

TALLER

EL ARIA BARROCA

Presentado por:

Rubén Fausto Murillo,

musicólogo y divulgador

Colaboradora:

Anna Martínez,

Soprano y vocal coach

El término "Aria" está íntimamente unido a bellas melodías, que seducen nuestros oídos y cautivan nuestro corazón. Pensar en un Aria es pensar en la expresión profunda de sentimientos, bajo la forma de unos versos poéticos, que unidos a esa melodía antes descrita, nos hace entrar en un estado como de embrujo estético.

Para el siglo XVII, la enorme tradición madrigalista, genera una nueva manera de conmover la escucha, y lo hace utilizando versos mucho más sencillos y directos, y, sobre todo, valiéndose de la melodía, de la textura homofónica que acompañada o no, podía penetrar en las conciencias de quien disfrutara de aquellas pequeñas perlas poéticas.

El Aria es sin duda el instrumento privilegiado por el que, unido a otros recursos, forjó uno de los más importantes géneros musicales de nuestra historia: la ópera. Permitía al compositor transmitir al público los estados anímicos de sus personajes y hacerlo de forma que ese público al conmoverse se volviera cómplice de aquel que lloraba, o se extasiaba de amor. La gente cantaba la alegría de aquel o lloraba con el otro, pero siempre, valiéndose no sólo de unos versos simples y muy bien escritos, sino sobre todo, de una música, y en concreto de una melodía que la gente nunca olvidaría en semanas y que tras escucharla cantarían en su día a día.

En nuestro taller hablaremos sobre cómo se construyeron esas primeras arias de los siglos XVII y XVIII, de cómo era el ambiente cultural y musical que les dio carta de nacimiento. Repararemos en esos recursos retóricos de los que se valían los grandes maestros de aquella época para guiar a sus escuchas por su trabajo musical, pero sobre todo, en nuestro taller vamos a sumergirnos en la música, analizándola, cantándola y revisándola, para salir de ahí llenos de ella y llevarla en nuestros corazones.

RUBÉN FAUSTO MURILLO

Licenciado en Composición por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ 2001) y Graduado en Musicología por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB 2020).

Ha realizado estudios de composición musical con maestros como Ignació Baca-Lobera o Mauricio Beltral y de Dirección Orquestal como Antoni Ros-Marbà, Enrique Bátiz, Sergio Cárdenas, Salvador Mas o José Guadalupe Flores.

Este último lo nombra director asistente de la Filarmónica de Querétaro entre los años 2000 y 2002.

Cuenta con una amplia actividad dentro de la Dirección musical tanto orquestal como coral, en México y España.

Durante 6 años condujo programas radiofónicos de difusión musical en México, publicando con regularidad en diferentes espacios de los dos países como: *Cultural Resuena* o *El Universal Querétaro*, además de impartir desde hace más de 20 años charlas y conferencias en los más diversos foros.

Es Profesor de «Bruc Obert» desde su fundación en 2011.

Desde 2021 cuenta con una página web de alta difusión musical, desde la que realiza un *podcast* llamado **Notas con música**.

Desde esta temporada 2022/23 comienza, dentro del mismo Proyecto, a escribir críticas de los conciertos realizados en el Palau de la Música Catalana, con vistas a extenderlo a más escenarios del territorio.

WEB: <https://labatutadeuncooltureta.com/>

CRÍTICA: <https://labatutadeuncooltureta.com/2022/10/05/de-la-penumbra-a-la-luz-de-la-soledad-a-la-esperanza/>

YOUTUBE: <https://labatutadeuncooltureta.com/colaboraciones/video-columna-ponga-un-musicologo-en-su-vida-20/>

<https://labatutadeuncooltureta.com/2022/04/13/notas-con-musica-erbarme-dich-mein-gott/>

INSTAGRAM: <https://www.instagram.com/batutadeuncooltureta/>

ANNA MARTÍNEZ NORBERTO

Título profesional de canto por el Conservatorio de Música de Badalona estudiando con la mezzo soprano Montserrat Comadira con Matrícula de Honor.

Especialidad en Ópera realizando estudios de Grado Superior en el Conservatorio Superior de Música del Liceo con el Maestro Enric Serra.

Estudios de logopedia, canto Jazz y Lied con la mezzo-soprano Mª Dolors Cortés y técnica moderna, como "belting" con André Barroso.

Trabajo de cuerpo y voz con Métodos Feldenkrais, y Linklater (voz y movimiento) y Técnica Alexander. Formación en escena junto a Miquel Górriz, Jordi Vilà y Ricardo Boluda.

Clases magistrales de pedagogía musical y formación de la mano de Mark Withers y Fernando Palacios. Curso de Creación Teatral (aplicado a la pedagogía) con Ricardo Boluda, en El Timbal.

Curso de Musicoterapia neurológica en el Centro de Musicoterapia BCN con Ana García.

Ganadora del Concurso de Canto "Mirna Lacambra" 2011 interpretando "Il barbiere di Siviglia" de Rossini con la Orquesta Sinfónica del Vallés.

A destacar las actuaciones como solista con Juventudes Musicales de España, Jornadas de Puertas Abiertas del Gran Teatre del Liceu, Galas Líricas, producciones operísticas, eventos de Codorniu, Swarovski, Peugeot, Viena, Desigual, La Caixa y en espacios como MACBA, Universidad de H^a de Barcelona, Memorial Democrático de Cataluña, Auditorio de Barcelona, Ciclo Música Sacra en Monasterio de St.Cugat, Festival Internacional de Órgano en Igualada, Festival VEUS, Festival Josep Soler, Festival Ópera en Ruta de Barcelona, Festival de Noches en el Puerto de Badalona.

Preparadora vocal en el Proyecto "El Mesías Social la Caixa" con la Orquesta Sinfónica del Vallés. Colaboradora de las Actividades Educativas PAE, del Ajuntament de Barcelona y colaboradora pedagógica en centros de Primaria, Secundaria y Bachillerato con Proyectos Educativos propios.

Pases escolares y familiares de la Ópera reducida y adaptada de Hansel y Grettel con Kiddy Music desde el curso 2016/17/18/19/20.

Profesora de Técnica Vocal, Canto Lírico y Canto Moderno/Jazz en "Bruc Obert" en el Conservatori Municipal de Música de Barcelona, del curso 2016 al 2020.

Fundadora de **Musicart Sarrià** el 1996 y fundadora de **Estudio de Canto AMN** el 2020.

WEB: <https://annamartineznorberto.com/es/soprano-lirica-y-pedagoga-musical/>

YOUTUBE: <https://www.youtube.com/watch?v=1BdvAUuCogU>

<https://www.youtube.com/watch?v=qMZk8ltR4ZU>

INSTAGRAM: <https://www.instagram.com/annacantsoprano/>

TEMARIO:

- El Madrigal en el siglo XVII
- Poesía para la voz sola
- Del aer al arie y el aria
- Ejemplos instrumentales y vocales
- Evolución de una nueva forma vocal
- El virtuosismo como medio de expresión
- Tipología del aria barroca
- Los grandes divos de los teatros

PROGRAMA:

1. Intorno all'ídol mio – **CESTI**
2. Lasciatemi morire - **MONTEVERDI**
3. Sento nel core - **SCARLATTI**
4. Caro mio ben - **GIORDANI**
5. Sebben, crudele - **CALDARA**
6. O cessate di piagarmi - **SCARLATTI**
7. Sposa son disprezzata - **VIVALDI**
8. O del mio dolce ardor - **GLUCK**

TIMING:

10'30 A 12h - Temario

12h a 12'30h – PAUSA

12'30h a 14h – Temario

14h a 15'15h - PICA - PICA en Estudio

15'15h a 17'15h – CONCIERTO/RECITAL + COMENTARIOS

FECHA: 19 de Noviembre

LUGAR: en **#EstudiodecantoAMN C/.Vilapicina, 77 bajos**

PRECIO: 45€