

sopra Scarlatti

Cantate à voce sola di soprano di Domenico Scarlatti

FORMA ANTIQVA
& MARÍA ESPADA

Sopra Scarlatti

Conversaciones con Pablo, Daniel y Aarón Zapico, creadores de Forma Antiqua

¿Por qué decidisteis grabar Domenico Scarlatti? ¿Y por qué precisamente cantatas para soprano y bajo continuo?

[AZ]: Sopra Scarlatti nace a mediados de 2006. Queríamos diseñar un programa monográfico de Domenico Scarlatti para “celebrar” el 250 aniversario de su fallecimiento. Es un compositor con el que tenemos un contacto muy estrecho pero del que hasta el momento no habíamos introducido nada en el grupo.

[PZ]: Pero no queríamos un homenaje al uso y rechazamos la idea de utilizar su música más conocida. Pretendíamos ir un poco más allá e investigando qué música se podía adaptar mejor a nuestros ideales aparecieron las cantatas para soprano y continuo. En el primer ensayo ya vimos que tenían una belleza e interés fuera de lo común.

¿Era un programa de concierto? ¿Cómo recibe el público un programa monográfico?

[DZ]: Efectivamente. Sopra Scarlatti nace en principio como un programa de concierto...

[AZ]: ...al contrario que Insólito Estupor, que desde el principio fue un programa concebido para el disco.

[DZ]: Respecto a cómo recibe el público un monográfico, en este caso en particular, la acogida ha sido muy buena en todas y cada una de las salas donde lo hemos presentado.

[PZ]: Obviamente, como en todos los trabajos, cuidamos mucho la forma de presentarlo al público y, aunque cada cantata sea un bloque indivisible, trabajamos sobre el equilibrio, la dirección y la variedad del conjunto.

¿Dónde habéis presentado en concierto este trabajo?

[AZ]: Sopra Scarlatti se estrenó en el Auditorio de El Escorial, dentro del ciclo Febrero Lírico 2007. Tras esta cita, le siguieron la Quincena Musical de San Sebastián, el Festival Internacional del Camino de Santiago, el Teatro Real de Madrid, el Festival de Música Española de Cáceres o el Festival Internacional de Música Antigua de Gijón.

¿Hay algún cambio significativo de la versión en directo?

[PZ]: Pues sí. En concierto las obras instrumentales pertenecen a Gottlieb Muffât y Georg Friderich Händel. En el disco nos hemos ceñido totalmente a Scarlatti, complementando las cuatro cantatas con otras tantas sonatas.

[AZ]: Aunque también hemos añadido un toque muy personal con la adición de tres preludios a nuestro modo.

¿Preludios? ¿De dónde nace esta idea?

[AZ]: Una vez tomada la decisión de llevar a disco este programa teníamos claro que debía incluir las cuatro cantatas además de otras cuatro sonatas transcritas para guitarra. Pero necesitábamos algo más...

[DZ]: ...un poco como la primera pista de Insólito Estupor, esa Xácara completamente improvisada...

[AZ]: ...así, propuse a Dani y a Ruth que preparasen un preludio a una cantata y que fuese 100% suyo. Creo que es una manera muy original y justificada musicológicamente de introducir una cantata.

¿Cómo se realiza una transcripción para guitarra barroca de una obra para tecla?

[PZ]: Para mí fue todo un reto. La transcripción necesitaba sonar como música para guitarra barroca y hube de sintetizar armonía y progresiones que no entraban en el registro y el idioma del instrumento y potenciar aquellos que le son propios. Resulta más una traducción que una transcripción. Es un trabajo muy recomendable que ayuda mucho a conocer tu instrumento.

¿Hay alguna inspiración o precedente para este disco?

[AZ]: Tanto mis hermanos como yo mismo tenemos unos gustos musicales muy parecidos y mucha predisposición a escuchar cualquier tipo de música. En nuestros iPods se puede encontrar desde música renacentista hasta lo último de Amy Winehouse.

¿Habría una secuela? ¿Grabaréis el resto de cantatas?

[AZ]: Hoy por hoy, grabar un disco es un lujo que hay que administrar muy bien. Es una posibilidad que no deseamos pero que está por detrás de otras.

[PZ]: Por ejemplo, RARA AVIS v1.0, AMORE X AMORE, o un proyecto muy ambicioso sobre la música del Archivo de la Catedral de Oviedo.

¿Hay alguna explicación particular para el título del disco? ¿Por qué ese título?

[DZ]: La elección de los títulos siempre ha sido un tema que hemos tenido en gran consideración. Ideas no faltaron pero nos decantamos por Sopra Scarlatti por el juego de palabras que sugiere el vocablo sopra (“por encima de/acerca de” y “soprano”) y por la estética y la sonoridad de la doble “s”.

¿Cómo surgió la colaboración con María Espada?

[PZ]: Desde el principio queríamos contar con María. La conocíamos de oídas y pensábamos que encajaría perfectamente con nosotros...

[AZ]: ...y así fue. El entendimiento con ella es total. María se ha convertido en una pieza fundamental de Forma Antiqua con la que tenemos el gusto de compartir este programa además de DRAMA IN MUSICA y el proyecto de la Catedral de Oviedo antes mencionado.

¿Qué músicos os acompañan en esta ocasión? ¿Son los mismos que en concierto? ¿Son los habituales?

[AZ]: Una de las máximas de Forma Antiqua es trabajar con los mismos músicos siempre que sea posible. Por eso, todos los que participan en esta grabación son los habituales en este y otros programas.

[DZ]: El contar siempre con la misma gente es fundamental para un buen resultado. Además, es un lujo que músicos como María, Ruth o Enrike compartan esta experiencia con nosotros.

¿Qué diferencias hay entre este trabajo y vuestros dos anteriores?

[PZ]: Quizás Sopra Scarlatti sea el más reflexivo y maduro de los tres discos que llevamos hasta ahora...

[AZ]: ...sí, Bizarro!! fue nuestra presentación al público: extravagancia y virtuosismo sin un ápice de descanso. Con Insólito Estupor apostamos por una nueva forma de interpretar el barroco hispano.

[DZ]: Además, orgánicamente son muy diferentes todos entre sí: Bizarro!!, grupo instrumental de pequeño formato; Insólito Estupor, grupo de voces y orquesta; y Sopra Scarlatti, grupo de continuo con voz solista.

¿Con qué pista os quedaríais?

[AZ]: Yo con todos los recitativos...

[PZ]: Con los tasto solo.

[DZ]: Yo me quedo con el aria Allor ti penti rai.

¿Cómo fue la edición del disco?

[AZ]: Creo que aquí Dani y yo vamos a cederle la palabra a Pablo, sobre quien recayó en esta ocasión todo el primer montaje. Así que... ¿Cómo fue la edición del disco, Pablo?

[PZ]: ¡Horrible! La elección de tomas es una labor muy tediosa y comprometida. Pasé muchas horas con los auriculares, ¡entre seis y ocho por aria! Después, mi propuesta fue examinada meticulosamente por todos y con sus opiniones trabajé en una versión definitiva.

¿Y la grabación?

[AZ]: Lo más destacable quizá fuera el tremendo frío que pasamos. ¡Guantes, leotardos y gorros llegaron a ser poco!

[DZ]: Frío sí que hizo pero también tuvimos mala suerte con los ruidos. Hasta dos inesperadas obras de reforma nos encontramos en tres días...

[PZ]: ...pero bueno, nos armamos de paciencia y al final salió. La siempre buena disposición de la gente de Arsis (Pilar, Fernando e hijo) hizo el resto.

¿Os habéis marcado algunas metas para este trabajo? ¿Se han cumplido?

[AZ]: Las metas diría que son las de siempre: hacer un disco original, bien tocado y entretenido. El público y la crítica dictaminará ahora si lo hemos logrado.

[DZ]: En cualquier caso, con la realización de Sopra Scarlatti hemos visto satisfechas unas metas propias.

¿Cómo os definiríais?

[DZ]: Somos un grupo que busca tener un sonido y una imagen propia indisociables.

[PZ]: Aparte de una manera característica de abordar la música, cuidamos mucho otras cuestiones como pueden ser las elaboraciones de los programas y sus títulos, nuestra web o el vestuario y la puesta en escena.

sopraScarlati

1-3 DI FILLE VENDICARMI VORREI

Aria

Di Fille vendicarmi vorrei ma, oh Dio! non posso, no, non posso; tutte mi tolsi l'armi l'istesso suo rigor. Quanto mi sprezza amante la seguio più costante, ne men oso lagnarmi del fiero mio dolor.

Recitativo

Come? Come puoi tanto amor, ma con me solo, a tanti dar pensier, a me sol duolo? Come il vanto ti piace, che mille ogn'or ti danno a te seguaci, a me n'scludi. Ah! Fiera sorte perche invece di Fille, abbracci io morte? Amor, pietade almeno d'un cor che volontario a te si rende, e se ver te fui sempre, e son fedele cessa, cessa una volta almeno, d'esser meco tiranno, esser crudele.

Aria

Se già mi saettasti, se vinto a te mi dono, come del tuo perdono indegno sono ancor. Ascolta, ascolta i voti miei, la che di Fille ingrata da me più sempre amata, s'accenda ancor il cor.

1-3 DE FILLE VENGARME QUERRÍA

Aria

De Fille vengarme querría pero, ¡oh Dios! no puedo, no, no puedo; me ha desarmado por completo su propio rigor. Cuanto más me desprecia, con más constancia la sigo, ni me atrevo a quejarme de mi cruel dolor.

Recitativo

¿Cómo? ¿Cómo puedes, amor, sólo conmigo, a tantos dar inspiración, a mí sólo dolor? Cómo te gustan los honores, que tantos seguidores te rinden, y a mí me excluyes. ¡Ay! Cruel destino, ¿por qué, en lugar de Fille, abrazo a la muerte? Amor, ten piedad de un corazón que voluntariamente se rinde ante ti, y, si sincero siempre fui contigo, y soy fiel, deja, deja al menos por una vez, de ser tirano conmigo, de ser cruel.

Aria

Si ya me has herido, si vencido a ti me entrego, ¿por qué todavía no soy digno de tu perdón? Escucha, escucha mis ruegos: que el corazón de la ingrata Fille, a la que sigo por siempre amando, vuelva a encenderse.

6-9 NO, NON FUGGIRE O NICE

Recitativo

No, non fuggire, o Nice, che se per te infelice già mi resero amor, il cielo, il fato, Idolo mio adorato, con piacerti vogl'io poi che ti piace quello in amor, che più sospira, e tace.

Aria

A te sol, Bella, dimando, dimmi o cara almeno quando, men ritrosa, e meno altera di me avrai qualche pietà. Se ti fe si amor vezzosa, ti die un alma si amorosa, come poi tanto severa, così meco a tua beltà.

Recitativo

Ma, oh Dio! forse chi sa se quant'io piu ti svelo il mio gran foco, a te forse piu sembra, o nulla, o poco? Meglio dunque mi fia col silenzio a te dir la pena mia. Sì, si tacerò per sempre, Idolo amato, così contenti allora saranno amore, il cielo, Nice, il fato.

Aria

Se parla il core, bell'Idol mio, colpa è d'amore ma non son io, benchè mi senta per te morir. Gia che si avara di tua

6-9 NO, NO HUYAS, OH NICE

Recitativo

No, no huyas, oh Nice, que si por ti infeliz ya me hicieron el amor, el cielo, el destino, ídolo mío adorado, gustándote yo quiero que luego te guste en el amor aquel que más suspira, y calla.

Aria

Sólo a ti, Bella, te pregunto: dime, querida, al menos cuando, menos reservada, y menos altiva, tendrás piedad de mí. Si el amor te hace tan afable, te da un alma tan amorosa, por qué luego tan severa se vuelve hacia mí tu belleza.

Recitativo

Mas, ¡oh Díos! ¿quién sabe si cuanto más yo muestre mi pasión por ti, más quizá te parezca poco o nada? Mejor entonces que con el silencio me hagas decir mi pena. Sí, sí, callaré para siempre, Ídolo amado, así quedarán contentos el amor, el cielo, Nice, el destino.

Aria

Si habla el corazón, hermoso Ídolo mío, es culpa del amor, no soy yo, aunque me siento morir por ti. Eres tan celosa de tu

beltade, ti mostri o cara senza pietade.
Meglio è che t'ami come te brami, che parli
solo con i sospir.

11-16 TU MI CHIEDI O MIO BEN

Recitativo

Tu mi chiedi o mio ben
per qual cagione solo al mirar
de tuoi vezzosi rai
l'adorato splendore
impallidisca il volto
e quasi esangue e attonito rimanga
quando di tue bellezze la presenza gradita
dovria se morto son tornarmi in vita.

Aria

Ha il tuo volto un non sò che
e ridir non sò che sia,
lo sa ben quest'alma mia
che languisce ogn'or per te.

Recitativo

Direi che fosse lo splendor degli occhi
mà gl'occhi esser non ponno
che s'è ver ch'ogni sguardo
scocchi amoroso dardo
ogni volta ch'à me tui lumi giri
daria fin con la morte à miei martiri.

belleza que te muestras, querida, sin piedad.
Es mejor que te ame como tú deseas, que hable
sólo con mis suspiros.

11-16 TÚ ME PREGUNTAS, MI BIEN

Recitativo

Tú me preguntas, mi bien,
por qué razón sólo con mirar
de tus graciosos ojos
el adorado esplendor
palidece mi rostro
y casi exánime y atónito quedo
cuando de tu belleza la presencia grata
debería, si muerto estoy, devolverme a la vida.

Aria

Tiene tu rostro un no sé qué
que no sabría decir qué es,
lo sabe bien esta alma mía
que languidece en todo momento por ti.

Recitativo

Diría que es el esplendor en tus ojos
pero lo ojos no pueden ser,
que si es verdad que cada mirada
lanza una amorosa flecha,
cada vez que a mí tus ojos vuelves
daría fin con la muerte a mis martirios.

Direi che il vago viso ò il dolce favellar
cagion ne fosse sì lo direi mà nò
nè favella nè riso esser non può.

Aria

O se ride o se favella
sempre cara, sempre bella,
la tua Bocca spira amor.
S'apre il Ciel quando ti ridi
e ogni accento ch'in te sento
può dar vita à un morto cor.

Recitativo

Dunque per appagarti ò Filli mia
che dovrò dir che sia
ma tu saper lo dei se la cagion ne sei.

Aria

Se son gli occhi
è tuo quel dardo
che col guardo rende esangue
questo cor.
E se il viso
ò la favella
la tua Bocca
solo scocca
le quadrelle ch'al mio volto dar pallor.

Diría que tu amado rostro o tu dulce voz
son la razón, podría decirlo, pero no,
ni tu voz ni tu risa pueden ser.

Aria

Cuando ríe o cuando habla,
siempre querida, siempre hermosa,
tu Boca inspira amor.
Se abre el Cielo cuando te ríes
y cada palabra que en ti oigo
puede dar vida a un muerto corazón.

Recitativo

Por tanto, para complacerte, oh Filli mía,
tendré que decir qué es,
pero tú debes saberlo, porque eres la razón.

Aria

Si son tus ojos
es tuya esa flecha
que con la mirada deja exánime
este corazón.
Y si es tu rostro
o tu voz,
sólo tu Boca
lanza
las flechas que hacen que mi rostro palidezca.

19-22 FILLE, GIÀ PIÙ NON PARLO

Recitativo

Fille, già più non parlo, non ti dirò mai più crudel ne infida: già che fiera omicida di te stessa esser vuoi col tuo dar fede, e finta vezzi ad altro amor mendace, quando il tuo cor ben vede come a perder t'affretti, e spirito, e pace.

Aria

Allor ti pentirai d'avermi abbandonato, quando perduta avrai la speme di goder. Le frodi scorgerai di quell'oggetto amato, ch'ora de tuoi bei rai, tutto si fa il piacer.

Recitativo

Oh, quale, oh! Dio, da te stessa divisa il fedele cor mio or ti ravvisa, spirto più in te credea, che di ragione avesse il lume ver, e senza sprone, placido si rendesse a tante prove dell'amor mio; ma già, che il fato rio deludere vuol me, per che delusa, te pure io vegga al fra ne tuoi desiri, costanza, costanza avrò mio bene di tacere il mio duol ne tuoi martiri.

Aria

Sol ti rammenta o cara, non esser tanto avara; ma sai però con chi? con chi? con quel tuo core istesso

19-22 FILLE, NO HABLARÉ MÁS

Recitativo

Fille, no hablaré más, no volveré a llamarte nunca más cruel ni desleal: ya que cruel homicida de ti misma quieres ser al confiar y mostrarte cariñosa con un amor engañoso, aunque tu corazón se da cuenta de cómo así te apresuras a perder la paz y el espíritu.

Aria

Entonces te arrepentirás de haberme abandonado, cuando habrás perdido la esperanza de gozar. Los engaños descubrirás de ese objeto amado, que ahora es sólo placer a tus ojos.

Recitativo

¡Oh, cómo! ¡Oh Dios! Aunque separado de ti, mi fiel corazón por fin te reconoce, mi espíritu más en ti confiaba, que con razón ve la luz verdadera, y sin esperanza, plácido se volvía con tantas pruebas de mi amor; pero ya que el destino cruel decepcionarme quiere, porque decepcionada yo también te vea entre tus deseos, constancia, constancia tendré, mi bien, de callar mi dolor en tus martirios.

Aria

Sólo te recuerda, querida, que no seas tan avariciosa; ¿pero sabes con quién? ¿Con quién? Con ese mismo

che mio dicesti un di. Permetti ch'io sol pianga, e
impresso in te rimanga l'esempio di mia fede, se a
me manco mercede può a te mancar così.

Textos cedidos amablemente por el Teatro Real

corazón tuyo que un día dijiste que era mío.
Permíteme sólo llorar, y quede grabado en ti el
ejemplo de mi fe, si me falta piedad, puede faltarte a
tí también.

Traducción de Beatrice Binotti

FORMA ANTIQVA

MARÍA ESPADA [ME]

Soprano

RUTH VERONA [RV]

Violón. Charotte, París principios del siglo XIX. Restaurado por Rafael Melenchón en 1998.

ENRIKE SOLINÍS [ES]

Archilaúd. Jaume Bosser, Barcelona 2004.

Guitarra barroca de 5 órdenes. Peter Biffin, Australia 2005.

DANIEL ZAPICO [DZ]

Tiorba de 14 órdenes. Jaume Bosser, Barcelona 2003.

PABLO ZAPICO [PZ]

Guitarra barroca de 5 órdenes. Según modelos españoles de ca.1700, Lourdes Uncilla, San Lorenzo de El Escorial 1990.

AARÓN ZAPICO [AZ]

Dirección y Clave Flamenco. Reinhard Von Nagel, París.

www.formaantiqva.com

Diseño de portada y contenidos: Forma Antiqua
Grabado en Alerre -Huesca- del 3 al 5 de Diciembre de 2007
Toma de sonido: Geaster /Arsis
Montaje técnico: Pablo Zapico

EDICION NO COMERCIAL

Arsis es marca registrada de Geaster S.L.
Guara 14, Alerre - 22194 Huesca - España

ARSIS 4226 D.L. HU - 244/2008 S.G.A.E.

®-© GEASTER S.L. 2008

arsis.es

DI FILLE VENDICARMI VORREI

[ME] [RV] [ES] [DZ] [PZ] [AZ]

1	Andante comodo	4'12	13	Recitativo	1'01
2	Recitativo	1'15	14	Allegro	1'44
3	Aria	4'21	15	Recitativo	0'32
			16	Allegro	3'16
4	SONATA K178/L162 [ES]	2'19			
			17	SONATA K175/L429 [PZ]	3'29
5	PRELUDIO [AZ]	1'21			
			18	PRELUDIO [DZ]	1'04

NO, NON FUGGIRE O NICE

[ME] [RV] [ES] [DZ] [PZ] [AZ]

6	Recitativo	0'46
7	Aria-Andante cantabile	6'34
8	Recitativo	0'57
9	Aria-Allegro	3'18
10	PRELUDIO [RV]	4'29

(Eternamente agradecida a José Brito.

Por su ayuda infinita y su arte inagotable)

TU MI CHIEDI O MIO BEN

[ME] [RV] [ES] [DZ] [PZ] [AZ]

11	Recitativo	0'54
12	Adagio	2'33

FILLE, GIÀ PIÙ NON PARLO

[ME] [RV] [ES] [DZ] [PZ] [AZ]

19	Recitativo	0'57
20	Cantabile	4'15
21	Recitativo	1'18
22	Allegro	3'42
23	SONATA K32/L423 [ES]	1'44
24	SONATA CÓDICE VENECIANO LIBRO V N° 25 [ES]	2'02

25	BIS	2'20
	[ME] [ES] [DZ] [PZ] [AZ]	

Duración total 60'53