

Nuestra portada del mes pasado, el director Alejandro Muñoz junto a Camerata Gala, nos muestran en esta grabación tres vigorosas obras para orquesta de cuerda. El *Divertimento* (1939) del húngaro Béla Bartók marca el final de su carrera europea, antes de mudarse a Estados Unidos para escapar tanto de la creciente incertidumbre bélica en Europa como del régimen nazi de su Hungría natal. Esta sustancial obra fue compuesta en tan solo 15 días. Alejandro Muñoz transmite claridad y un enfoque clásico en la música de Bartók, así como por su regreso a una sensación tonal mucho más clara, evocando la forma del *concerto grosso*. Las *Fünf Stücke*, compuestas en 1927, son una de las obras más emblemáticas de la etapa pedagógica de Paul Hindemith. Alejandro Muñoz consigue "democratizar" la música contemporánea, ofreciendo una estructura clara y un contrapunto riguroso en una música transparente, austera y honesta, bajo una profundidad emocional sorprendente, especialmente en sus movimientos lentos, en una perfección formal y su belleza austera, con una espléndida Camerata Gala.

Los *Cuatro cuadros de Murillo* fueron compuestos por el sevillano Manuel Castillo en 1982 para conmemorar el tricentenario de la muerte del pintor Bartolomé Esteban Murillo. Muñoz logra un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad; hacer música "nacional" sin caer en tópicos, simplemente extrayendo la esencia espiritual y estética de una cultura. Nos ofrece una música contemplativa, refinada y profundamente espiritual que invita al oyente a una introspección similar a la que se experimenta frente a las telas de Murillo.

Luis Suárez

CAMERATA GALA / ALEJANDRO MUÑOZ. Obras de BARTÓK, HINDEMITH, CASTILLO.

lbs Classical 622525 • 57' ★★★★★ P

Es sano para un cantante de ópera buscar la flexibilidad en el mundo del Lied. Jonas Kaufmann, habiendo cruzado el camino de Wagner y Verdi, vuelve a sus orígenes con *Dichterliebe* Op. 48, *Kerner Lieder* Op. 35 y una versión sobrecogedora de *Schwanengesang*, escenificada y dramatizada con gran acierto por Guth en la Park Avenue Armory, una enorme sala que nos muestra un hospital de la I Guerra Mundial con setenta camas y Helmut Deutsch, sublime, en el centro con su piano. En primer lugar, aunque al principio cuesta entender el manejo que hace Kaufmann de su voz, finalmente nos convence por sus recursos expresivos y enorme musicalidad: cada canción tiene su tono emocional. Como bonus, además, vienen seis canciones de *Dichterliebe* cantadas por Kaufmann en 1994 en su conservatorio de Munich que sirven para observar su evolución.

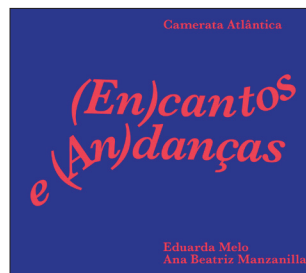
En el caso del vídeo con Schubert, reordenada por motivos dramáticos y con el añadido de música electrónica de Mathis Nitschke, que engarza los Lied con eficacia, y del movimiento lento de la *Sonata D 960* con maravillosa ejecución de Deutsch (es la primera vez que toca como solista en su carrera) es un genial ejemplo de búsqueda de nuevos caminos para dar una nueva visión de lo ya conocido. El espectáculo funciona de maravilla, no hay puntos muertos y el diseño de luces es espectacular; el vestuario y la dirección de movimientos de los bailarines colaboran en el resultado y, al fin y a la postre, Kaufmann y Deutsch son unos intérpretes ideales.

Jerónimo Marín

DOPPELGÄNGER. Jonas Kaufmann, tenor. Helmut Deutsch, piano. Claus Guth, director de escena.

Sony Classical 19439781382 • 68' + DVD 81' • DTS ★★★★★ RS

Cinco de las seis obras presentadas en este álbum de la Camerata Atlântica (ver entrevista el pasado mes de febrero en RITMO con su directora artística, Ana Beatriz Manzanilla), las de Sérgio Azevedo, Constança Capdeville, Eurico Carrapatoso, Alexandre Delgado y Anne Victorino d'Almeida, reciben su estreno discográfico en esta grabación, proviniendo de un programa elaborado para la temporada Música en São Roque de 2022. Se añade a estas una sexta obra, autoría de un joven compositor mozambiqueño, Esteban Chissano, elegida para integrar este programa a partir de un Concurso - Taller de Composición que seleccionó en primer lugar obras de seis jóvenes compositores, de la que surgió la obra ganadora para completar esta grabación.

"La Camerata Atlântica es una de las formaciones más singulares del panorama musical en Portugal, destacándose por su capacidad de combinar rigor interpretativo, exploración de repertorios y un diálogo cercano con el público. Teniendo como base 11 instrumentistas profesionales de cuerdas, la Camerata cuenta con la flexibilidad de ampliarse a una formación más extensa, según el repertorio que interprete", nos decía Ana Beatriz Manzanilla. Y escuchando este nuevo repertorio que ellos mismos han generado, cabe decir que las obras suenan con una apasionante entrega, descubriendo el intenso lirismo de estas nuevas creaciones, sin desdeñar la calidad tímbrica y los lenguajes contemporáneos, que se adaptan como un guante a esta espléndida Camerata Atlântica.

Silvia Pons

(EN)CANTOS E (AN)DANÇAS. Obras de SÉRGIO AZEVEDO, CONSTANÇA CAPDEVILLE, EURICO CARRAPATOSO, ALEXANDRE DELGADO, ANNE VICTORINO D'ALMEIDA, ESTEBAN CHISSANO. Eduarda Melo, soprano. Camerata Atlântica / Ana Beatriz Manzanilla.

MPMP MPMPCD202502 • 64' ★★★★★

Pocas melodías del Renacimiento conocieron una fortuna tan fecunda como *Fortuna desperata*. Nacida hacia 1470 como lamento anónimo contra el destino, la *chanson* se propagó con rapidez, generando misas, motetes, versiones instrumentales y elaboraciones simbólicas a lo largo de los siglos XV y XVI. Compositores como Agricola, Josquin, Isaac, Senfl u Obrecht la transformaron en *cantus firmus*, la ocultaron en registros graves, la desplazaron modalmente o la hicieron dialogar con textos litúrgicos y canciones populares, convirtiendo una simple melodía en un auténtico laboratorio creativo. Ese recorrido articula el programa de Consort Mirabile, que lo prolonga hasta el presente con las nuevas *Fortuna disperata* de Ivana Kiš y Kilian Deissler, donde la melodía histórica vuelve a tensarse, deformarse y resignificarse en lenguaje del siglo XXI.

Esa trayectoria encuentra una lectura particularmente coherente en el propio trabajo de Consort Mirabile, cuyo núcleo de flautas dulces históricas, integrado orgánicamente con las voces, permite seguir cada metamorfosis del tema con transparencia. La soprano Marta Redaelli y el tenor Andrés Montilla-Acurero aportan justamente lo que este repertorio exige: líneas puras, *vibrato* contenido y una emisión pensada desde la polifonía. Más que una antología de versiones, el disco muestra cómo una melodía puede atravesar cinco siglos sin perder su vigencia musical. *Fortuna*, caprichosa en el texto, resulta aquí sorprendentemente fiel a su capacidad de seguir diciendo algo nuevo.

Mercedes García Molina

FORTUNA. Obras de JOSQUIN, AGRICOLA, ISAAC, SENFL... Marta Redaelli, soprano. Andrés Montilla-Acurero, tenor. Consort Mirabile.

Prospero PROSP0104 • 61' ★★★★★