

ESPAÑA PINTORESCA

MÚSICA Y TRADICIÓN

ENSEMBLE SAPERE AUDE
MANUEL RUIZ, CONTRATENOR
IÑAKI JARAUTA, DIRECCIÓN



SAPERE AUDE



JM Alcalá de Henares



INTRODUCCIÓN

España Pintoresca es un concierto que transportará al público a la rica y vibrante cultura musical de España. El programa, cuidadosamente seleccionado, presenta una amalgama de obras maestras que abrazan la pasión, el folclore y la tradición española.

La música española, con su rica tradición y pasión innegable, ha producido algunas de las composiciones más cautivadoras y emotivas de la historia.

En esta disertación, nos sumergiremos en el fascinante mundo de cinco obras maestras que representan diferentes facetas de la música española, destacando la diversidad de estilos, influencias y expresiones artísticas.





**EXPLORANDO LA
RIQUEZA DE LA MÚSICA
ESPAÑOLA A TRAVÉS
DE CINCO OBRAS
MAESTRAS**



PROGRAMA

Pieza para flauta y cuarteto de cuerda (Andante sostenuto, Allegretto), Valentín Zubiaurre (1837-1914) y arr. Joaquín Gericó

Guillermo Jiménez Alonso, flauta

Esta pieza fue compuesta para repentizar en las oposiciones de la Real Capilla de S.M. en 1879 cuyo director de entonces era Zubiaurre. La pieza consta de dos tiempos, uno lento y expresivo y otro movido y en algunos momentos rítmicamente algo complicado. El cuarteto, al igual que en la obra anterior, se mantiene en su papel de acompañante.

La oración del torero, Joaquín Turina (1882-1949)

Esta obra nos lleva al mundo del toreo con una intensidad emocional única. Originalmente escrita para cuarteto de cuerda, ofrece una experiencia sonora que refleja la tensión y la solemnidad del ruedo. A través de su expresividad melódica y su cuidada instrumentación, Turina logra transmitir la pasión y la devoción asociadas con esta tradición cultural española.



Goyescas, Enrique Granados (1867-1916)

Diego Jiménez Alonso, violoncello

Ópera en un acto y tres cuadros, *Goyescas* captura la esencia del siglo XVIII español a través de la música. Inspirada en las pinturas de Francisco de Goya, la suite es una amalgama de danzas apasionadas, melodías líricas y retratos sonoros que evocan la vida y la cultura de la época. Granados logra transportarnos a un mundo de emociones intensas, desde la melancolía hasta la alegría desenfrenada, a través de su hábil uso de la armonía y la expresividad melódica.

Pantomima y Danza ritual del fuego, Manuel de Falla (1876-1946)

Manuel de Falla, uno de los grandes exponentes del nacionalismo musical español, nos cautiva con su *Pantomima y Danza ritual del fuego*. Estas piezas, imbuidas del espíritu flamenco, nos transportan a un mundo de magia y misticismo. La *Pantomima* es una expresión evocadora que despierta la imaginación, mientras que la *Danza ritual del fuego* nos sumerge en un torbellino de ritmos y colores sonoros que representan la esencia ardiente de la cultura española.



Castilla, Isaac Albéniz (1860-1909)

Sergio García Berlinches, piano

Isaac Albéniz nos invita a explorar los paisajes sonoros de *Castilla* a través de la *Suite Española*. La pieza, que forma parte de esta colección, nos transporta a la región central de España con sus ritmos vigorosos y melodías cautivadoras. Albéniz, conocido por fusionar elementos folklóricos con la forma clásica, logra crear una obra que celebra la diversidad musical de España.

Canciones españolas antiguas, Federico García Lorca (1898-1936)

Manuel Ruiz, contratenor

Federico García Lorca, reconocido poeta y dramaturgo español, también dejó su huella en la música con la serie *Canciones españolas antiguas*. Estas composiciones capturan la esencia poética del folclore español, llevándonos a través de un viaje melódico que resuena con la tradición y la autenticidad. Las canciones reflejan la conexión profunda de Lorca con la cultura popular, ofreciendo una mirada íntima a las raíces musicales de España.

En resumen, estas obras maestras representan la diversidad y la profundidad de la música española. Desde la melancolía de *Goyescas* hasta la pasión ardiente de *Danza ritual del fuego*, cada composición es un testimonio de la riqueza cultural y la creatividad artística que ha florecido en el corazón de España a lo largo de los años.



COMPONENTES

Iñaki Jarauta Miramón, director

Músico y pedagogo por vocación, después de desarrollar una extensa carrera como educador musical se forma en dirección orquestal en la Academia Internacional de Dirección de Orquesta José Collado, bajo la tutela del maestro Cristóbal Soler, y paralelamente con el maestro Jesús M^a Echeverría, así mismo como alumno activo de la academia asistiendo a *master classes* de maestros como



Andoni Sierra, Daniel Gil De Tejada, Oliver Díaz, Nacho de Paz, Miguel Romea, Fabián Panisello, Yahron Traub, Virginia Martínez, Andrés Salado, Mauricio Colasanti, Javier Ulises Illán y Marc Moncusí. Ha dirigido distintas formaciones de alto nivel como la Orquesta Culler Arts y el Orfeón Valenciano, Joven Orquesta de la FSMCV y Harmonie Ensemble, dirigiendo la 4^a *Sinfonía* de G. Mahler, *Historia del Soldado* de I. Stravinsky, 2^a *Sinfonía* de J. Brahms o el *Mesías* de Haendel, entre otras, en el Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia en una gala de ópera y zarzuela. Actualmente es director titular del coro “Fernando Remacha” en Tudela, director de la “Agrupación musical Ablitas” y director fundador de la orquesta Tudela Camerata con la que ha podido desarrollar distintos proyectos músico-corales como el *Réquiem* de Gabriel Fauré, *Gloria* de Vivaldi, o *La Pasión según san Juan*. Ha sido director musical del espectáculo músico-teatral Beethoven 2.5.0.



Manuel Ruiz, contratenor

Nace en Córdoba, donde comienza su formación en diversas agrupaciones musicales. Accede al conservatorio de su ciudad natal y consigue el título como Profesor Superior de Viola en el CSM “Rafael Orozco” de Córdoba.

Comienza sus estudios de canto en Londres, en la *Guildhall School of Music and Drama*, bajo la dirección de Andrew Watts y David Pollard.

Licenciado en Historia del Arte y Máster en Cinematografía por la Universidad de Córdoba, en España continúa su formación vocal en el Coro Joven de Andalucía. Posteriormente pasa a formar parte del Coro Barroco de Andalucía, dirigido por Michael Thomas. Es con esta formación con quien debuta como solista en varios teatros del norte de África y Andalucía.

Ha sido discípulo de Richard Levitt en Basilea (Suiza) y actualmente del contratenor Carlos Mena y la soprano Auxiliadora Toledano. Además ha cantado *Carmina Burana* bajo la dirección de Carlos Padrissa en la producción homónima de La Fura dels Baus, en el Auditorio Maestro Padilla, de Almería.





Guillermo Jiménez Alonso, flauta

Comenzó sus estudios musicales con 4 años en Musicaeduca Juventudes Musicales de Alcalá de Henares. Finalizó sus estudios profesionales de flauta en el conservatorio Teresa Berganza de Madrid de la mano de la maestra Susana Recio en 2018. En 2021 se graduó en el Grado de Interpretación Musical en flauta travesera en la Universidad Alfonso X El Sabio junto a la flautista y pedagoga Juana



Guillem Piqueras y en 2022 en el Máster Universitario en Interpretación Musical en la Universidad Alonso X con las maestras Juana Guillem y María José Muñoz. Actualmente continua su formación en un programa de especialización dentro de la Escuela Superior Musical Arts junto al flauta solista de la OBS, Francisco López. Ha recibido *master classes* de flautistas como Eugenia Moliner, André Cebriá, Ricciardo Ghianni o Josephine Olech, así como en música de cámara y orquesta con maestros de la talla de Andrés Salado, Miguel Romea, Manuel Tévar o Trinidad Jiménez. Toca el piccolo desde 2015 y ha tenido la oportunidad de interpretar grandes papeles en diferentes orquestas, además de poder recibir consejos del maestro Vicente Cintero y María José Muñoz. Primera flauta de la Atlántida Chamber Orchestra (2017-2023), miembro fundador del



Guillermo Jiménez Alonso, flauta (sigue)

ensemble de flautas Flautesta de Juventudes Musicales de Alcalá. En el terreno profesional son frecuentes las colaboraciones con diversas orquestas y agrupaciones, además de sus, cada vez más recurrentes, conciertos como solista. Imparte clases de flauta travesera e iniciación musical en la escuela Musicaeduca Juventudes Musicales de Alcalá de Henares desde 2017.





Diego Jiménez Alonso, violoncello

Nacido en 2003 en Alcalá de Henares, comienza sus estudios musicales a la edad de 2 años con el programa Musicaeduca. Tras una intensa y provechosa formación concluye en 2018 los estudios profesionales en el conservatorio Arturo Soria de Madrid bajo la tutela de Pilar Navarro, obteniendo Premio extraordinario fin de grado otorgado por la Comunidad de Madrid. Con tan solo 15 años debutó en el Auditorio Nacional.



En 2018 es admitido en la *Royal Irish Academy of Music* (Dublín) donde continúa sus estudios con el violoncellista William Butt. Fue miembro de la *National Youth Orchestra of Ireland* y de la *Cross Border Orchestra Ireland*, realizando más de 20 conciertos de gran formato por diferentes ciudades de Irlanda e Inglaterra. En 2019 ingresa en la Academia Internacional de música Iván Galamian (Málaga) donde continúa sus estudios con los cellistas Kyril Zlotnikov, Øyvind Gimse y Tilman Mahrenholz.

Desde 2021 estudia en Lugano (Suiza) con el maestro Asier Polo en el *Conservatorio della Svizzera Italiana* donde cursa el *Bachelor of Arts in Music Performance*. En 2023 es seleccionado entre todo el conservatorio para participar en una producción conjunta con la única orquesta de la *Radio de Suiza la Orchestra della Svizzera Italiana*.



Diego Jiménez Alonso, violoncello (sigue)

Entre sus galardones cuenta con el Premio Extraordinario de Música de la Comunidad de Madrid en la especialidad de violoncello, el primer premio en la categoría C del “Concurso Nacional Jóvenes Promesas de Violonchelo Jaime Dobato Benavente” y finalista con honores en el “Feis Ceoil 2019 Chamber Music HC” (Irlanda) en la categoría A. Ha recibido clases magistrales de violonchelistas excepcionales entre los que destacan Mischa Maisky, Jean-Guihen Queyras, Pablo Ferrández, Fernando Arias, Mikolaj Konopelsky, Aldo Mata, María Casado, Miguel Jiménez y Aisling Drury Byrne. También ha recibido clases magistrales de música de cámara de increíbles músicos como Andrea Oliva, Josu de Solaun, Nora Doallo, Molly Carr o Saiko Sasaki.





Sergio García Berlinches, piano

Nacido en 2001, ingresa en 2009 en el Conservatorio Profesional de Alcalá de Henares, con la profesora Mendmaa Dorzhin. Finaliza las enseñanzas profesionales con el Premio Fin de Grado. Completa sus enseñanzas superiores en el Conservatorio Superior de Castilla y León y la Universidad Alfonso X El Sabio, con Sophia Hase y Manuel Tévar como maestros, obteniendo



matrículas de honor en piano y música de cámara en todos los cursos del superior. Actualmente cursa el Máster en Enseñanzas Artísticas de Pianista Acompañante y Repertorista en el RCSMM.

Ha sido ganador de primeros premios en concursos internacionales de piano como el "Ciudad de Fundão" en Portugal, el "Villa de Madrid" o el "Gran Klavier Ciudad de Alcalá", donde además ganó el premio a la mejor interpretación de música española, el premio Hinves Pianos y el premio especial "Nelson Freire". También ha sido premiado, formando el "Dúo Berlinches", con el 2º Premio en el concurso de música de cámara de Juventudes Musicales "Ciudad de Ávila" (2022), y con el 3º premio en el prestigioso "Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote" (2022), siendo el único grupo de cámara que llegó a la final. Ha completado cursos con maestros como Igor Cognolato en Viena y Ossiach, y recibido *master classes*



Sergio García Berlinches, piano **(sigue)**

de Galina Eguiazarova, Josep Colom, Brenno Ambrosini, Alexander Kandelaki, Patrín García-Barredo, Gustavo Díaz-Jerez, Aida Gavrilova... Ha actuado como solista en la Real Casa de la Moneda y Timbre y en el Teatro Salón Cervantes, acompañado por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Alcalá de Henares.

Desde hace cinco años es pianista y clavecinista titular de la Atlántida Chamber Orchestra, tocando en los principales auditorios de España, destacando también conciertos en Francia. Actúa regularmente en conciertos por todo el territorio nacional formando el "Dúo Berlinches", y en menor medida con "Trío 3T" y el "Aetatis Trio". Con el "Dúo Berlinches" ha participado en festivales y conciertos como "Festival Noche en Blanco y Negro" (2021-2023), "La Sierra Music Fest" (2021 y 2023), etc. Ha trabajado como profesor repertorista del Ibemusik Segovia Music Academy & Fest (2021-2023). Ha participado en la grabación del disco *Nightclub 1960* con la Atlántida Chamber Orchestra (2022). En 2019 participa también en la grabación de la banda sonora de la película *Alimezher*, junto a su quinteto "Quint3t". Actúa como pianista acompañante desde 2013, siendo el repertorista del Coro de Voces Mixtas del Conservatorio de Alcalá de Henares de 2013 a 2019. Ganó el Certamen de Coros Escolares de la Comunidad de Madrid como pianista del coro "CEIP Beatriz Galindo" en 2018 y del coro "Instituto Alborada" en 2023.

Desde 2021 es profesor de piano en Juventudes Musicales Alcalá de Henares.

SAPERERE AUDE



Sapere Aude surge de un grupo de jóvenes músicos que, en busca de su propio camino, dejan atrás la batuta del maestro para crecer libres bajo su propia expresión. Fundamentado en los principios que escribió Kant en su obra "¿Qué es la Ilustración?" en el que exclama por primera vez ¡Sapere Aude!, o lo que es lo mismo, ¡Atrévete a Saber!

Sapere Aude ya suma una plantilla de treinta músicos de entre los cuales crea diferentes formaciones con las que abarca un amplio repertorio.

La agrupación nació el pasado 2023 desde la escuela Juventudes Musicales de Alcalá de Henares y ya ha actuado en diversas salas como el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara, el Santuario de Regla en Chipiona (Cádiz), el Colegio de Aparejadores (Madrid) y la Catedral Magistral, el Círculo de Contribuyentes, Iglesia de Santa María y el patio de la Universidad de Alcalá de Henares.

Nuestros últimos conciertos:

Invierno Navideño: 16 y 17 de diciembre de 2023

Concierto de Noël: 20, 21 y 22 de diciembre de 2023

Clásicos + Clásicos: 27 de enero de 2024

Stabat Mater: 14 de marzo de 2024

Primavera Floral: 19 de mayo de 2024

España Pintoresca: 14 de abril y 3 de agosto de 2024

Copla Symphony: 31 de agosto de 2024





ESPECIFICACIONES

Año de producción: **2024**

Estreno: **Teatro Buero Vallejo de Guadalajara**
14 de abril de 2024

Público: **juvenil y adulto**

Duración: **70 minutos**

Actividad adecuada para representación en exterior

- **Luces** (En caso de representarse de noche o en interior)
- **Sonido** Micrófono para presentar
- **En actuaciones con aforo de más de 200 personas o en exterior, mínimo micrófonos de ambiente para los músicos y micrófono para el cantante**



SAPERE AUDE



JM Alcalá de Henares