

INFERMI D'AMORE

VADYM MAKARENKO

EL JUEGO DE LOS ABALORIOS

¿Puede un paisaje contener una melodía? ¿Qué sonoridad refleja la paleta de un cuadro o qué puede tener en común la complejidad de una ecuación matemática con un contrapunto musical?

En muchas lenguas, la palabra que denomina la acción de hacer música es “jugar” que, en su raíz, viene del verbo latino “iocari”, "hacer algo con alegría". El extraño y místico *Juego de los Abalorios*, como nos relata Hesse, nació entre los músicos del siglo XVI como simple entretenimiento, como forma de interactuar con ingeniosas invenciones, temas y contrapuntos musicales.

Poco después, el Juego, mediante el empleo de fórmulas abstractas, fue adoptado por las ciencias, la filosofía y muchas otras disciplinas del conocimiento. El Juego, empezó a “atraer con interés creciente a todos los verdaderos hombres de espíritu”.

Hemos diseñado este programa en varios capítulos con títulos que evocan fragmentos de obras literarias interdisciplinarias que integraron la música en su discurso narrativo, a partir de la descomposición, reelaboración, transcripción e improvisación de obras originales de músicos germanos representativos del “stylus phantasticus”. Esta estética musical invitaba al artista del siglo XVII a sobrepasar los límites de la técnica y las estructuras en favor del despliegue máximo y sin ataduras de la inspiración y la expresión artística.

Entrelazada con numerologías ocultas o fórmulas astrológicas usadas a conciencia por compositores como Buxtehude o Bach, esta particular retórica toma forma en los cánones, imitaciones descriptivas, transcripciones y modelos improvisatorios, que construyen el programa de nuestro concierto.

Estas son las reglas de nuestro juego de diálogos, de transmisión de conocimientos y experiencias de orígenes inicialmente lejanos pero que son acercados y crean una entidad nueva y única. Nos gustaría invitar, en palabras de Hermann Hesse, a todas “las almas de intuición” al juego de la “suma y encarnación de lo espiritual, unión mística” al “teatro mágico”.

• PRÓLOGO •

H. I. F. BIBER (1644 - 1704)

Sonata III en Re menor, Fidicinium Sacro-Profanum (1683 ca.)

Grave - Allegro - Presto - Adagio - Presto - Adagio

• UNO INFERMO D'AMORE •

I. ALBERTINI (1644 - 1685)

Sonata III en Si menor, Sonatinæ XII Violino Solo (1692)

Adagio - Allegro

R. WEICHLEIN (1652 - 1706)

Sonata XI en Si menor, Encaenia musices (1695)

Adagio - Allegro - Aria - Presto - Adagio

• LA PAZ Y EL SOSIEGO: LA ABSTRACTA ARQUITECTURA •

J. S. BACH (1685 - 1750)

Fantasía en Sol mayor, BWV 572

• MI RINCÓN, MI SECRETO, MI REFUGIO •

J. P. VON WESTHOFF (1656 - 1705)

De Sonate a violino solo con basso continuo (1694)

“Imitatione delle Campane”

D. BUXTEHUDE (1637/39 - 1707)

Passacaglia en Re menor, BuxWV161

J. P. VON WESTHOFF

De Sonate a violino solo con basso continuo (1694)

“Imitatione de liuto” (Presto) - Aria (Grave) - Finale

• EL MISTERIO DEL AMOR ES MÁS GRANDE QUE EL MISTERIO DE LA MUERTE •

G. MUFFAT (1653 - 1704)

Sonata II en Sol menor, Armonico Tributo (1682)

Grave - Allegro

A. STRADELLA (1639 - 1682)

Aria “Queste lagrime”, Aria “Io per me non cangerei” (Oratorio “S. Giovanni Battista”)

• TEATRO MÁGICO •

R. WEICHLEIN (1644 - 1685)

Serenata a un coro di Violini, Organo tremolante... Hortulus chelicus (1688)

“Canon sobre la trompa de correos” (1686)