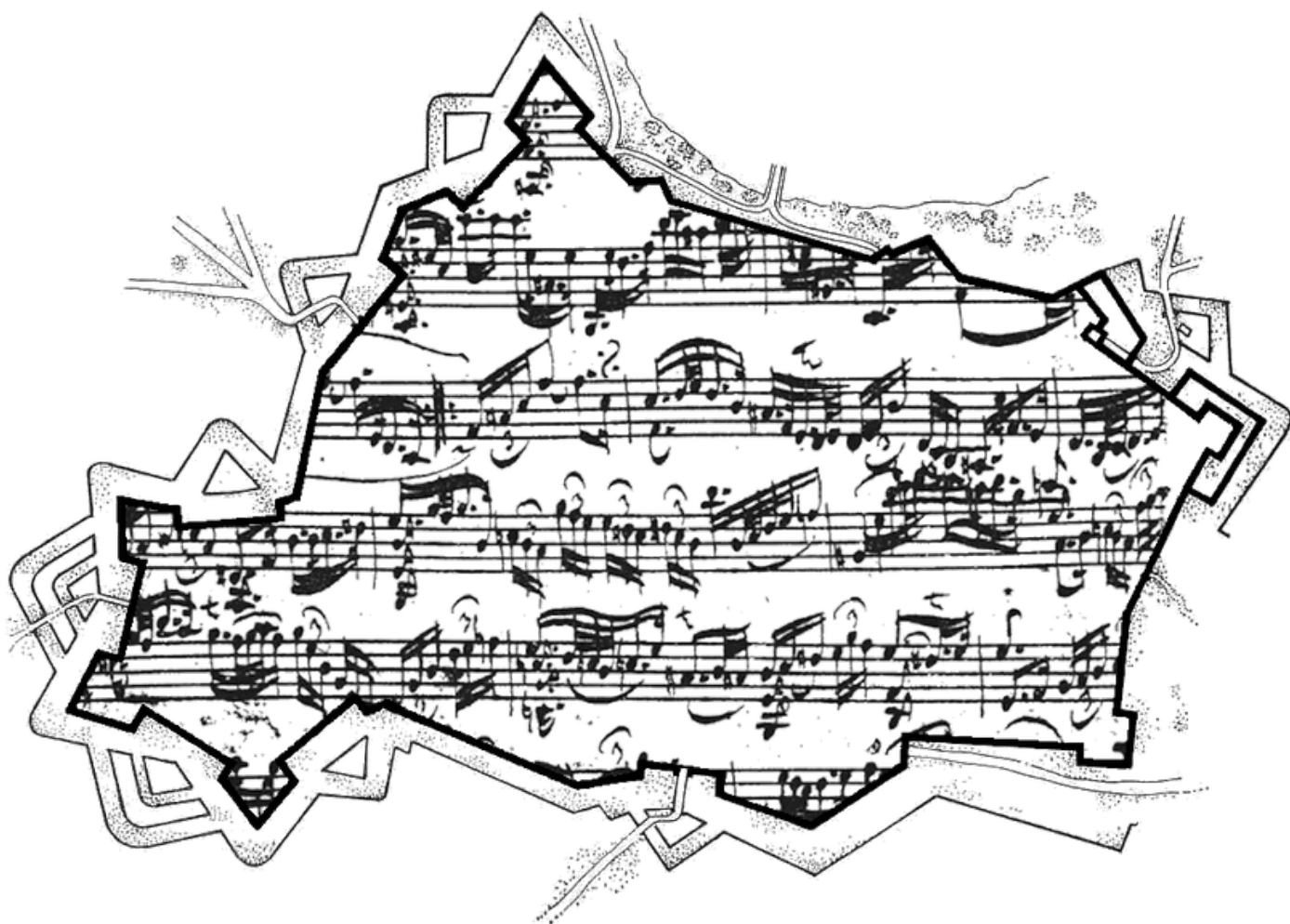

MARTA RAMÍREZ

EL ARTE DE AFECTAR

10 mayo - 19:30 h
La Fábrica de Gomas, Pamplona

www.pompaeloantiqua.com

Organiza:

ASOCIACION
PARNASO

Colabora:

LA FÁBRICA DE GOMAS
UN LUGAR DE ENCUENTRO

Nicola Matteis (ca. 1650 – ca. 1714): Ayres for the violin, Libro II: Suite en Sol Mayor

Preludio

Musica grave

Sarabanda

Aria grave

Giga

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 - 1704): Sonatas del Rosario: Passacaglia en sol menor

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767): Fantasía nº1 en Si bemol Mayor

Largo

Allegro

Grave

Allegro

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Sonata nº 2 en la menor BWV 1003

Grave – Allegro

Andante

Giuseppe Tartini (1692 – 1770): Sonata XVII en Re Mayor

Andante cantabile

Allegro assai

EL ARTE DE AFECTAR

Durante el Barroco, la música era experimentada no solo como un arte de sonidos, sino como un arte del alma. Los compositores de este periodo concebían su labor como la de auténticos oradores musicales, cuya principal misión era conmover al oyente. En este contexto surge la teoría de los afectos, una visión que entendía la música como un poderoso vehículo para evocar, modular y transformar los sentimientos humanos. Mediante el uso intencionado de recursos compositivos como las tonalidades, el ritmo, las indicaciones de carácter, la ornamentación, la armonía y las dinámicas, los compositores buscaban no solo reflejar las emociones humanas, sino también actuar sobre ellas y llevar al oyente a experimentarlas.

Este programa se centra en cómo los compositores del Barroco emplearon las tonalidades de manera consciente y específica para recrear afectos. En aquel entonces, cada tonalidad era considerada portadora de un carácter emocional particular, debido en parte a los diferentes temperamentos utilizados en la afinación de los instrumentos, los cuales producían un color único en cada tonalidad, fruto de ligeras variaciones en los intervalos. Además, los tratados de la época ofrecen clasificaciones de los afectos asociados a cada tonalidad, tema sobre el que los tratadistas se detuvieron con particular profundidad.

Este programa es por tanto una invitación a experimentar el “arte de afectar”: un recorrido por afectos y tonalidades, por formas y estilos que revelan la riqueza expresiva del Barroco.

Nicola Matteis (ca. 1650 – ca. 1714)

Ayres for the violin – Suite en Sol Mayor

Preludio – Musica grave – Sarabanda – Aria grave – Giga

Jovial, elegante y lúdico: el Sol Mayor abre este viaje con su carácter expansivo. En esta suite de “ayres” para violín, Matteis –compositor de origen napolitano afincado en Inglaterra– entrelaza con gracia danzas de inspiración italiana y francesa. El Preludio improvisatorio da paso a movimientos de nobleza y ritmo contenido, culminando en una giga de contagiosa vivacidad.

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 – 1704)

Sonatas del Rosario: Passacaglia en sol menor

Obra de un misticismo sobrecogedor, esta passacaglia cierra el ciclo de las quince sonatas del rosario, y es la única para violín solo sin acompañamiento de bajo continuo. Tras el ciclo completo de los quince misterios del rosario, la passacaglia final aparece ilustrada por un grabado que muestra a un niño guiado por su ángel de la guarda. Las cuatro notas descendentes del bajo ostinato que se repite a lo largo de toda la pieza generan una atmósfera meditativa e hipnótica. La tonalidad de sol menor resuena aquí con gravedad, recogimiento y nostalgia.

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)

Fantasía nº 1 en Si bemol Mayor

Largo – Allegro – Grave – Allegro

La ligereza, el ingenio y el encanto de Telemann se manifiestan en esta fantasía para violín solo, parte de un ciclo de doce fantasías donde el compositor explora con libertad y refinamiento tanto la forma como el color expresivo de cada tonalidad. El Si bemol Mayor despliega un carácter luminoso y cortesano. Telemann combina el lirismo cantabile con la agilidad rítmica, ofreciendo una arquitectura elegante y variada.

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Sonata nº 2 en la menor, BWV 1003

Grave – Fuga – Andante – Allegro

La música de Bach es siempre una conjunción de profundidad espiritual y rigor estructural. Esta sonata para violín solo representa el polo más introspectivo del programa. La tonalidad de la menor nos habla de ternura y melancolía. El Grave inicial abre con solemnidad; el Allegro despliega su vitalidad con una fuerza medida y elegante; mientras que el Andante en Do Mayor ofrece un respiro de gran belleza, equilibrio y pureza.

Giuseppe Tartini (1692 – 1770)

Sonata XVII en Re Mayor

Andante cantabile – Allegro assai

El Re Mayor, tonalidad festiva y radiante, cierra el programa con júbilo. El virtuoso violinista Tartini combina en esta sonata la nobleza del canto italiano con el virtuosismo característico de su estilo. El Andante cantabile explota un lirismo sereno, mientras que el Allegro assai exige del intérprete precisión, energía y libertad, culminando el viaje emocional con una exaltación del virtuosismo y la expresividad barroca.

Especializada en la interpretación histórica del Barroco, Clasicismo y Romanticismo, la violinista navarra Marta Ramírez desarrolla una intensa labor concertística en Europa, como solista y en colaboración con agrupaciones como Accademia Barocca Lucernensis, Gli incogniti, Bach Akademie Luzern, La Cetra Barockorchester, Abchordis, Los Elementos o BREZZA. Es invitada frecuente de los principales festivales de España, Reino Unido, Italia, Alemania, Holanda, Francia, Bélgica y Luxemburgo. Asimismo ha colaborado con Orchestra of the XVIIIth century y Academy of Ancient Music en sus programas para jóvenes intérpretes.

Impulsada por su curiosidad y creatividad, su actividad artística en los últimos años se ve enriquecida por colaboraciones interdisciplinares entre las que destacan “Concierto para un cuerpo” (creación de danza contemporánea y violín solo junto a la bailarina Almudena Pérez), “Rosers d’Andalusia” (dirigida por Marta Ramírez y Juan Gómez “Chicuelo”, fusiona barroco y flamenco a través de las Sonatas del Rosario de H.I.F. von Biber), “La Esmeralda” (ópera de cámara que hermana la interpretación histórica del siglo XIX y el teatro musical, producción de Théâtre des Bouffes du Nord, París) u “Obbligato” (proyecto de El Parnasillo que hermana la interpretación histórica y la música contemporánea en colaboración con el compositor Manuel López Jorge).

Formada como Terapeuta Transpersonal, funda en 2025 “desde el silencio”, un espacio de acompañamiento terapéutico a artistas desde el enfoque del mindfulness y la presencia, donde hacer de los desafíos de la profesión y los procesos creativos una vía de crecimiento personal que posibilite mayor disfrute, sentido y libertad interna en la labor artística.

Marta se gradúa en Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance (Londres), donde es galardonada con la TCM Trust Silver Medal y el primer premio en la TCM Early Music Competition. Profundiza en la interpretación histórica del Barroco, Clasicismo y Romanticismo en el Koninklijk Conservatorium (La Haya) con Walter Reiter y en la Schola Cantorum Basiliensis (Basilea), donde completa dos máster con Amandine Beyer. Sus estudios son patrocinados por el Gobierno de Navarra y la Fundación Caja Navarra.

www.ramirezmartha.com

Pompælo Antiqua

PRÓXIMOS CONCIERTOS:

- 31 MAYO & 1 JUNIO: MIROIRS - VIVALMA

www.pompaeloantiqua.com